

Guide *des études*

2022 - 2023

LICENCE

Mention

ARTS

Parcours

ÉTUDES THÉÂTRALES

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'inter-disciplinarité

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 utilisateurs 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/scolarite/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 télé-tandem, 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 : @BAIP Lille

- 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

Offre de formation Département Arts

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
- Études 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

L'équipe pédagogique et ses axes de recherche

Arts plastiques et Visuels

- Valérie BOUDIER valerie.boudier@univ-lille.fr (Histoire et théorie de l'art) - 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/>

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

BCC1, UE 1 : Approche des arts [3 ECTS]

Approche des arts 1 – CM

Enseignant : Antonio PALERMO

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

BCC 1, UE 2 : Méthodologie appliquée à un art [3 ECTS]

Analyse de spectacles - TD

Enseignante : Anne LEMPICKI

Prérequis : Spectacles à voir dans la saison théâtrale de la métropole lilloise. Des places seront pré-réservées pour les étudiant·e·s : attention à bien se renseigner dès le début du semestre, en particulier en cas d'absence au premier cours du semestre.

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

Compétences visées : Méthodologie et structure de l'analyse de spectacle, identification des différentes composantes d'un spectacle, utilisation d'un vocabulaire adéquat, sens critique dans l'interprétation.

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

Les spectacles au programme du cours seront annoncés à la rentrée pour chaque groupe.

Bibliographie succincte :

BCC 1, UE 3 : Langue vivante [3 ECTS]

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ;

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

Responsable : Claire HELIE

Enseignant.e.s : Thomas LENNARD, Matthew KELLY et Nhi NGUYEN

Prérequis : Niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif : Préparer le niveau B1

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

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

BCC 2 : Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

BCC 2, UE 1 : Histoire [6 ECTS]

1. Les grandes théories du théâtre - CM

Enseignante : Magdalena BOURNOT

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

2. Histoire de l'espace théâtral - CM

Enseignant : Antonio PALERMO

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

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

Contenus de formation : À partir de deux mots : scénographie et décor, nous allons décrire leurs significations aux différentes époques. Les notions d'espace dramatique, de lieu théâtral et de lieu scénique seront le point de départ de cette analyse. Le cours est structuré selon un principe chronologique et se développe dans la perspective du théâtre occidental.

Nous aborderons les différentes époques du théâtre grec jusqu'à la révolution de l'espace scénique impulsée - entre autres - par Adolphe Appia et Gordon Craig. Une séance spécifique sera dédiée à l'étude de la technique du théâtre à l'italienne.

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

BCC 2, UE 2 : Dramaturgie [3 ECTS]

Personnages mythiques du théâtre - CM

Enseignant : Maxence CAMBRON

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

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

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

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

Code d'accès Moodle : 4a4cii

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

BCC 2, UE 3 : Pratique [6 ECTS]

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

Enseignante : Oriane MAUBERT

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

HEGGEN, Claire, MARC, Yves, avec la complicité de Patrick Pezin, *Théâtre du mouvement*, Montpellier, éditions Deuxième Époque, 2017.

KANTOR, Tadeusz, *Le théâtre de la mort*, Lausanne, éditions l'Âge d'Homme, 1995.

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

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

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

2. Pratiques scéniques 1 : training et improvisation - TD

Enseignantes : Audrey CHAPON (Groupe 1), Anne LEMPICKI (Groupe 2), Magdalena BOURNOT (Groupe 3), Oriane MAUBERT (Groupe 4)

Objectif : Comprendre et expérimenter les bases techniques et les fondamentaux de la pratique théâtrale.

Compétences visées : Prendre conscience de son corps dans l'espace, se rendre disponible, curieux et travailler collectivement au plateau.

Contenus de formation : À travers différents exercices, les étudiant.e.s sont invité.e.s à engager et éprouver le corps dans un espace précis pour trouver le mouvement juste. Il s'agira de réfléchir à la création plateau dans un travail collectif, d'engager le corps, le geste et/ou la voix.

Bibliographie succincte :

BROOK, Peter, *L'Espace vide. Écrits sur le théâtre*, Paris, Les éditions du Seuil, (1968) 2003.

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

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

GROTOWSKI, Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1971.

HEGGEN, Claire, MARC, Yves, avec la complicité de Patrick Pezin, *Théâtre du mouvement*, Montpellier, éditions Deuxième Époque, 2017.

KNAPP, Alain, *L'Improvisation ne s'improvise pas. Une démarche et des exercices pour y parvenir*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2019

PEZIN, Patrick, *Le Livre des exercices à l'usage des acteurs* [3e édition], Montpellier, L'Entretemps, 2002

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

BCC 3, UE 1 : Métiers [3 ECTS]

Métiers du théâtre - CM

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

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

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

Contenus de formation : Ce cours sera un aller-retour permanent entre l'université et des lieux culturels, artistiques ou institutionnels. Ce temps de formation ira à la rencontre de femmes et d'hommes du spectacle vivant, œuvrant dans la lumière ou dans l'ombre de la scène. Le cours ambitionne de faire découvrir aux étudiant.e.s le foisonnement de métiers que recèle le secteur du spectacle vivant, qu'il s'agisse de métiers artistiques, techniques ou administratifs.

Bibliographie succincte :

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

BCC 3, UE 2 : Projet de l'étudiant [3 ECTS]

Intégration (obligatoire pour tous les étudiants)

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

BCC 1, UE 1 : Approche des arts [3 ECTS]

Approche des arts 2 - CM

Enseignant : Antonio PALERMO

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

BCC 1, UE 2 : Méthodologie appliquée à un art [3 ECTS]

Analyse dramaturgique - TD

Enseignante : Oriane MAUBERT

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

BCC 1, UE 3 : Langue vivante [3 ECTS]

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ;

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

Responsable : Claire HELIE

Enseignant.e.s : Thomas LENNARD, Matthew KELLY et Nhi NGUYEN

Prérequis : Niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif : Préparer le niveau B1

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

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

BCC 2 : Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

BCC 2, UE 1 : Histoire [9 ECTS]

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

Enseignant.e.s : Hélène ROUTIER & Sotirios HAVIARAS

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Étude dramaturgique : textes antiques et médiévaux - TD

Enseignante : Magdalena BOURNOT

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

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

Contenus de formation : Ce TD sera l'occasion d'étudier en profondeur quatre pièces qui constituent des

références majeures de l'histoire du théâtre. À partir de ces œuvres canoniques, il s'agira aussi d'explorer les formes contemporaines qui s'en font l'écho et de réfléchir ainsi au lien entre le texte et son expression scénique.

