

GUIDE DES ETUDES

MASTER

MENTION :

ARTS

PARCOURS

Études cinématographiques

Alexia Delamonica et Emma Saint Pol, « Au fil des rencontres »
WELL (Week-end étudiants du Louvre-Lens) 2021 © Immorsh

Construisez votre parcours de formation

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

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

Au premier semestre de la Licence : C'est le temps de la découverte des études supérieures à l'université.

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

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

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

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

Comment choisir ses UE PE ?

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

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

- **des enseignements transversaux :** tous les étudiants d'un même campus peuvent choisir parmi une palette large d'activités : engagements, culture, activités physiques et sportives, méthodes de travail universitaire, préparer son projet, développer son esprit d'entreprendre, apprendre une langue vivante... qui viennent apporter des compétences complémentaires (transversales) à votre cursus.
- **des enseignements ouverts,** proposés sur un campus par les composantes qui offrent aux étudiants une ouverture sur les disciplines qui ne sont pas spécifiques à la Licence suivie. Vous y trouverez des compétences et connaissances disciplinaires partagées entre les étudiants de différentes formations.

- **des enseignements spécifiques** : votre équipe pédagogique a prévu une ou plusieurs unités pour compléter votre formation par des connaissances et compétences dans des disciplines connexes ou pour vous permettre de développer des expériences en stages, des projets, une expérience pratique, de l'initiation à la recherche... Ces unités sont propres à chaque formation et peuvent être obligatoires à certains semestres.

LE POLE TRANSVERSALITÉ

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

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

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

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

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

Contacts par campus :

dif-transversalité-cs@univ-lille.fr

dif-transversalité-lmr@univ-lille.fr

dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr

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

Les services numériques incontournables

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

Identité numérique

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

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

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

Se connecter au réseau sans fil - wifi

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

Messagerie et agenda en ligne

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

Environnement numérique de travail (ENT) : applications, actualités et intranet

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

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

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

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

Sauvegarde / stockage

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

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

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

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

Travailler À distance Zoom

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

Ressources en ligne : découvrir, apprendre, comprendre, réviser

Pour apprendre ou réviser vos cours, les Universités Numériques Thématiques (UNT) vous offrent la possibilité de consulter des milliers de ressources libres et de vous tester dans vos disciplines. L'Université de Lille œuvre depuis plus de dix ans à l'élaboration de ressources et de dispositifs numériques mutualisés au sein des Universités Numériques Thématiques. Ces UNT, au nombre de huit, couvrent l'ensemble de nos champs disciplinaires et sont autant de services pour les étudiants et les enseignants :

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

Les UNT sont encore en lien avec FUN (<https://www.fun-mooc.fr/fr/>) 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

Campus Cité Scientifique

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

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

Bureau des certifications

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

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 (référént racisme et antisémitisme, en charge des discriminations).

Cellule d'écoute, de soutien et d'accompagnement contre le harcèlement moral (CESAHM)
contact-harcelement-moral@univ-lille.fr

Cellule d'écoute, de veille et d'information sur le harcèlement sexuel (CEVIHS)
contact-harcelement-sexuel@univ-lille.fr

Médiateur, référént racisme et antisémitisme, en charge des discriminations
amadou.bal@univ-lille.fr

Tout étudiant ayant été victime ou témoin direct d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, et 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)

Pépité (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 ? ULilGo est là pour t'accompagner ! Disponible sur App Store et en version web : <https://ulilgo.univ-lille.fr/#/>

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

X : 03.20.41.74.90 X@univ-lille.fr

Licence arts

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

PARCOURS CONVENTIONNES

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

Master arts

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

PARCOURS CONVENTIONNES

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

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT

- Master MEEF Education Musicale
- Master MEEF Arts plastiques

Enseignants Responsables pédagogiques

Responsable Mention Licence Arts : Valérie Boudier

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

Responsable Mention Master Arts : Ariane Martinez

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

Master Métiers de l'enseignement

- Master MEEF Arts Plastiques : Antoine Bricaud
- Master MEEF Musique : Grégory Guéant

DU Médiation-Production des œuvres d'art contemporain

- Amanda Crabtree

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

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
- Christian HAUER chistian.hauer@univ-lille.fr, (Herméneutique, musique sérielle) - Professeur des universités
- Marie-Pierre LASSUS : marie-pierre.lassus@univ-lille.fr - Maîtresse de conférences
- Grégory GUEANT : gregory.gueant@univ-lille.fr
- João FERNANDES joao.fernandes@univ-lille.fr - Maître de conférences
- Anis FARIJI anis.fariji@univ-lille.fr - Maître de conférences

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

- 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
- Maxence CAMBRON : maxence.cambron@univ-lille.fr - Maître 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 Posséder des connaissances théoriques et acquérir une méthodologie de recherche

UE1 : Séminaires de laboratoire

Un séminaire au choix

Séminaire de laboratoire – Recherche avec l'art

Enseignantes : Séverine Bridoux-Michel, Véronique Goudinoux, Véronique Perruchon

« Œuvrer à plusieurs – enjeux des collaborations artistiques contemporaines »

Programme :

Le séminaire de laboratoire « Œuvrer à plusieurs » se donne cette année pour objet de proposer, selon les points de vue croisés des enseignantes-chercheuses qui l'animeront et de leurs invitées, une interprétation des pratiques artistiques contemporaines effectuées à plusieurs et de leurs enjeux esthétiques. Les arts concernés sont les arts plastiques, le théâtre, la danse, la musique et l'architecture.

Les enjeux de ces pratiques paraissent être en effet au moins de deux ordres, sociaux et esthétiques. Là où se sont le plus souvent les intentions des "collectifs" qui sont analysées, nous proposons d'étudier les formes nouvelles d'association artistique et d'en reconnaître les incidences dans l'œuvre elle-même. Il s'agira de tenter de mesurer si le travail à plusieurs produit des effets esthétiques ou, pour le dire autrement, de tenter de comprendre en quoi les modes et processus collaboratifs de création induisent une transformation dans les registres plastique et esthétique.

Bibliographie (par ordre chronologique de parution des articles et ouvrages) :

Charles Green, *The Third Hand, Collaboration in art from Conceptualism to Postmodernism*, University of Minesota Press, 2001.

Séverine Bridoux-Michel, « Architecture et musique : une rencontre utopique ? », in revue Archistorm n°22, novembre-décembre 2006.

Véronique Perruchon, « André Engel - Nicky Rieti, une collaboration dans la démesure », in *Scénographie, 40 ans de création*, L'Entretemps, octobre 2010 (sous la direction de Luc Boucris, Jean-François Dussigne et Romain Fohr).

Créer ensemble, points de vue sur les communautés artistiques (fin XIXe – XXe siècles), L'Entretemps, 2013 (sous la dir. de Marie-Christine Autant-Mathieu).

Véronique Goudinoux, *Œuvrer à plusieurs. Regroupements et collaborations entre artistes*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015.

Collaboration et co-création entre artistes : duos, groupes, collectifs en arts plastiques du début des années 60 à nos jours, Paris, éditions Canopé, 2017 (sous la direction de Véronique Goudinoux), 2018, 70 p.