Œuvres au programme :

Les œuvres au programme seront communiquées lors de la pré-rentree.

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

ZINK Michel, *Littérature française du Moyen Âge*, PUF, coll. Quadrige, Paris, 2004.

BCC 2, UE 2 : Esthétique [3 ECTS]

Histoire et esthétique de la lumière - CM

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

Directrice du programme de recherche [« Lumière de Spectacle »](#) du CEAC

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

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

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

Code Moodle : 43u273

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

BCC 2, UE 3 : Pratique [3 ECTS]

Pratiques scéniques 2 : respiration et voix - TD

Enseignante : Audrey CHAPON

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

BCC 3 : Construire son projet personnel et professionnel

BCC 3, UE 1 : Métiers [3 ECTS]

1. Institutions culturelles : visites et rencontres - CM

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

Prérequis : Avoir suivi le cours des métiers du théâtre.

Objectif : Faire un tour d'horizon des structures institutionnelles et privés du monde de la culture et d'en comprendre leurs fonctionnements.

Compétences visées : Savoir reconnaître les entreprises culturelles afin de pouvoir utiliser leurs compétences dans la vie artistique ou organisatrice de l'étudiant.

Contenus de formation : Nous aborderons les grandes lignes du fonctionnement des politiques culturelles en France.

Bibliographie succincte :

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

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

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

Site du Ministère de la Culture/ Pages sur les labels

2. Institutions culturelles : visites et rencontres - TD

Enseignant : Jérôme SEGARD

Prérequis : Connaître la géographie de la région Hauts-de-France

Objectif : Discerner et définir les différents labels et types de structures théâtrales du système français. Appréhender le territoire des lieux dédiés au spectacle vivant dans la métropole lilloise, des Hauts-de-France et du territoire national.

Compétences visées : Situer les principales structures théâtrales du pays et de la région Hauts-de-France, en connaître les caractéristiques institutionnelles. Franchir les portes de ces lieux !

Contenus de formation : La visite de quelques lieux de théâtre situés sur le territoire de la métropole lilloise et des rencontres avec des acteurs et actrices de la vie culturelle de ce même territoire constituera l'essentiel de ce cours où les étudiant.e.s seront invité.e.s à se déplacer et prendre la parole pour questionner les différent.e.s invité.e.s du semestre. Le cours cherchera à les rendre sensibles à la diversité des structures et des identités culturelles et/ou politiques qui les animent afin de comprendre, notamment, l'interaction entre lieu et son territoire, que ce soit à l'échelle d'un département, d'une ville ou d'un quartier. Les questions d'accessibilité à la culture seront particulièrement prises en compte.

Bibliographie succincte :

Atlas régional de la culture [2018], Site du Ministère de la culture, <https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-d-ouvrages/Atlas-regional-de-la-culture/Atlas-regional-de-la-culture-2018>

<http://www.crac-hdf.org/>

BCC 3, UE 2 : Projet de l'étudiant [3 ECTS]

Culture numérique (obligatoire pour tous les étudiants)

Licence 2 Etudes théâtrales - Semestre 3

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

BCC 1, UE 1 : Dialogue entre les arts [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Formes opératiques" ou "Musicologie et arts visuels 1"

Choix 1 : Formes opératiques - CM

Enseignante : Marie-Pierre LASSUS

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

Choix 2 : Musicologie et Arts visuels 1 - TD

Enseignant : Benjamin BARBIER

Objectifs :

- Esquisser des pistes de réflexion autour de rapprochements entre musique et cinéma
- Proposer une initiation à l'analyse d'œuvres cinématographiques
- Élaborer ou consolider une culture cinématographique tout en interrogeant un savoir et/ou une pratique de la musique au regard d'autres arts.

Compétences visées :

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

Descriptif du contenu :

Le terme « cinématographe » est assez trompeur car il invite à sous-estimer le rôle pourtant fondamental du son dans l'expérience « audiovisuelle ». Il en est, par ailleurs, de même pour l'expression « cinéma muet » peu évocatrice de la richesse des relations entre son et image qui ont pourtant grandement émaillé cette période de l'histoire du cinéma. De son, il en a finalement toujours été question au cinéma, et ce depuis les inventions d'Edison et des frères Lumière à la fin du XIXe siècle.

Ce TD invitera donc, en premier lieu, l'étudiant.e à questionner les relations audio-visuelles via une introduction à l'analyse filmique qui se focalisera plus spécifiquement sur les enjeux de la bande sonore (voix, musique et bruit). Nous approfondirons ensuite notre étude en évoquant la question du son dans le « cinéma muet » tant

d'un point de vue « pratique » (accompagnements et inventions sonores), que théorique, avant d'achever notre parcours par une étude des enjeux et de l'histoire de la musique au/de cinéma depuis les années 30 jusqu'à la révolution Hans Zimmer.

Bibliographie sélective :

ABEL Richard et ALTMAN Rick, *The Sounds of Early Cinema*, Bloomington : Indiana University Press, 2001.

BARNIER Martin, *Bruits, cris, musiques de films. Les projections avant 1914*, Rennes : PUR, 2010.

BARNIER Martin, *En route vers le parlant. Histoire d'une évolution technologique, économique et esthétique du cinéma (1926-1934)*, Liège : CÉFAL, 2002.

BELAYGUE Christian et TOULET Emmanuelle, *Musique d'Écran. L'Accompagnement Musical du Cinéma en France (1918-1995)*, Paris : Réunion des Musées Nationaux, 1994.

BERTHOMIEU Pierre, *La Musique de Film*, Paris : Klincksieck, 2004.

BINH N. T., MOURE José et BELAYGUE Christian (coord.), *Cinéma et Musique, Accords Parfaits. Dialogues avec des compositeurs et des cinéastes*, Bruxelles : Les Impressions Nouvelles, 2014.

CHION Michel, *La Musique au cinéma*, Paris : Fayard, 2019.

CHION Michel, *Un Art Sonore, le Cinéma. Histoire, Esthétique, Poétique*, Paris : Cahiers du Cinéma, 2010.

BCC 1, UE 2 : Méthodologie appliquée à un art [3 ECTS]

Dossiers et revues de presse - TD

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

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

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

Contenus de formation : S'appuyant sur des exemples réels, ce cours se proposera d'apprendre à bien communiquer sur son projet. La rédaction de la note d'intention d'un projet, les fiches artistiques des artistes, par exemple pour constituer les dossiers artistiques pour les compagnies, projets culturels et artistiques pour les structures. Ainsi, les étudiants vont devoir compléter leurs documents au travers de la rédaction des dossiers de presse, revues de presse... Il initiera les étudiants aux différents outils utilisables et permettra de comprendre les enjeux de ces documents afin de rendre le projet artistique visible de tous grâce à une bonne stratégie de communication.

Bibliographie succincte :

Fiche pratique : Le dossier de création Site Horslesmurs

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

BCC 1, UE 3 : Langue vivante [3 ECTS]

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ;

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

Responsable : Claire HELIE

Enseignant.e.s : Thomas LENNARD, Matthew KELLY et Nhi NGUYEN

Prérequis : Niveau B1 acquis (CECRL)

Objectif : Consolider le niveau B1

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

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

BCC 2 : Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

BCC2, UE 1 : Histoire [6 ECTS]

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

Enseignant : Luc DAVIN

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

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

Contenus de formation : Étude du théâtre européen moderne entre la Renaissance à la fin de l'âge classique, c'est-à-dire du 16e siècle jusqu'à la Révolution française. Le cours s'attachera à explorer les grands courants esthétiques de la période (théâtre humaniste, théâtre élisabéthain et jacobéen, théâtre classique français, théâtre des Lumières, drame bourgeois), notamment par l'étude des institutions, de la vie des acteurs, des techniciens du théâtre, et de l'influence des différentes nations européennes sur la production théâtrale de leurs voisins.

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

Enseignant : Luc DAVIN

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

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

Contenus de formation : Le cours s'articulera autour de la lecture de plusieurs grandes œuvres de la période qui s'étend du 16e au 18e siècle, ainsi que d'extraits d'œuvres qui lui sont liées. Ces classiques du théâtre seront abordés dans une double perspective, historique et dramaturgique.

Auteurs étudiés : Shakespeare, Molière, Marivaux (la liste des œuvres sera communiquée à la rentrée)

BCC 2, UE 2 : Mise en scène [6 ECTS]

1. Atelier de mise en scène - TD

Enseignante : Sophie PROUST

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

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

Œuvres au programme :

BADEA, Alexandra, *Pulvérisés*, Paris, L'Arche, 2012, 96 p. [Grand prix de la littérature dramatique 2013]

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

BRECHT, Bertolt, *Mère courage et ses enfants* [1955_1960], Paris, L'Arche, 1975, dans le vol. 4 des éditions des pièces de Brecht.

CAGNARD, Jean, *L'Entonnoir*, Paris, Éditions Théâtrales jeunesse, 2007, 64 p.

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

GALEA, Claudine, *Les invisibles*, Les Matelles, 2013, 80 p.

MASSINI, Stefano, *Femme non rééducable* [2007], Paris, L'Arche, 2010, 86 p. [Extrait : « Fagot humain », p. 28-32].

NDIAYE, Marie, *Papa doit manger*, Paris, Les Éditions de minuit, 2003, 94 p. [Scène II].

RISTIC, Sonia, *Migrants*, Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2013, 59 p. [Scène 18].

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

2. Atelier scénographie et lumière - TD

Enseignant : Antonio PALERMO

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

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

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

Contenus de formation : De la scène grecque aux théâtres « hors les murs », du théâtre à l'italienne aux salles polyvalentes, tout est possible au théâtre si la relation entre la salle et la scène est justifiée par des enjeux dramatiques et un parti pris original. Par groupes de travail, à partir d'un texte théâtral vous serez accompagnés à concevoir une proposition originale, sous forme de maquettes, planches de costumes et plans de feu. Les concepts d'espace dramatique et de lieu théâtral seront mis en pratique à travers un processus collectif et créatif.

Bibliographie : Corpus de textes : *L'Île des esclaves* de Marivaux, *Six personnages en quête d'auteur* de Luigi Pirandello et *Tout mon amour* de Laurent Mauvignier.

Une lecture approfondie des trois pièces est indispensable.

BCC 2, UE 3 : Jeu [3 ECTS]

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

Enseignante : Audrey CHAPON

Objectif : Appréhender le texte et le mettre en espace.

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

BCC 3 : Construire son projet personnel et professionnel

BCC 3, UE 1 : Métiers [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Cirque : histoire et pratiques" ou "Enseigner au primaire"

Choix 1 : Cirque : histoire et pratiques - TD

Enseignant : Jérôme SEGARD

Prérequis : Avoir vu deux spectacles de cirque contemporain choisis à travers les programmations de la métropole lilloise.

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

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

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

Bibliographie succincte :

Livres

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

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

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

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

Document DVD

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

<https://www.cnac.fr/>

Choix 2 : Enseigner au primaire - TD

Enseignement non proposé ce semestre, faute d'enseignants

Compétences visées :

- Connaissances du système éducatif.
- Pédagogie et didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu : Ce cours consiste en une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

BCC 3, UE 2 : Projet de l'étudiant [3 ECTS]

1. Stage

Enseignants référents : Maxence CAMBRON (pour les L2) et Sotirios HAVIARAS (pour les L3)

Saisie des conventions via l'ENT (PStage) : Suzanne KLIMSZA, assistante en insertion professionnelle de la Faculté des Humanités (suzanne.klimsza@univ-lille.fr)

Prérequis : Curiosité et ouverture d'esprit.

Compétences visées : Découvrir dans une structure culturelle, en comprendre les enjeux et le fonctionnement.

Descriptif du contenu : A partir de la L2, il est possible d'effectuer un stage par an intégré à votre formation dont la finalité est de vous aider à affiner votre projet professionnel ou votre future insertion dans le secteur culturel. Il peut s'agir d'un stage au sein d'un lieu (théâtre, centre culturel, MJC, école...) ou d'une structure (compagnie, association, collectivité territoriale...). L'enjeu est de vous faire observer ou expérimenter une tâche professionnelle précise avec des missions bien définies entre vous et votre structure d'accueil. Il peut s'agir d'une assistance à la mise en scène, d'un travail au sein d'une équipe administrative (production, diffusion, programmation...) ou d'une fonction de médiation autour d'une action culturelle. Les stages de pratique où vous ne seriez pas l'animateur.rice ne sont pas acceptés.