Séminaire de laboratoire – Art et société

Enseignante : Nathalie Delbard

« Images d'information et art contemporain : entre droit, éthique et esthétique »

En lien avec l'axe de recherche « Dispositifs, images, mémoires » du CEAC, ce séminaire consiste à travailler à partir du domaine juridique, et de ce que nous apprend la jurisprudence, pour penser les enjeux éthique et esthétique de la production et de la diffusion des images, qu'elles soient photographiques ou cinématographiques, artistiques ou d'information. Les séances s'appuieront sur l'examen de certaines notions de droit (liberté d'expression et/ou de création, droit d'auteur, respect de la vie privée, dignité humaine), mais aussi sur l'analyse d'images et d'œuvres d'art contemporain, ainsi que sur la lecture de textes permettant d'éclairer les cas étudiés.

Les séances se déclineront à partir de différentes problématiques, fondées sur l'analyse de cas précis, qu'il s'agisse d'images de presse ou d'œuvres d'art. Seront par exemple étudiés des cas de photographies paparazzi questionnant la relation entre vie privée et vie publique, des images articulant photojournalisme et art contemporain et touchant notamment à la figure de l'auteur, ou encore des photographies dites « post-mortem » conduisant notamment à examiner les modalités de diffusion des images dans les domaines du journalisme et de l'art.

Bibliographie :

Clément Chéroux, Diplopie, *L'image photographique à l'ère des médias globalisés*. Essai sur le 11 septembre 2001, Paris, Broché, 2009

Daniel Girardin, Christian Pirker, Controverses. *Une histoire éthique et juridique de la photographie*, Lausanne, Actes sud/musée de l'Élysée, 2008 (catalogue de l'exposition).

Jessica M. Fishmann, *Death Makes the News: How the Media Censor and Display the Death*, New York University Press, 2017

Jurisprudences de l'art. Auteur, œuvre et droit en question, artpress2 n°14, mai-juin-juillet 2016

Sylvie Lindeperg et Ania Szczepanska, *À qui appartiennent les images ?* Paris, éditions de la Maison de Sciences de l'Homme, 2017

Paparazzi ! Photographes, stars et artistes, Paris, Flammarion, 2014 (catalogue de l'exposition, sous la direction de Clément Chéroux).

Susan Sontag, *Devant la douleur des autres*, Paris, Bourgeois, 2003.

Séminaire de laboratoire – Enjeux du sensible

Enseignante : Ariane Martinez

« La souplesse corporelle, une histoire artistique et sociale »

Le séminaire portera sur la souplesse corporelle, qualités physique et plastique du corps en mouvement essentielle dans certains arts du spectacle (danse, cirque, théâtre corporel), qui s'invite aussi dans d'autres arts (photographie d'art, peinture, sculpture, cinéma, interprétation musicale). Il s'agira d'explorer la manière dont la souplesse a pu changer de connotation esthétique et sociale selon les époques, en mettant l'accent sur la période contemporaine (du XIXe siècle à nos jours). L'enquête menée au sein du séminaire aura à la fois une dimension historique (analyse d'œuvres dans leur contexte) et une dimension socio-anthropologique (enquête auprès d'artistes, mais aussi de spectateur·trices et visiteur·ses d'exposition). En effet, le séminaire s'inscrit dans un programme culturel et scientifique plus large – en partenariat avec la Direction Culture, le Prato et la MESHS –, intitulé *Focus souplesse {dans les arts}* qui comprend :

- Une exposition de trois photographes contemporains (Alice Laloy, Juul Krajer et Ben Hopper) à la Galerie des Trois Lacs, du 8 au 30 novembre.
- Une table ronde au Théâtre du Prato, « Valeur(s) de la souplesse », le 17 novembre 2022.

- Deux spectacles (possibilité d'obtenir des places gratuites avec la Direction Culture) :
V(ou)ivre de Lise Pauton, au Théâtre du Prato, le 17 novembre 2022
Nosotras, de Macarena Gonzalez Neuman, le 1er décembre 2022

Parmi les questions qui seront abordées dans le séminaire, s'attachera particulièrement aux suivantes :

D'où vient l'opposition de genre « force (masculine) / souple (féminine) » et comment s'est-elle construite au cours du XXe siècle ?

La souple est-elle considérée comme belle ou laide et dans quels cadres artistiques et sociaux ?

Quelles sont les connotations les plus fréquentes des postures en souple ? Comment ces connotations s'inscrivent-elles dans des questionnements qui traversent la société (sexualisation du corps, occultation de la mort, flexibilité économique, lien avec le vivant et l'animalité) ?

Bibliographie :

COURTINE Jean-Jacques, *Histoire du corps 3. Les mutations du corps. Le XXe siècle*, Paris, Seuil, 2006.

GUEDRON Martial, *L'Art de la grimace : cinq siècles d'excès de visage*, Paris, Hazan, 2011.

JACOB Pascal, « La Contorsion », BnF-Les Arts du cirque, article consulté le 01/04/2018
<http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/acrobatie/au-sol/la-contorsion>

MARTINEZ Ariane, *Contorsion : histoire de la souple extrême en Occident XIXe-XXIe siècle*, ouvrage coédité par le Centre National des Arts du Cirque et la Revue d'Histoire du théâtre, 2021.

PORROVECCHIO Alessandro, (dir.), *Sport, sexe et genre : représentations et narrations*, L'Harmattan, Paris, 2017.

SIZORN Magali, LEFEVRE Betty, « Transformation des Arts du Cirque et identités de genre », *Staps*, 2003/2 (n° 61), p. 11-24. DOI : 10.3917/sta.061.0011. URL : <https://www.cairn.info/revue-staps-2003-2-page-11.htm>

TOEPFER Karl, « Twisted Bodies: Aspects of Female Contortionism in the Letters of a Connoisseur », *The Drama review* (1988-), vol. 43, n° 1 (Spring, 1999), The MIT Press, p. 104-136
 Accessible sur Jstor à l'adresse : <https://www.jstor.org/stable/1146738>

TOPOR (textes) Roland, BOUVIER Patrice (photographies), *Les Contorsionnistes*, Paris, Editions du collectionneur, 1993.

Calendrier du séminaire : du jeudi 27 octobre au 8 décembre, 13h-16h

27 octobre : Introduction : la souple en mots et en images artistiques.

10 novembre : Les connotations multiples de la souple : survivances et rémanences. Visite de l'exposition TSSSS à la Galerie des trois Lacs.

17 novembre : AU PRATO à 13h30-16h : Table ronde « Valeur(s) de la souple au Prato », avec Lise Pauton (contorsionniste), Yaqin Deng (contorsionniste), Alexander Vantournhout (acrobate et danseur) et Alessandro Porrovecchio (sociologue).

24 novembre : STUDIO théâtre : Atelier « Souple » avec Lise Pauton et discussion sur *V(ou)ivres*.

1er décembre : Séminaire croisé avec Mélissa Gignac sur un corpus de films des années 1900 montrant des danses et numéros en souple.

8 décembre 13h-16h30 : Conclusions et atelier de travail sur les dossiers à rendre.

Séminaire de laboratoire – Arts contemporains

Enseignant : Maxence Cambron

« Praxis et esthétique de la réparation dans les arts contemporains »

Existe-t-il une portée réparatrice de l'art ? Si oui, comment s'exprime-t-elle ? quel en est le périmètre ? Quelles en sont les possibilités et les limites ? Est-ce l'art lui-même qui répare ou est-ce lui qui suscite le besoin de réparation ?