La recherche du stage est à votre charge mais vous pouvez en discuter avec l'enseignant référent de votre année pour bénéficier de ses conseils. En L2, la durée du stage sera comprise entre 35h et 80h, en L3 le stage pourra durer de 35h à 160h (à la condition de ne pas être concurrente de vos cours).

Il est impératif que votre stage ait lieu dans les bornes du semestre (entre la semaine 1 et la semaine 13) et qu'il soit officialisé par une convention de stage. Anticipez donc !

A l'issue du stage, vous enverrez un rapport à votre référent faisant un état réflexif du travail réalisé.

Un document plus détaillé, intitulé "Vademecum sur la réalisation d'un stage en Licence Etudes théâtrales" est disponible sur le Moodle du secrétariat.

2. Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory GUEANT

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

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

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

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

3. Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

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

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

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

4. Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : Biliana FOUILHOUX

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

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

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

5. Art et société

Enseignante : 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.).

6. Pratique de la musique en Allemand

Enseignant : Grégory GUEANT

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.

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

BCC 1, UE 1 : Dialogue entre les arts [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Théâtre et cinéma" ou "Musicologie et arts visuels 2"

Choix 1 : Théâtre et cinéma - CM

Enseignant : Maxence CAMBRON

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

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

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

Code d'accès : ht2ewn

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

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

Choix 2 : Musicologie et Arts visuels 2 - TD

Enseignant : Cédric CARRE

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

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

BCC 1, UE 2 : Méthodologie appliquée à un art [3 ECTS]

Analyses critiques : rédiger, citer, référencer - TD

Enseignante : Anne LEMPICKI

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

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

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

BCC 1, UE 3 : Langue vivante [3 ECTS]

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ;

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

Responsable : Claire HELIE

Enseignant.e.s : Thomas LENNARD, Matthew KELLY et Nhi NGUYEN

Prérequis : Niveau B1 (CECRL)

Objectif : Préparer le niveau B2

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

Contenus de formation : Exploration de documents authentiques sur les arts de la scène pour renforcer la réception de l'oral et de l'écrit, débats et travaux collaboratifs pour améliorer la production et l'interaction

orales, rédaction de textes à objectifs variés pour progresser en production écrite. Par ailleurs, les étudiants devront réaliser un travail individuel (Learning journal / Personal project) qui leur permettra de porter un regard réflexif sur leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 : Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

BCC 2, UE 1 : Histoire [6 ECTS]

1. Histoire du théâtre de 1789 à 1918 - CM

Enseignant : Luc DAVIN

Objectif : Connaître les grandes mutations sociales et esthétiques du théâtre de 1789 à 1914.

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

Contenus de formation : Au 19e siècle, le théâtre connaît en Europe d'importantes mutations : multiplication des formes scéniques et dramatiques (féerie, ballet, mélodrame, vaudeville, cirque, pantomime...), évolution de la forme dramatique sous l'influence de mouvements artistiques (romantisme, symbolisme, naturalisme), naissance et évolution de la notion de la « mise en scène ». Ce cours s'attachera à examiner de concert les dimensions sociale et scénique du théâtre, de l'après-Révolution française à la veille de la seconde Guerre Mondiale.

Bibliographie succincte :

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

MARTIN, Roxane, *L'Émergence de la notion de mise en scène*, Paris, Classiques-Garnier, 2014.

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

2. Étude dramaturgique : textes dramatiques de 1789 à 1918 - TD

Enseignant : Luc DAVIN

Prérequis : Savoir lire.

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

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

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

Auteurs étudiés : Hugo, Feydeau, Maeterlinck (la liste des œuvres sera communiquée à la rentrée)

BCC 2, UE 2 : Dramaturgie [6 ECTS]

1. Dramaturgie appliquée - CM

Enseignant : Maxence CAMBRON

Objectif : Définir la notion de dramaturgie et en pratiquer les rudiments.

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

Contenus de formation : Pour saisir la multiplicité des acceptions que recèle la notion de dramaturgie, et son caractère charnière dans le processus de création théâtrale, ce cours mêlera les approches historique, théorique mais également pratique. Dans la partie théorique, il s'agira d'appréhender la richesse de ce terme, de la *Dramaturgie de Hambourg* (Lessing, XVIIIe siècle) aux « dramaturgies plurielles » contemporaines, autrement dit de la qualification d'une nouvelle fonction dans « l'organigramme » d'une équipe théâtrale à une définition extensive de l'écriture théâtrale. La partie pratique offrira aux étudiant.e.s l'occasion d'*appliquer* certains des éléments théoriques (de *l'état d'esprit dramaturgique* de Bernard Dort à la *dramaturgie prospective* de Marion Boudier) par la constitution d'un cahier dramaturgique (travail de groupe) autour d'un texte théâtral ou d'un thème proposé de l'enseignant. Des rencontres avec des professionnels du spectacle vivant viendront par ailleurs compléter le programme.

Ce cours peut être considéré comme complémentaire des ateliers de mise en scène des semestres 4, 5 et 6.

Code d'accès au cours sur Moodle : tfih95

Bibliographie succincte :

BENHAMOU, Anne-Françoise, *Dramaturgies de plateau*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012

BOUDIER, Marion, CARRE, Alice, DIAZ, Sylvain, METAIS-CHASTANIER, Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, Paris, L'Harmattan, 2014

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

TACKELS, Bruno, *Les Écritures de plateau. Etat des lieux*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2016

Revue *Théâtre/Public*, dossier « Dramaturgie », n°67, janvier 1986

2. Atelier d'écriture dramatique - TD

Enseignante : Audrey CHAPON

Prérequis : Bon niveau de français.

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

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

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

Bibliographie succincte :

Michel Vinaver, *Écritures dramatiques*, Actes Sud.

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

BCC 2, UE 3 : Mise en scène [3 ECTS]

Atelier de mise en scène - TD

Enseignante : Sophie PROUST

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

Objectif : Reproduire une mise en scène déjà réalisée par soi-même ou d'autres camarades ou artistes et ainsi être confronté.e.s à la réitération du travail théâtral..

Compétences visées : Expérimenter l'étape de la réitération d'une scène dans le travail du metteur en scène.

Contenus de formation : Cet atelier de mise en scène s'inscrit dans une continuité pédagogique avec celui du premier semestre. Il a comme point de départ la présentation des travaux de mise en scène du semestre 3. Il est consacré à des points importants dans le travail du metteur en scène, notamment le fait d'aider à la réitération d'une forme jugée comme aboutie d'une représentation théâtrale. Dans un premier temps, les étudiant.e.s reproduiront leur mise en scène du premier semestre ou la mise en scène d'un.e de leur camarade. Que se passe-t-il quand du temps à passer ? Comment se souvenir de ce qui a été fait lors de la représentation précédente ? Des outils sont-ils nécessaires à cela ? Comment réitérer la forme théâtrale désirée et retrouver la magie de la première représentation publique ? Autant de questions qui seront au cœur de la première partie de l'atelier. Dans un second temps, les étudiant.e.s seront confronté.e.s à différents exercices de mise en scène. Ils en choisiront un. Les résultats seront ensuite présentés, discutés et travaillés à nouveau par toutes et tous. Ainsi, pour le premier exercice, l'étudiant.e sera invité.e, seul.e ou en petit groupe, à réaliser la même mise en scène qu'il aura précédemment réalisée mais avec des interprètes différents. Il/elle sera alors amené.e à voir si cela change la mise en scène, dans quelle mesure le travail dramaturgique sera important pour nourrir les interprètes et si sa direction d'acteurs change ou non avec de nouveaux interprètes. Pour le deuxième exercice, l'étudiant.e, toujours seul.e ou en petit groupe, sera amené.e à copier un extrait de mise en scène d'un spectacle emblématique vu en vidéo. Il ne s'agira absolument pas d'inviter les étudiant.e.s au plagiat mais au contraire d'éveiller leur capacité à distinguer un geste artistique original par l'exercice de sa reproduction. L'étudiant.e présentera son travail (théorique et pratique) au cours de l'atelier et réalisera un dossier de mise en scène (modalités communiquées lors de l'atelier).

Bibliographie succincte :

PAVIS, Patrice, *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2018 (2e édition augmentée), 411 p.

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

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

Œuvres au programme :

BADEA, Alexandra, *Pulvérisés*, Paris, L'Arche, 2012, 96 p. [Grand prix de la littérature dramatique 2013]

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

BRECHT, Bertolt, *Mère courage et ses enfants* [1955_1960], Paris, L'Arche, 1975, dans le vol. 4 des éditions des pièces de Brecht.

CAGNARD, Jean, *L'Entonnoir*, Paris, Éditions Théâtrales jeunesse, 2007, 64 p.

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

GALEA, Claudine, *Les invisibles*, Les Matelles, 2013, 80 p.

MASSINI, Stefano, *Femme non rééducable* [2007], Paris, L'Arche, 2010, 86 p. [Extrait : « Fagot humain », p. 28-32].

NDIAYE, Marie, *Papa doit manger*, Paris, Les Éditions de minuit, 2003, 94 p. [Scène II].

RISTIC, Sonia, *Migrants*, Carnières-Morlanwelz, Lansman, 2013, 59 p. [Scène 18].

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

BCC 3, UE 1 : Métiers [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Théâtre d'objets" ou "Enseigner au primaire"

Choix 1 : Théâtre d'objets - TD

Enseignante : Oriane MAUBERT

Prérequis : L'envie. Il est demandé aux étudiants de venir chaque semaine avec des matériaux à explorer (mousse, bache, marionnette construite, masque, petits et grands objets, matériaux bruts, textures,...).

Objectif : Appréhender le langage, l'écriture et le geste spécifiques des théâtres de marionnettes et arts associés.

Compétences visées : Comprendre et pratiquer un genre théâtral particulier.

Contenus de formation : À partir de quelques textes écrits (théoriques et dramatiques), extraits vidéos et exercices entre théorie et pratique, il s'agira, avec les moyens du bord, d'appréhender ensemble ce que pourrait être la pratique du jeu du théâtre de marionnettes. Qu'est-ce qu'une marionnette ? A-t-elle nécessairement un corps, une voix, un rythme spécifiques ? Où se positionne l'interprète, l'acteur.rice, le.la manipulateur.rice ?

En parallèle de ces exercices collectifs, il s'agira pour chaque étudiant.e, seul.e ou à plusieurs, d'élaborer tout au long du semestre un projet pratique de mise en scène de théâtre de marionnettes, théâtre d'objets, théâtre d'ombres, danse-contact avec l'objet, installation, déambulation,... à partir d'une thématique donnée. Il est attendu des propositions des étudiant.es à chaque séance.

Bibliographie succincte :

Odile Duboc, *Les mots de la matière*, Besançon, éditions Les Solitaires intempestifs, 2012.

Renaud Herbin (dir.), *Corps, objet, image*, n°4, "Théâtres de l'attention", Strasbourg, éditions TJP, 2020.

Tadeusz Kantor, *Le théâtre de la mort*, Lausanne, éditions L'Âge d'Homme, 1995.

Heinrich von Kleist, *Sur le théâtre de marionnettes*, trad. Jacques Outin, Paris, éditions de Minuit, (1810) 1993.

Didier Plassard, *Les mains de lumière. Anthologie des écrits sur l'art de la marionnette*, Charleville-Mézières, éditions Institut International de la Marionnette, 1996.

Didier Plassard, *L'Acteur en effigie*, Lausanne, éditions L'Âge d'Homme et l'Institut International de la Marionnette, 1992.

Choix 2 : Enseigner au primaire

Enseignant : recrutement en cours

Compétences visées :

- Connaissances du système éducatif.
- Pédagogie et didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu : Ce cours consiste en une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

BCC 3, UE 2 : Projet de l'étudiant [3 ECTS]

1. Stage

Enseignants référents : Maxence CAMBRON (pour les L2) et Sotirios HAVIARAS (pour les L3)

Saisie des conventions via l'ENT (PStage) : Suzanne KLIMSZA, assistante en insertion professionnelle de la Faculté des Humanités (suzanne.klimsza@univ-lille.fr)

Prérequis : Curiosité et ouverture d'esprit.

Compétences visées : Découvrir dans une structure culturelle, en comprendre les enjeux et le fonctionnement.

Descriptif du contenu :

A partir de la L2, il est possible d'effectuer un stage par an intégré à votre formation dont la finalité est de vous aider à affiner votre projet professionnel ou votre future insertion dans le secteur culturel. Il peut s'agir d'un stage au sein d'un lieu (théâtre, centre culturel, MJC, école...) ou d'une structure (compagnie, association, collectivité territoriale...). L'enjeu est de vous faire observer ou expérimenter une tâche professionnelle précise avec des missions bien définies entre vous et votre structure d'accueil. Il peut s'agir d'une assistance à la mise en scène, d'un travail au sein d'une équipe administrative (production, diffusion, programmation...) ou d'une fonction de médiation autour d'une action culturelle. Les stages de pratique où vous ne seriez pas l'animateur.rice ne sont pas acceptés.