Durant ce séminaire, nous explorerons les nombreuses et multiples résonances qu'engage la notion de réparation dans le champ des arts contemporains. Particulièrement présente dans le débat public depuis une quinzaine d'années, son usage recouvre différentes acceptions pour une grande variété de sujets : dans le domaine technique et pratique (la réparation comme intervention de remise en état d'un objet défectueux), le médical (comme l'envisageait notamment Maylis de Kerangal dans *Réparer les vivants* par le récit d'une greffe de cœur), dans le vocabulaire juridique (la réparation comme compensation matérielle, parfois symbolique, due à une victime en cas de préjudice moral et/ou physique) ou encore psychologique (la réparation comme processus de reconstruction mentale et/ou émotionnelle suite à un choc, un trauma). Une plurivocité dans laquelle s'exprime aussi bien le rapport à l'intime qu'au collectif, la recherche du consensus aussi bien que l'affrontement polémique, la reconstruction de l'individu ou celle d'un groupe social.

Notre approche sera pluriartistique (tous les arts étudiés dans le master et au CEAC seront représentés) et transdisciplinaire (notre cheminement puisera à différentes sources que nous ferons dialoguer). Nous considérerons différentes œuvres en interrogeant particulièrement l'interaction entre leur forme – leur dispositif – et leurs aspects philosophiques/idéologiques. Un pan de notre travail s'attachera également à analyser les processus de création, plus précisément la dimension éthique et politique des démarches artistiques dont ces œuvres sont issues. À travers les différents exemples traversés, nous tenterons donc de repérer où se noue la réparation lorsqu'elle est mise en jeu par l'art, poétiquement et au-delà.

[En fin de semestre, nous assisterons à une représentation du spectacle *Un Sacre*, de Lorraine de Sagazan, présenté au Théâtre du Nord. Une rencontre avec la metteuse en scène est en préparation (sous réserve).]

Code d'accès au cours Moodle : tw2dp3

Bibliographie

GEFEN, Alexandre, *Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle*, Paris, Editions Corti, 2017

HILLAIRE, Norbert, *La Réparation dans l'art*, Paris, Nouvelles éditions Scala, 2019

MICHEL, Johann, *Le Réparable et l'irréparable. L'humain au temps du vulnérable*, Paris, Hermann, 2021

NAUGRETTE, Catherine, *Paysages dévastés. Le théâtre et le sens de l'humain*, Belval, Circé, 2004

NOTERIS, Emilie, *La Fiction réparatrice*, Paris, UV éditions, 2020

Plastik, dossier « Quand l'art prend soin de vous » [en ligne], dir. Diane Watteau, n°6, avril 2019

Bibliographie complémentaire et calendrier précis des séances disponibles sur Moodle.

Séminaire de laboratoire – Arts et dispositifs

Enseignante : Melissa Gignac

« Continuités et discontinuités entre le théâtre et le cinéma »

Il s'agit à travers ce cours de questionner la mise en scène au théâtre et au cinéma, à une période charnière de leur histoire. Alors que la mise en scène « moderne » voit le jour au théâtre à la fin du XIXe, bouleversant les codes de représentation, le cinéma va vite s'envisager comme un « nouveau théâtre » capable de mettre en scène et de visualiser les grands récits qui participent d'une culture commune en France à la Belle Époque. Après avoir défini au niveau théorique et historique les différences et les interférences entre la mise en scène au théâtre et au cinéma, nous étudierons quelques études de cas spécifiques en confrontant les mises en scènes théâtrales et cinématographiques de sources communes. Les formes, entre continuités et discontinuités, seront questionnées par l'intermédiaire du son (audible et visualisé), des décors, de l'éclairage et du **jeu** d'acteur.

Bibliographie :

Une bibliographie sélective sera postée sur la page Moodle du cours en début de semestre pour compléter ces références :

- Marguerite Chabrol, Tiphaine Karsenti, *Théâtre/cinéma : le croisement des imaginaires*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
- Jean-Marc Larrue, Giusy Pisano, *Les archives de la mise en scène. Hypermédialités du théâtre*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2014.
- Roxane Martin, *L'Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français (1789-1914)*, Paris, Classiques Garnier, 2013.
- Éric de Kuyper, « Une invention méconnue du XIXe siècle : la mise en scène », dans Jacques Aumont éd., *La mise en scène*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Arts & Cinéma », 2000, p. 13-24.

UE. 2 – Formation à la recherche

EC 1 – Méthodologie – MéliSSa Gignac et Géraldine Sfez

Ce cours vise à questionner et faire appliquer aux étudiants les bases méthodologiques du travail de recherche en Master dans le cadre de leur mémoire. Après avoir questionné et défini la scientificité du travail de recherche en sciences humaines (et précisément en études cinématographiques), nous apprendrons à circonscrire un sujet ; à l'expliquer en ayant soin de définir un corpus cohérent de films, de documents et si besoin, d'archives ; à développer une réflexion dans un cadre théorique. On insistera particulièrement sur l'usage des lectures théoriques dans le cadre d'une réflexion analytique. On montrera donc comment s'élabore la bibliographie et la manière de s'y référer (chercher une information, critiquer une réflexion, approfondir un savoir...). Le but, pour les étudiants, est d'apprendre à avoir un regard éclairé et armé sur les sources primaires et secondaires. Les gestes pratiques seront enseignés (savoir utiliser les outils, les catalogues et les bases de données à disposition), ainsi que la démarche analytique et enfin, le travail d'écriture pour la transmission des résultats de recherche et d'un savoir.

UE 3 Séminaires/cours de parcours/Expérience professionnelle

EC - Cours (1 choix) /Séminaires de parcours (1 choix, 0 si stage)

EC1 Cours de parcours a - Histoire du cinéma et archéologie des médias – Édouard Arnoldy

Dans le cadre de recherches articulées autour des écrits de Walter Benjamin et à Siegfried Kracauer (en particulier leurs textes où ils étudient conjointement l'histoire et le cinéma), le cours va focaliser son attention sur des films à vocation critique. Par-là, il faut entendre un cinéma politique qui refuse d'être au service de la seule distraction, pour plutôt se placer aux côtés de ce que Benjamin appelle les « vaincus de l'histoire ». La figure de l'exclu au cinéma et en photographie constituera le point d'attention particulier de cette réflexion sur *la nécessité critique des médias photographiques* que défendent des philosophes, des historiens et des artistes, d'hier comme d'aujourd'hui. Une attention particulière sera portée aux photographies de Lewis Hine et Eugène Atget. Parmi les films abordés, on peut relever : *Rien que les heures* (Alberto Cavalcanti, 1926), *Marseille, vieux port* (László Moholy Nagy, 1930), *À propos de Nice* (Jean Vigo, 1930), ou encore *On the Bowery* (Lionel Rogosin, 1956) et *Regard sur la folie* (Mario Ruspoli, 1962). Le cours portera également son attention sur des films plus récents, comme *De l'autre côté* (Chantal Akerman, 2002), *L'Art de s'égarer, ou l'image du bonheur* (Boris Lehman, 2015), *The Florida Project* (Sean Baker, 2016), *Toi qui !* (Claire Angelini, 2018) ou encore *Vacancy* (Alexandra Kandy-Longuet, 2018).

Bibliographie

Édouard Arnoldy, « Relire Siegfried Kracauer (entre les lignes) », Paris, 1895, AFRHC, n°78, printemps 2016, pp. 9-27.