La recherche du stage est à votre charge mais vous pouvez en discuter avec l'enseignant référent de votre année pour bénéficier de ses conseils. En L2, la durée du stage sera comprise entre 35h et 80h, en L3 le stage pourra durer de 35h à 160h (à la condition de ne pas être concurrente de vos cours).

Il est impératif que votre stage ait lieu dans les bornes du semestre (entre la semaine 1 et la semaine 13) et qu'il soit officialisé par une convention de stage. Anticipez donc !

A l'issue du stage, vous enverrez un rapport à votre référent faisant un état réflexif du travail réalisé.

Un document plus détaillé, intitulé "Vademecum sur la réalisation d'un stage en Licence Etudes théâtrales" est disponible sur le Moodle du secrétariat.

2. Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory GUEANT

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

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

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

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

3. Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

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

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

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

4. Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : Biliana FOUILHOUX

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

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

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

5. Art et société

Enseignante : 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.).

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

BCC 1, UE 1 : Transversalité des arts [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Théâtre et performance" ou "Musicologie et technologie 1"

Choix 1 : Théâtre et performance - CM

Enseignante : Anne LEMPICKI

Prérequis : Maîtrise de la langue française

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

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

Contenus de formation : Née après la Seconde Guerre mondiale en Europe et aux USA, la performance, art hybride, met en jeu le corps de l'artiste et nécessite la présence d'un « regardeur » dans un temps et un espace partagés, la reliant ainsi avec le théâtre dans sa définition minimale. Dans ce cours, il s'agira de (re)placer le corps dans une histoire des représentations et des figurations et comme sujet de réflexion, qui par la singularité des voix, des attitudes, des postures et des gestes, permet d'en saisir les enjeux artistiques, historiques, politiques, sociaux, culturels et esthétiques (identité, sexualité, corps agissant, rituel et transgression, limites du corps, corps prothèse...). Les démarches de divers artistes seront étudiées et permettront de penser la place du corps dans le théâtre contemporain.

Bibliographie succincte :

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

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

JONES, Amelia, *Le Corps de l'artiste*, Paris, Phaidon, 2005

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

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

Choix 2 : Musicologie et technologie 1 - TD

Enseignant : João FERNANDES

Prérequis : Connaissances basiques d'informatique

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

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

BCC 1, UE 2 : Initiation à la recherche [3 ECTS]

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

Enseignant.e.s : Maxence CAMBRON (CM) ; Magdalena BOURNOT (TD)

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

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

ECO Umberto, *Comment écrire sa thèse*, traduit de l'italien par Laurent Catagrel, Paris, Flammarion, 2016

BCC 1, UE 3 : Langue vivante [3 ECTS]

Anglais - TD

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ;

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

Responsable : Claire HELIE

Enseignant.e.s : Thomas LENNARD, Matthew KELLY et Nhi NGUYEN

Prérequis : Niveau B1 (CECRL)

Objectif : Consolider le niveau B2

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

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

BCC 2, UE 1 : Histoire [6 ECTS]

1. Histoire du théâtre de 1918 à nos jours - CM

Enseignante : Ariane MARTINEZ

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

Nom du cours sur moodle : Histoire du théâtre de 1918 à nos jours

Clé moodle : dsv97w

Spectacles à voir au cours du semestre

Il vous est demandé de voir au moins 2 spectacles sur ces 5 spectacles, sachant que vous avez la possibilité d'avoir une place gratuite via Atout Culture pour *V(ou)ivre* et que *Nosotros* est gratuit.

- *Baal*, de Bert Brecht, m.e.s Armel Roussel, Théâtre du Nord, 8-12 nov.
- *V(ou)ivre*, m.e.s Lise Pauton, Prato, 22 nov.
- *Les Enfants terribles*, de Jean Cocteau, m.e.s Phia Ménard, Rose des Vents, L'Idéal à Tourcoing, 26-27 novembre.
- *Un siècle, vie et mort de Galia Libertad*, texte et m.e.s Carole Thibaut, Théâtre du Nord, 8-10 nov.
- *Nosotros*, conçu et interprété par Macarena Gonzalez Neuman, 1er déc., L'Antre-Deux, 20h. Gratuit sur inscription atout culture.

2. Étude dramaturgique : textes de 1918 à nos jours - TD

Enseignante : Célia SOKOL

Objectif : Pratiquer l'analyse dramaturgique.

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

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

Œuvres au programme :

Les œuvres complètes seront communiquées lors de la pré-rentrée.

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

SARRAZAC, Jean-Pierre, *L'Avenir du drame*, Belfort, Circé, Coll. Penser le théâtre, 1999

SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Belfort, Circé, 2010

SZONDI, Peter, *Théorie du drame moderne*, Belfort, Circé, Coll. Penser le théâtre, 2006

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

BCC 2, UE 2 : Théorie [5 ECTS]

1. Analyse critique du théâtre - CM

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

Directrice du programme de recherche « Lumière de Spectacle » du CEAC

Prérequis : Avoir une activité de spectateur

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

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

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

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

Code cours Moodle : 4f7d9w

2. Pédagogie du spectacle 1 - CM

3. Atelier de pédagogie 1 - TD

Enseignant.e.s : Sotirios HAVIARAS (Pédagogie du spectacle 1 - CM)

Hélène ROUTIER (Atelier de pédagogie 1 - TD)

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des quatre premiers semestres

Objectif :

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

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

Compétences visées : Développer la créativité et l'esprit critique face à l'œuvre théâtrale **Contenus de formation :**

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

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

Ce cours se poursuivra au semestre suivant.

Bibliographie succincte :

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

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

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

BCC 2, UE 3 : Pratique [4 ECTS]

1. Théâtre gestuel - TD

Enseignante : Esther MOLLO

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

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

Contenus de formation : Nous travaillerons spécialement l'écriture scénique « à partir du corps ». Nous allons aborder, par la pratique, le statut du corps de l'interprète en scène. En partant du contexte artistique de la première moitié du XXe siècle, via l'étude d'Etienne Decroux en relation à ses contemporains et notamment à Edward Gordon Craig. Nous allons ensuite mettre en perspective les principes du mime corporel de Decroux avec les notions de performance et de théâtre gestuel.

Bibliographie succincte :

ASLAN, Odette, *Le Corps en jeu*, Paris, CNRS Editions, 1996

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier, L'Entretiens, 2008

CORVIN, Michel, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008

DECROUX, Etienne, *Paroles sur le mime*, Paris, Librairie théâtrale, 1963

DE HAAS, Amos, VOGELS, Frits, *Mime handbook : a Handbook for mime corporel*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2022

DESPRES, Aurore, *Gestes en éclats. Art, danse et performance*, Paris, Les Presses du réel, 2016

Von KLEIST, Heinrich, *Sur le théâtre de marionnettes*, Paris, Sillage, 2010

PEZIN, Patrick, *Etienne Decroux, mime corporel*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps, 2003

VALOGNE, Catherine, *Gordon Craig*, Paris, Presses littéraires de France, 1953

2. Atelier de mise en scène - TD

Enseignant : Sotirios HAVIARAS

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des quatre premiers semestres

Objectif : Professionnalisation des acquis

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

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

BCC 3, UE 1 : Métiers [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Economie et droit du spectacle" ou "Enseigner au primaire"

Choix 1 : Économie et droit du spectacle - CM

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

Prérequis : Maîtrise de la langue française.

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

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

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

Bibliographie succincte :

BARBERIS, Isabelle, POIRSON, Martial, *L'Économie du spectacle vivant* [2ème éd.], Paris, PUF, 2016

BENHAMOU, Françoise, *L'Économie de la culture* [8ème éd.], Paris, La Découverte, 2017

URRUTIAGUER, Daniel, *Economie et droit du spectacle vivant*, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012

CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE, Guide-annuaire du spectacle vivant [En ligne]

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

<https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Economie-du-spectacle-vivant>

Choix 2 : Enseigner au primaire

Enseignement non proposé ce semestre, faute d'enseignants

Compétences visées :

- Connaissances du système éducatif.
- Pédagogie et didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu : Ce cours consiste en une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

BCC 3, UE 2 : projet de l'étudiant [3 ECTS]

1. Stage

Enseignants référents : Maxence CAMBRON (pour les L2) et Sotirios HAVIARAS (pour les L3)

Prérequis : Curiosité et ouverture d'esprit.

Compétences visées : Découvrir dans une structure culturelle, en comprendre les enjeux et le fonctionnement.

Descriptif du contenu : A partir de la L2, il est possible d'effectuer un stage par an intégré à votre formation dont la finalité est de vous aider à affiner votre projet professionnel ou votre future insertion dans le secteur culturel. Il peut s'agir d'un stage au sein d'un lieu (théâtre, centre culturel, MJC, école...) ou d'une structure (compagnie, association, collectivité territoriale...). L'enjeu est de vous faire observer ou expérimenter une tâche professionnelle précise avec des missions bien définies entre vous et votre structure d'accueil. Il peut s'agir d'une assistance à la mise en scène, d'un travail au sein d'une équipe administrative (production, diffusion, programmation...) ou d'une fonction de médiation autour d'une action culturelle. Les stages de pratique où vous ne seriez pas l'animateur.rice ne sont pas acceptés.

La recherche du stage est à votre charge mais vous pouvez en discuter avec l'enseignant référent de votre année pour bénéficier de ses conseils. En L2, la durée du stage sera comprise entre 35h et 80h, en L3 le stage pourra durer de 35h à 160h (à la condition de ne pas être concurrente de vos cours).

Il est impératif que votre stage ait lieu dans les bornes du semestre (entre la semaine 1 et la semaine 13) et qu'il soit officialisé par une convention de stage. Anticipez donc !

A l'issue du stage, vous enverrez un rapport à votre référent faisant un état réflexif du travail réalisé.

Un document plus détaillé, intitulé "Vademecum sur la réalisation d'un stage en Licence Etudes théâtrales" est disponible sur le Moodle du secrétariat.

2. Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory GUEANT

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

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

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

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

3. Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

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

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

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

4. Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : Biliانا FOUILHOX

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

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

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

5. Art et société

Enseignante : 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.).

6. Pratique de la musique en Allemand

Enseignant : Grégory GUEANT

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.

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

BCC 1, UE 1 : Transversalité des arts [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Dramaturgies de la lumière" ou "Musicologie et technologie 2"

Choix 1 : Dramaturgies de la lumière - CM

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

Directrice du programme de recherche [« Lumière de Spectacle »](#) du CEAC

Le cours Dramaturgie de la lumière est un CM de 24h (V. Perruchon). Il est associé à un TD au choix

Projet de l'étudiant où la pratique de la lumière sera enseignée (A. Palermo)

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

Code Moodle du cours : 65d4q3

Objectif : Développer une réflexion esthétique sur la lumière.

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

Choix 2 : Musicologie et technologie 2 – TD

Enseignant : Louis BIGO

Compétences visées :

- Prise en main d'un langage de programmation sonore : PureData
- Synthèse et du contrôle sonore temps-réel
- Conception et évaluation d'instruments de musique numériques

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

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

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

Bibliographie:

- Puckette, Miller S. "Pure Data." *International Conference on Music Computer*. 1997.
- Jensenius, Alexander Refsum, and Michael J. Lyons, eds. *A NIME Reader: Fifteen Years of New Interfaces for Musical Expression. Vol. 3. Springer, 2017 (sources disponibles sur <https://github.com/alexarje/A-NIME-Reader> et articles directement via <http://www.nime.org/archives/>)*

BCC 1, UE 2 : Initiation à la recherche [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Projet de recherche" ou "Projet professionnel"

Choix 1 : Projet de recherche - TD

Enseignants : Maxence CAMBRON & Luc DAVIN

Objectif : Accompagner les étudiant.e.s dans la construction d'un dossier de candidature en Master.

Compétences visées : Construire un C.V, écrire une lettre de motivation, définir et argumenter un projet de recherche pour un master 1.

Contenus de formation : Les étudiant.e.s désireux.ses de poursuivre leur cursus universitaire dans le deuxième cycle de l'enseignement supérieur (niveau master) trouveront tout d'abord dans ce cours un support pour la recherche des formations correspondantes à leurs souhaits de formation. Ils et elles pourront également bénéficier de l'accompagnement et des conseils des enseignants en charge du cours pour la construction de leurs dossiers de candidatures (inscription sur e.candidat, composition d'un C.V., écriture d'une lettre de motivation...) et plus particulièrement de la pièce centrale qu'est le "projet de recherche". Dans la continuité des cours d'introduction à la recherche en études théâtrales (semestre 5), il s'agira d'aider les étudiant.e.s à identifier et à bâtir un projet qui soit à la fois motivant pour elles/eux et intéressant pour les formations où ils/elles candidateront.