Édouard Arnoldy, *Fissures. Théorie critique de l'histoire et du cinéma d'après Siegfried Kracauer*, Milan, Mimesis, coll. « Images, médiums », 2018.

Marc Berdet, *Le chiffonnier de Paris. Walter Benjamin et les fantasmagories*, Paris, Vrin, coll. « Matière étrangère », 2015.

Antoine Compagnon, *Les Chiffonniers de Paris*, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des Histoires », 2017.

Arlette Farge, Jean-François Laé, Patrick Cingolani et Franck Magloire, *Sans visages. L'Impossible regard sur les pauvres*, Paris, Bayard, 2004.

Arlette Farge, *Vies oubliées. Au cœur du 18e siècle*, Paris, La Découverte, coll. « À la source », 2019.

Nia Perivolaropoulou, *L'Atelier cinématographique de Siegfried Kracauer*, Grenoble, De l'Incidence Éditeur, 2018.

... sans oublier les textes de Walter Benjamin (dont *Le Livre des passages. Paris, capitale du XIXe siècle* et « Petite histoire de la photographie ») et de Siegfried Kracauer (dont *Le Voyage et la danse*, *Les Employés*, *L'Histoire. Des avant-dernières choses*, *Théorie du film* et *La Politique au jour le jour*).

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

EC1 Cours de parcours b Esthétique du cinéma et des médias – Sonny Walbrou

Le corps des attractions : le voyage immobile.

Dans le cadre d'une réflexion croisée entre histoire et esthétique, ce cours entend étudier l'avènement et les résurgences nombreuses d'un motif spectaculaire particulier : le voyage immobile. Entre passé et présent, entre la photographie, le cinéma, les attractions foraines, le jeu vidéo ou encore la réalité virtuelle, se fait jour un corps spectral à la fois inédit et archaïque. De l'esthétique des images à l'agencement des machines en passant par la discursivité des pratiques, il s'agit de repenser la question du mouvement des images tout contre celle du mouvement du spectateur. C'est donc au prisme d'un spectateur (im)mobile que le cours se propose de revenir sur des aspects importants et/ou oubliés de la culture spectaculaire du XIXe siècle (photographie stéréoscopique, cinématographe, attractions foraines, Expositions universelles) et d'établir avec les pratiques contemporaines de l'image autant de passerelles (critiques) possibles, voire nécessaires, entre hier et aujourd'hui. Par conséquent, il s'agit autant d'une réflexion sur l'expérience des images que sur l'écriture de l'histoire.

Bibliographie

Livio BELLOÏ, *Le regard retourné. Aspects du cinéma des premiers temps*, Nota Bene (Québec) et Méridiens Klincksieck (Paris), 2001.

Walter BENJAMIN, *Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages*, Paris, Cerf, 1989.

Roger CAILLOIS, *Des Jeux et des hommes* (1958), Paris, Gallimard, 1967.

Jonathan CRARY, *Techniques de l'observateur : vision et modernité au XIXe siècle* [1990], Dehors, 2016.

Tom GUNNING, « Cinéma des attractions et modernité », dans *Cinémathèque. Revue semestrielle d'esthétique et d'histoire du cinéma*, Printemps 1994, n° 5.

Tom GUNNING, « L'image du monde : cinéma et culture visuelle à l'Exposition internationale de Saint Louis (1904) », dans Claire Dupré la Tour, André Gaudreault et Roberta Pearson (sous la direction de), *Le cinéma au tournant du siècle*, Québec/Lausanne, Nota Bene/Payot, 1999.

Erkki HUHTAMO, *Illusions in motion. Media archaeology of the moving panorama and related spectacles*, Cambridge (MA), MIT Press, 2013.

Bernd STIEGLER, *Autour de ma chambre. Petite histoire du voyage immobile*, Paris, Hermann, 2016.

Georges VIGARELLO, *Le sentiment de soi. Histoire de la perception du corps*, Paris, Seuil, 2014.

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

EC 2 Séminaire de parcours a - Théories des formes audiovisuelles 1 – Géraldine Sfez

« Herbiers cinématographiques : le végétal au cinéma »

Il s'agira, dans ce séminaire, d'investir la question du végétal à travers le prisme du cinéma et du cinéma expérimental en particulier (*Walden*, Jonas Mekas ; *Looking for Mushrooms*, Bruce Conner ; *Les Tournesols*, Rose Lowder). On s'intéressera pour commencer à la forme de l'herbier qui provient de l'histoire naturelle, avant de considérer la présence des herbiers dans la littérature, les arts plastiques et au cinéma. On s'attachera à identifier et décrire les végétaux, mais aussi à penser *depuis* le point de vue des plantes, en portant une attention particulière à leur plasticité, leur inventivité et leur puissance spécifique. Il s'agira ainsi plus largement de reconsidérer la place des plantes dans l'art ainsi que la manière dont notre relation au vivant s'y déploie.

Une séance du séminaire sera consacrée à la visite de l'exposition *Les Vivants* au Tri Postal.

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

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

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

Marder Michaël, *La Pensée végétale. Une philosophie de la vie des plantes*, Les Presses du réel, 2021.

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

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

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

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

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

EC 2 Séminaire de parcours b - Études des pratiques documentaires et fictionnelles des images – Édouard Arnoldy

Dans le cadre d'une réflexion sur les liens entre histoire et cinéma, ce cours va privilégier l'étude de quelques *idées de « documentaire »* qui prévalent depuis l'invention de la photographie et, ensuite, du Cinématographe. Le « documentaire » ne sera certainement pas appréhendé sous une forme encyclopédique. Il va plutôt s'agir d'envisager le documentaire comme une question, c'est-à-dire un domaine au fond mal défini (à son propos, on parle indistinctement de cinéma documentaire, de documents audiovisuels, de films d'auteur ou de création), pas toujours distinct de la fiction ou de l'expérimentation, souvent à la croisée de plusieurs « régimes d'images » (photo, cinéma, télévision, vidéo, téléphone mobile, etc.). Le cours abordera cette « question » selon deux entrées : premièrement, en l'envisageant selon un axe historique partant de « l'invention » de la photographie vers 1840 (le document photographique et la photographie documentaire ; la photographie et ses possibles ; etc.) et, deuxièmement, selon un axe plus théorique à travers les écrits et les films de réalisateurs interrogeant les frontières entre la fiction et le documentaire (Siegfried Kracauer, Edgar Morin, Jean Epstein, Lionel Rogosin, Chantal Akerman, entre autres).

Bibliographie sélective :

François Brunet, *La naissance de l'idée de photographie*, Paris, PUF, 2000.

Teresa Castro, *La pensée cartographique des images. Cinéma et culture visuelle*, Lyon, Aléas Cinéma, 2011.

Georges Didi-Huberman, *L'Album de l'art à l'époque du "Musée imaginaire"*, Paris, Éditions Hazan / Musée du Louvre, 2013, pp. 133-172.

Michel Frizot, « Qu'est-ce qu'une invention ? (le cinéma). La technique et ses possibles », Paris, *Trafic*, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, été 2004, n°50, pp. 316-326.

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

Siegfried Kracauer, *Théorie du film* [1960], Paris, Flammarion, 2010.

Olivier Lugon, *Le style documentaire. D'August Sander à Walker Evans*, Paris, Macula, 2001.

Dossier « Moodle » disponible dès les premières semaines de cours.

EC 2 Séminaire de parcours - Histoire et Esthétique des images fixes et animées – Jessie Martin

La couleur au cinéma : perspectives esthétiques

Ce cours d'esthétique de la couleur entend analyser les propositions chromatiques du cinéma et les imaginaires qu'elles convoquent, sédimentent ou suscitent. Il s'agira de réfléchir à la couleur à partir de quelques concepts ou notions (sensualité, artifice, expressivité...) qui organisent une théorie de la couleur cinématographique. Nous partirons de quelques conceptions philosophiques qui ont migré dans le champ de l'art, notamment dans les réflexions et les pratiques picturales et nous nous concentrerons sur l'étude de l'idée de couleur-écran, comprise dans une double dimension, à la fois création d'un espace de représentation, un lieu d'image, et soulignement d'une médiation entre le regard et l'objet.

Bibliographie indicative :

Aumont Jacques (dir.), *La Couleur en cinéma*, Cinémathèque française / Mazzotta, 1995

Aumont Jacques, *Introduction à la couleur : des discours aux images*, Armand Colin, 1994

Everett Wendy (ed.), *From Paintbrush to Pixel*, NSEC 6, Peter Lang, 2007

Higgins Scott, *Harnessing the Technicolor Rainbow : Color Design in the 1930's*, University of Texas Press, 2008

Lichtenstein Jacqueline, *La Couleur éloquente : rhétorique et peinture à l'âge classique* (1989), Flammarion, 2003

Martin Jessie, *Le Cinéma en couleurs*, Armand Colin, 2013

Mouren Yannick, *La Couleur au cinéma*, CNRS Editions, 2012

Yumibe Joshua, *Moving Color: Early Film, Mass Culture, Modernism*, Rutgers University Press, New Brunswick, New-Jersey, London, 2012

BCC 2 Construire son projet en développant expérience théorique, critique, analytique et pratique cinéma

UE.1– Atelier de parcours (1 choix)

EC 1 Atelier d'écriture (analyse, critique) – Jessie Martin, Sonny Walbrou

Les heures de cet atelier seront consacrées à l'écriture dans le cadre du mémoire de master ou des dossiers à rendre durant l'année. Encadrés par l'enseignant, les étudiants s'exerceront aussi à bien à la construction de leur problématique, de leur cadre théorique qu'à l'écriture, au développement argumentatif dans le cadre de leur mémoire ou dans le cadre d'un travail critique. Les étudiants apprendront également à conduire des analyses de films en élaborant dans un premier temps les pertinences descriptives liées à la problématique de la recherche. Ils feront des analyses d'extraits qu'ils mettront à l'épreuve du regard et de la réflexion de leurs camarades. Le but est de créer des échanges de points de vue sur l'extrait analysé, l'analyse en elle-même et sa pertinence par rapport à la problématique adoptée. Enfin, il s'agira de rédiger les analyses dans le cadre d'un argumentaire.

EC 2 Pratique des archives (film, non-film) - Mélissa Gignac

Dans le cadre de cet atelier, les étudiants devront soumettre au groupe des archives ou des documents en lien avec leur sujet de recherche (articles de presse, témoignages, Mémoires, photographies de plateau et de tournage, affiches, sources scénaristiques, programmes, films, etc.)

A partir d'exercices pratiques et de discussions, chaque étudiant sera amené à questionner sa propre démarche, ses sources et la pertinence de ses choix méthodologiques dans le cadre de ses recherches personnelles.

Ce cours est un cours de recherche documentaire qui concerne potentiellement tous les étudiants en Master et pas exclusivement les étudiants ayant un sujet d'histoire du cinéma. Les étudiants ayant un sujet en esthétique sont aussi les bienvenus. N'hésitez pas à contacter l'enseignante par mail en début de semestre pour en discuter.

Bibliographie indicative :

- Frédérique Berthet, Marc Vernet (dir.), "L'humain de l'archive : qui trouve-t-on dans les archives ?", *Textuel*, n°65, Paris, 2011.
- Arlette Farge, *Le Goût de l'archive*, Paris, éd. du Seuil, 1997.
- Carlo Ginzburg, « Traces. Racines d'un paradigme indiciaire », *Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire*, Lagrasse, Verdier, 2020 [1986].

UE2– Projet professionnel étudiant

Rapport d'étape (obligatoire)

La préparation et la rédaction d'un sujet de recherche (à remettre à une date indiquée à la pré-rentrée) implique la désignation de votre directeur de recherche.

La répartition des directions de recherche est proposée dès les premières semaines de cours en fonction de l'adéquation des sujets de recherche et des axes de recherche des enseignants de la formation.

Chaque semestre, afin de vous guider dans vos travaux de recherche, vous devrez suivre les programmes méthodologiques spécifiques à chaque parcours. Ces programmes de 12 heures sont obligatoires et indispensables, ils vous conseilleront dans l'orientation de vos recherches et la rédaction de vos travaux de fin d'année (travaux d'étapes et mémoires).

Il vous sera demandé durant le semestre, de remettre régulièrement à votre Directeur de recherche, l'avancée de vos travaux de recherche. Ainsi, il n'est pas envisageable d'arriver en fin de semestre avec un travail qui n'aura pas été suivi, vous encourez le risque de vous voir refuser l'évaluation de votre travail d'étape.

Stage ou expérience professionnalisante

Stage

Stage de 2 mois minimum/ 6 mois maximum

Vos responsables de parcours détermineront avant le stage, si ce stage entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation (dans ce cas, votre convention pourra être signée et cette note remplacera celle du séminaire (la note du cours reste obligatoire)

En tant qu'étudiants, il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- La structure qui va vous employer
- L'enseignant responsable des stages de votre parcours
- Vous-mêmes.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université, la voie hiérarchique s'impose.

Participation à des manifestations scientifiques

L'École doctorale (participation aux séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...) vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université.

Ces programmes sont indispensables pour se présenter en doctorat. Ils ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme ; vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 2 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant.e mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez ou validés par votre directeur.rice de recherche.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun.e d'entre vous.

Les modalités d'évaluation de votre suivi de manifestation scientifique (formulaire à remplir, oral, écrit) sont à voir avec votre directeur.rice de recherche.

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le centre de recherches CEAC (Centre d'étude des arts contemporains), la MESHS–Nord et l'École doctorale.

Vous pouvez aussi assister à des manifestations scientifiques en ligne lorsque le sujet est particulièrement lié à votre objet de recherche.

BCC 3 Acquérir, maîtriser la terminologie à la recherche en études et à la critique cinématographiques

UE 1 : Langue vivante

Anglais

Enseignante : Claire Hélie

L'assiduité est obligatoire.

Les étudiant.es travailleront sur des documents authentiques liés à leur spécialité et / ou réaliseront un projet individuel en anglais en lien avec leurs recherches et / ou réaliseront un projet collectif en lien avec leur filière. Ces travaux leur permettront de pratiquer les cinq compétences linguistiques (compréhension écrite et orale, production écrite et orale, interaction). Les étudiant.es doivent être en mesure de valider le niveau B2 en fin de Master et / ou d'utiliser l'anglais dans un contexte artistique et professionnel.