Pensé sous la forme d'un atelier entièrement dévolu à la réussite des futur.e.s candidat.e.s, ce cours exige assiduité et engagement.

Code d'accès au cours sur Moodle : hzu6iq

Bibliographie succincte :

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

Le site gouvernemental <https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/>

Choix 2 : Projet professionnel - TD

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

BCC 1, UE 3 : Langue vivante [3 ECTS]**Anglais - TD**

Langues au choix : Anglais proposé dans le département Arts ;

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

Responsable : Claire HELIE

Enseignant.e.s : Thomas LENNARD, Matthew KELLY et Nhi NGUYEN

Prérequis : Niveau B1 (CECRL)

Objectif : Consolider le niveau B2

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

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

BCC 2 : Pratiquer la création théâtrale et en connaître l'histoire, l'esthétique et les enjeux

BCC 1, UE 1 : Théâtres du monde [3 ECTS]

Théâtres du monde – CM

Enseignante : Sophie PROUST

Prérequis : Maîtrise de la langue française.

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

DE VOS, Patrick, « Jouer et vivre en femme : statut corporel de l'onagata du kabuki », in Odette

Aslan (textes et témoignages réunis et présentés par). *Le Corps en jeu*, Paris, CNRS Editions, 1993. (Coll. Arts du Spectacle), p. 133-140.

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

BCC 2, UE 2 : Théorie [6 ECTS]

1. Penser la mise en scène contemporaine - CM

Enseignant : Sotirios HAVIARAS

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

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

2. Pédagogie du spectacle 2 – CM

3. Atelier de pédagogie 2 – TD

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

Hélène ROUTIER (Atelier de pédagogie 2 – TD)

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des cinq premiers semestres

Objectif :

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

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

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

Contenus de formation :

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

BCC 2, UE 3 : Pratique [6 ECTS]

1. Corps en scène - TD

Enseignante : Ariane MARTINEZ

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

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

Le thème sur lequel portera votre solo de fin de semestre est « l'intime ». Les plus volontaires seront convié.e.s à le jouer au Louvre Lens lors du WELL (Week-end du Louvre Lens, 25-26 mars).

Spectacles à voir

Parmi ces spectacles, vous en choisirez deux :

- *Boule à neige*, Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib, Université de Lille, 2 février.

- *Rules for living, ou les règles du je(u)*, Arnaud Anckaert, Rose des vents, Salle Allende, Mons en Baroeul, 8-10 février
- *Les quatre points cardinaux sont trois*, Andres Labarca et Sylvain Decure, 14 mars.

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

Code Moodle :

Intitulé : L3.EtudesThéâtrales.BCC2.UE3.Corps en scène

Clé : umymr

2. Atelier de mise en scène - TD

Enseignant : Sotirios HAVIARAS

Prérequis : Participation aux ateliers pratiques des cinq premiers semestres

Objectif : Professionnalisation des acquis

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

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

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

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

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

BCC 3 : Construire son projet personnel et professionnel

BCC3, UE 1 : Métiers [3 ECTS]

Pour cette UE vous choisirez ou "Economie et droit du spectacle 2" ou "Enseigner au primaire"

Choix 1 : Économie et droit du spectacle 2 - CM

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

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

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

Choix 2 : Enseigner au primaire

Enseignant : Recrutement en cours

Compétences visées :

- Connaissances du système éducatif.
- Pédagogie et didactique
- Déontologie, carrière, examens et concours

Descriptif du contenu : Ce cours consiste en une approche tant théorique que pratique de l'enseignement dans le premier degré.

BCC 3, UE 2 : Projet de l'étudiant (spécifiques parcours) [3 ECTS]

Choix 1 : Stage

Enseignants référents : Maxence CAMBRON (pour les L2) et Sotirios HAVIARAS (pour les L3)

Autre contact : Suzanne KLIMSZA, assistante en insertion professionnelle de la Faculté des Humanités (suzanne.klimsza@univ-lille.fr)

Prérequis : Curiosité et ouverture d'esprit.

Compétences visées : Découvrir dans une structure culturelle, en comprendre les enjeux et le fonctionnement.

Descriptif du contenu : A partir de la L2, il est possible d'effectuer un stage par an intégré à votre formation dont la finalité est de vous aider à affiner votre projet professionnel ou votre future insertion dans le secteur culturel. Il peut s'agir d'un stage au sein d'un lieu (théâtre, centre culturel, MJC, école...) ou d'une structure (compagnie, association, collectivité territoriale...). L'enjeu est de vous faire observer ou expérimenter une tâche professionnelle précise avec des missions bien définies entre vous et votre structure d'accueil. Il peut s'agir d'une assistance à la mise en scène, d'un travail au sein d'une équipe administrative (production, diffusion, programmation...) ou d'une fonction de médiation autour d'une action culturelle. Les stages de pratique où vous ne seriez pas l'animateur.rice ne sont pas acceptés.

La recherche du stage est à votre charge mais vous pouvez en discuter avec l'enseignant référent de votre année pour bénéficier de ses conseils. En L2, la durée du stage sera comprise entre 35h et 80h, en L3 le stage pourra durer de 35h à 160h (à la condition de ne pas être concurrente de vos cours).

Il est impératif que votre stage ait lieu dans les bornes du semestre (entre la semaine 1 et la semaine 13) et qu'il soit officialisé par une convention de stage. Anticipez donc !

A l'issue du stage, vous enverrez un rapport à votre référent faisant un état réflexif du travail réalisé.

Un document plus détaillé, intitulé "Vademecum sur la réalisation d'un stage en Licence Etudes théâtrales" est disponible sur le Moodle du secrétariat.

Choix 2 : Atelier lumière - TD

Enseignant : Antonio PALERMO

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

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

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

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

Bibliographie succincte :

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

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

BCC 3, UE 2 : Projet de l'étudiant (ouverture en Arts)

1. Atelier prise de parole en public – TD

Enseignante : Anne-Frédérique BOURGET

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

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

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

2. Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant : Grégory GUEANT

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

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

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

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

3. Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant : En attente

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

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

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

4. Réflexions sur et avec les arts

Enseignante : Biliana FOUILHOUX

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

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

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

5. Art et société

Enseignante : 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