Trois heures seront consacrées à l'autoformation. À l'issue d'un test de positionnement et en fonction de leurs résultats, les étudiant.es devront effectuer une série de tâches en lien avec le CRL (*workshops*, rencontre avec le tuteur ou la tutrice, travail sur les ressources en ligne, rédaction d'un journal de bord...)

Langues autres que l'anglais

Quatre langues autres que l'anglais sont proposées au niveau Master en non débutant : allemand, italien, espagnol, portugais.

Dix-huit langues sont proposées en débutant (cours mutualisés avec la licence) : allemand, arabe, catalan, chinois, danois, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque.

Pour tout renseignement concernant les langues autres que l'anglais, contacter le pôle Delang :
delang.pdb@univ-lille.fr

Semestre 2 – Master 1 Etudes cinématographiques

BCC 1 – Posséder des connaissances théoriques et acquérir une méthodologie de recherche

BCC1 Développer une attitude créatrice et des capacités d'action par l'art

UE 1 : Approche critique des arts contemporains

Un séminaire au choix

Philosophie de l'art 1

Enseignante : Claire Noble

« Art et provocation »

Ce séminaire se propose d'examiner ce que la provocation dit de l'art, tant sur le plan esthétique, que social et politique. Si la notion de provocation n'est pas d'abord élogieuse, ou même prise au sérieux, son analyse sémantique, philologique et philosophique permet pourtant de développer un concept très fécond pour penser les propositions artistiques. Qu'est-ce qu'une provocation ? Qu'est-ce qui se joue dans les rapprochements de l'art et de la provocation ? Pourquoi la provocation se saisit-elle de l'art ? En quoi le concept de provocation est-il idoine pour nous aider à comprendre ce que *fait* l'art — tant ce qu'il *fait* dans sa dimension poïétique, que ce qu'il *nous fait* dans sa dimension réceptive ? Qu'est-ce qu'une œuvre provocante ou provocatrice ? Toute œuvre n'est-elle pas *pro-vocative*, soit étymologiquement appel jeté au devant et au dehors, voix en quête de sens ? Selon quelles modalités l'art provoque-t-il ? Y a-t-il des limites à la provocation ? Comment et pour quelles raisons la qualification de « provocation » est-elle revendiquée ou non par les artistes ?

L'analyse philosophique de la provocation nous permettra d'accorder une importance cruciale au moment réceptif et co-créatif de l'œuvre, en nous appuyant sur l'étude de textes majeurs repris dans la bibliographie jointe, et sur l'analyse précise d'œuvres, notamment d'art contemporain. La provocation s'avérera ainsi constitutive d'un art désacralisé, caractérisé en termes de dynamique et de relations plus que d'essence et de substance.

L'évaluation consistera à analyser une proposition artistique avec les apports du cours. Les modalités de ce travail seront précisées lors du séminaire.

Bibliographie sommaire :

ARDENNE (Paul), *Extrême : esthétiques de la limite dépassée*, Paris, Éditions Flammarion, 2006.

BARTHES (Roland), « La mort de l'auteur », dans *Mantéa*, n° 5, 4e trimestre 1968, p. 69 ; repris dans *Id.*, *Le bruissement de la langue : essais critiques*, IV, Paris, Éditions du Seuil, 1984, pp. 61–67.

BATAILLE (Georges), *Manet. Études biographique et critique*, Genève/Paris/New York, Éditions d'Art Albert Skira, coll. « Le goût de notre temps », 1955.

BAZIN (Jean), « Des clous dans la Joconde », dans *Id.*, *Des clous dans la Joconde, L'anthropologie autrement*, Toulouse, Anacharsis, coll. « Essais », 2008, pp. 521–545.

DANTO (Arthur), « The Artworld », dans *The Journal of Philosophy*, vol. 61, n° 19, 1964, pp. 571-584 ; trad. fr. « Le monde de l'art », trad. D. Lories, dans *Philosophie analytique et esthétique*, textes traduits et présentés par D. Lories, Préface de J. Taminiaux, Paris, Éditions Méridien Klincksieck, coll. « Esthétique », 1988, pp. 183–198.

DUBUFFET (Jean), *Asphyxiante culture*, Paris, Les éditions de minuit, 1986.

DUCHAMP (Marcel), « Le processus créatif », dans Duchamp (Marcel) et Lebel (Robert), *Sur Marcel Duchamp* [1re parution, 1959], Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou/Milan, Mazzotta, 1996, pp. 77–78 ; repris dans Duchamp (Marcel), *Duchamp du signe. Écrits* [1re parution 1975], nouvelle édition revue et augmentée, présentée par M. Sanouillet avec la collaboration de E. Peterson, Paris, Éditions Flammarion, 1994, pp. 187–189.

DUVE (Thierry de), « Fonction critique de l'art ? Examen d'une question », dans Bouchindhomme (Christian) et Rochlitz (Rainer) (sous la direction de), *L'art sans compas. Redéfinitions de l'esthétique*, Paris, Les éditions du cerf, coll. « Procope », 1992, pp. 11–23.

ECO (Umberto), *L'œuvre ouverte* [1re parution, en italien, 1962], trad. Ch. Roux de Bézieux, avec le concours d'A. Boucourechliev, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1979.

FOUCAULT (Michel), « Qu'est-ce qu'un auteur ? » (Séance de la Société française de philosophie du samedi 22 février 1969), dans *Bulletin de la Société française de philosophie*, 63e année, n° 3, juillet–septembre 1969, pp. 73–104.

NOBLE (Claire), *Dirty Corner d'Anish Kapoor : chronique d'une œuvre. Entre violence artistique et violence politique*, Bruxelles, La lettre volée, coll. « Palimpsestes », 2019.

OGIEN (Ruwen), *La liberté d'offenser. Le sexe, l'art et la morale*, Paris, La Musardine, coll. « L'attrape-corps », 2007.

Philosophie de l'art 2

Enseignant : François Frimat

« Art et réalité »

Ce séminaire entend reprendre la réflexion autour de la question classique du rapport de l'art au réel à la lumière de l'ambition affichée par une partie de la création contemporaine de faire « documentaire ». Nombre de pratiques artistiques cultivent aujourd'hui un régime non fictionnel tout en demeurant représentationnelles. Ainsi, se pose, au-delà d'approches spécifiques à un *medium* donné et des théories qui s'y rapportent, la question de savoir comment l'art peut proposer des représentations factuelles du monde dans un souci d'exactitude et de véracité au point d'en faire l'essentiel de toute opération artistique. Que veut-on faire en développant un art documentaire ? D'un *medium* à l'autre, du cinéma au théâtre, des arts plastiques au spectacle vivant, peut-on repérer des problématiques communes et des stratégies ou

manières de faire qui peuvent s'éclairer réciproquement ? L'objectif de ce séminaire n'est pas de faire triompher un concept abstrait et unifiant les différentes pratiques mais de chercher à mieux établir ce qui distingue l'art de ce que font les sciences humaines ou les métiers de l'actualité, en quoi il contribue spécifiquement à renouveler notre rapport à l'information, voire à une vérité à propos du réel.

Bibliographie :

Une bibliographie plus précise sera donnée lors de la première séance.

Dominique BAQUE, *Pour un nouvel art politique. De l'art contemporain au documentaire*, Paris, Flammarion, 2004.

Walter BENJAMIN, « L'auteur comme producteur » in *Essais sur Brecht*, Paris, La Fabrique, 2033.

Aline CAILLET, Frédéric POUILLAUDE, *Un art documentaire, Enjeux esthétiques, politiques et éthiques*, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

Jacinto LAGEIRA, *L'Art comme Histoire. Un entrelacement de poétiques*, Paris, Mimésis, 2016.

Frédéric POUILLAUDE, *Représentations factuelles, Art et pratiques documentaires*, Paris, Editions du Cerf, 2020.

UE2 – Formation à la recherche

EC 1 – Méthodologie – Laurent Guido, Sonny Walbrou

Dans la continuité du TD du premier semestre, il s'agira d'entrer dans les détails du travail de recherche, notamment comment constituer un cadre théorique précis, comment intégrer ses lectures à la réflexion, comment s'appuyer sur les analyses, comment construire un plan argumentatif, comment formuler clairement un argumentaire. L'accent sera mis sur le travail individuel des étudiants dans le cadre de l'écriture de leur mémoire.

UE 3 Séminaires/cours de parcours/Expérience professionnelle

Cours (1 choix) /Séminaires de parcours (1 choix, 0 si stage)

EC1 Cours de parcours a - Histoire, patrimoine, archives des images – Jean-Paul Dorchain & membres de Cinematek

La Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek) a le statut de fondation d'utilité publique et a pour objet de constituer et conserver une collection de films possédant un intérêt esthétique, technique et historique permanent, de réunir une documentation la plus large possible ayant trait à l'art cinématographique et d'assurer, dans un but d'intérêt esthétique et scientifique, la consultation de ces films et documents. Les activités de Cinematek s'organisent autour de trois pôles principaux : le musée du cinéma (en 3000 séances par an, l'histoire du cinéma s'y découvre à travers rétrospectives, festivals, rencontres, avant-premières, séminaires, conférences...); ses dépôts et laboratoires (la collection filmique se compose d'environ 75.000 titres conservés sur 13.000 m² à 5° / 35 % RH ; chaque année de nombreux titres sont restaurés et numérisés) ; son centre de documentation (la collection non filmique se compose d'environ 5.000 revues

internationales, 55.000 livres, 700.000 photos, 3.000.000 coupures de presse, ou encore affiches, catalogues de festivals, scénarios de tournage) .

Les membres de Cinematek aborderont le mode de fonctionnement de leur institution ; initieront les étudiants dans les pratiques professionnelles et stimuleront la réflexion et la discussion autour des enjeux de leur métier (conservation, restauration, diffusion) et du travail dans une archive.

EC1 Cours de parcours b - Cinéma et dispositifs audiovisuels – Joséphine Jibokji

Œuvres d'art et films de fiction

Lorsqu'une œuvre d'art apparaît dans le décor d'un film de fiction, elle est généralement pensée pour son rôle dans la narration : elle appuie la psychologie des personnages, annonce leur devenir ou révèle leur passé. Ce séminaire vise à proposer une analyse différente des rapports entre l'objet d'art et la fiction cinématographique : leur rencontre dans le film est aussi le lieu d'un dialogue sur leurs modalités propres de représentation. Ainsi, la sculpture antique des *Lutteurs* dans *Django Unchained* (Quentin Tarantino, 2012), dont les corps sont fixés dans un équilibre fragile de leurs forces dressées l'une contre l'autre, ne joue pas seulement avec le passé esclavagiste fantasmé par le réalisateur nord-américain mais soulève aussi la question de la représentation du *suspens* : l'instant d'avant l'événement, la chute, l'action. Nous nous demanderons aussi, par exemple, ce que fait un *dripping* de Pollock accroché dans le bureau du créateur d'androïdes d'*Ex-Machina* (Alex Garland, 2014), œuvre toute entière tournée vers le mouvement, l'action violente, dans un film pourtant manifestement contemplatif et figé et nous questionnerons de la même manière la présence de la Vénus Médicis, charnelle, entièrement nue, aux côtés de Gertrud (Carl Theodor Dreyer, 1964), personnage idéaliste et intellectuel, dont la représentation cinématographique est pour le moins pudique.

Nous comprendrons ainsi que ces éléments de décor ne sont pas seulement intéressants pour leur rôle narratif, mais aussi pour le discours sur les représentations que leur présence dans le film génère.

Bibliographie indicative :

André Chastel, « Le tableau dans le tableau », *Fables, formes, figures. Motifs*, t. II, Paris, Flammarion, 2012 (1978).

Antony Fiant, Pierre-Henry Frangne, Gilles Mouëllic (dir.), *Les œuvres d'art dans le cinéma de fiction*, Rennes, Presses Universitaires, coll. « Le Spectaculaire », 2014.

Michel Gauthier, « Les Pieds dans le Pop : Frank Tashlin historien d'art », *Les Cahiers du musée national d'Art moderne*, n° 104, été 2008, p. 26-51.

Michel Gauthier, « Les Demoiselles de Rochefort : projet pour une révolution picturale », *Les Cahiers du musée national d'Art moderne*, n° 112, été-automne 2010, p. 31-44.

Suzanne Liandrat-Guigues, « Des statues et des films », *Cinémathèque*, n° 6, automne 1994, p. 39-50.

Dominique Païni, « Le complexe de Pygmalion (sculpter à l'écran) », dans Michel Frizot, Dominique Païni (dir.), *Sculpteur-photographe, photographie-sculpture*, actes de colloque (Paris, 22-23 nov. 1991), Paris, Marval, 1993, p. 108-119.

Arnaud Pierre, « Optique fétiche : Henri-Georges Clouzot et l'art cinétique », *Les Cahiers du musée national d'Art moderne*, n° 120, été 2012, p. 45-71.

Valentine Robert, « Introduction. Fictions de création : la peinture en abyme et le cinéma en question », dans Gilles Mouëllic et Laurent Le Forestier (dir.), *Filmer l'artiste au travail*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 9-19.

EC 2 Séminaire de parcours a - Théories des formes audiovisuelles 2 – Laurent Guido

Attraction et cinéma, pour une étude des genres spectaculaires

Dès l'émergence du cinéma, au tournant du 20e siècle, le film a servi à enregistrer et reproduire différents types de spectacles scéniques, en particulier centrés sur les prouesses corporelles : numéros de music-hall ou de danse, pièces de théâtre, performances sportives... Au fil du siècle, cette problématique traverse les formes les plus variées des industries cinématographiques (fictions, actualités, captations...), avant de jouer un rôle essentiel dans les programmes télévisés, par l'entremise des émissions de variétés et d'innombrables retransmissions d'événements musicaux, théâtraux, chorégraphiques ou sportifs. Afin de mieux cerner les divers dispositifs secondaires engagés par les médias audiovisuels à partir des dispositifs premiers propres aux espaces de la scène (ou du stade), ce cours/séminaire vise à associer les approches historique et esthétique en s'attachant à dégager certains modes importants de « mise en scène » à l'œuvre dans les objets filmiques et télévisuels étudiés.

Par ailleurs, le cours se propose d'offrir une compréhension théorique comme historique des formes narratives qui, au cinéma, se fondent sur l'insertion systématique de moments spectaculaires (performance, exploitation d'effets spéciaux, numéro, etc.)

Les séances seront dédiées à la considération des principaux genres qui organisent leurs récits autour de l'alternance entre des séquences narratives et d'autres ancrées dans le régime de l'« attraction » (notion qui sera envisagée sous l'angle de sa généalogie historique comme dans ses aspects théoriques) : le musical, le comique, l'horreur, le « film de sport » ou encore le cinéma d'arts martiaux.

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

EC 2 Séminaire de parcours b - Cinéma, imaginaires, mémoires – Mélissa Gignac

Les formes de l'écriture scénaristique

Ce cours envisage de traiter des formes plurielles de l'écriture scénaristique, qu'il s'agisse de l'écrit (découpage technique, résumé publicitaire, scénario littéraire, etc.), du dessin (*storyboard*, planche scénaristique, etc.) ou encore de la photographie (certaines photographies de repérage participent de l'écriture à proprement parler). Seront analysées les contextes d'écriture (en lien avec un système de production par exemple.) mais aussi la relation sociale engendrée par le scénario (intéresser un producteur, obtenir des financements, renseigner l'équipe technique et les acteurs, protéger juridiquement, etc.). Plusieurs études de cas seront proposées autour de différents corpus liés au cinéma muet américain, à la première avant-garde française ou encore au cinéma suisse.

Certaines séances recouperont le séminaire doctoral au sein duquel différents chercheurs viendront présenter leurs recherches, notamment dans le cadre d'un programme dont l'UDL et le CEAC sont partenaires (voir notamment : <https://wp.unil.ch/cinematheque-unil/tanner-et-le-scenario/>).

Bibliographie :

Manon Billaut et Mélissa Gignac (dir.), *Le scénario : une source pour l'histoire du cinéma*, Paris, A.F.R.H.C., 2020.

Alain Boillat, *"En cas de Malheur" de Simenon à Autant-Lara (1956-1958) : essai de génétique scénaristique*, Genève, Droz, 2020.

Jean-Louis Jeannelle et Mireille Brangé (dir.), *Films à lire : des scénarios et des livres*, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2019.

Stage

Stage de 2 mois minimum/ 6 mois maximum

BCC 2 Construire son projet en développant expérience théorique, critique, analytique et pratique cinéma

UE 1 – Atelier de parcours (obligatoire).

EC1 Pratique des archives 2 (film, non-film) - Jean-Paul Dorchain & membres de Cinematek

Dans le cadre de cet atelier, les étudiants devront soumettre au groupe des archives en lien avec leur sujet de recherche (presse, témoignages, Mémoires, photographies de plateau et de tournage, affiches, sources scénaristiques, programmes, films, etc.)

À partir d'exercices pratiques et de discussions communes, chaque étudiant sera amené à questionner sa propre démarche, ses sources et la pertinence de ses choix méthodologiques dans le cadre de ses recherches personnelles.

EC 2 Atelier d'écriture (analyse, critique) – Jessie Martin

Les heures de cet atelier seront consacrées à l'écriture dans le cadre du mémoire de master ou des dossiers à rendre durant l'année. Encadrés par l'enseignant, les étudiants s'exerceront aussi à bien à la construction de leur problématique, de leur cadre théorique qu'à l'écriture, au développement argumentatif dans le cadre de leur mémoire ou dans le cadre d'un travail critique. Les étudiants apprendront également à conduire des analyses de films en élaborant dans un premier temps les pertinences descriptives liées à la problématique de la recherche. Ils feront des analyses d'extraits qu'ils mettront à l'épreuve du regard et de la réflexion de leurs camarades. Le but est de créer des échanges de points de vue sur l'extrait analysé, l'analyse en elle-même et sa pertinence par rapport à la problématique adoptée. Enfin, il s'agira de rédiger les analyses dans le cadre d'un argumentaire.

UE 2 : Projet personnel étudiant (obligatoire)

Mémoire de recherche

Le mémoire de fin d'année (40 pages en Master 1) doit témoigner de la capacité de l'étudiant à élire un objet d'étude et traiter une problématique par le biais d'une réflexion argumentée et documentée. Ce travail

universitaire exige temps et maturation de la réflexion. L'étudiant sera, pour cela, dirigé par un directeur parmi les enseignants titulaires. Il devra s'engager à le rencontrer régulièrement au cours de l'année afin de faire évaluer la progression de sa recherche. Afin de rédiger votre mémoire, vous vous appuyerez sur les éléments qui vous sont communiqués dans vos cours de méthodologie. Les cours de Méthodologie, spécifiques à chaque parcours, sont dès lors obligatoires.

Selon l'avis de la délibération de fin d'année, un étudiant peut se voir proposer de reprendre son travail de recherche.

A noter cependant que l'étudiant ne pourra valider la note obtenue en premier lieu car toute note validée, et elle le sera si vous avez 10 ou plus, ne peut plus modifier cette note obtenue. Il conviendra donc, impérativement, soit de refuser cette note ou de la baisser sous la moyenne pour avoir l'opportunité de la repasser l'année suivante. C'est le jury, souverain, qui vous proposera cette solution et non l'inverse.

EC 3 Stage ou Expérience professionnalisante (1 choix)

Stage

Vos responsables de parcours détermineront avant le stage, si ce stage entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation (dans ce cas, votre convention pourra être signée et cette note remplacera celle du séminaire (la note du cours reste obligatoire)

En tant qu'étudiants, il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- La structure qui va vous employer
- L'enseignant responsable des stages de votre parcours
- Vous-mêmes.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université, la voie hiérarchique s'impose.

Participation scientifiques synthèses

L'École doctorale vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université (séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...).

Ces programmes ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme, vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 3 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun d'entre vous.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez, c'est dans ce sens qu'ils doivent être approuvés par le responsable de la mention ou de la spécialité et le Directeur de Recherche.

Vous trouverez page suivante de ce présent guide, la fiche de suivi de séminaire qui sera à remettre complétée à votre Directeur de recherche, dans les délais qui vous seront indiqués ultérieurement

Vous aurez peut-être à établir aussi pour chaque manifestation suivie, un compte rendu d'un minimum d'une page de l'activité de recherche que vous aurez suivie, cette dernière mesure est laissée à la discrétion des responsables de parcours.

Compléments à la recherche

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le Centre de recherches C. E. A. C., la MESHS –Nord et l'École doctorale :

La Création des réseaux thématiques permet des échanges d'étudiants selon l'intérêt de leur recherche. Les enseignants se réunissent au moins une fois par an dans des colloques ou des journées d'études en rapport avec la thématique choisie.

Création de Journées d'Étude régulières chaque année (en alternance voulue, elles portent tantôt sur des questions transdisciplinaires (ex : Le geste, La Vitesse en art) de façon à développer cette conception croisée des études artistiques propre à Lille)

BCC 3 Acquérir, maîtriser la terminologie à la recherche en études et à la critique cinématographiques

UE 1 Langue vivante

Anglais

Enseignante : Claire Hélie

L'assiduité est obligatoire.

Les étudiant.es travailleront sur des documents authentiques liés à leur spécialité et / ou réaliseront un projet individuel en anglais en lien avec leurs recherches et / ou réaliseront un projet collectif en lien avec leur filière. Ces travaux leur permettront de pratiquer les cinq compétences linguistiques (compréhension écrite et orale, production écrite et orale, interaction). Les étudiant.es doivent être en mesure de valider le niveau B2 en fin de Master et / ou d'utiliser l'anglais dans un contexte artistique et professionnel.

Trois heures seront consacrées à l'autoformation. À l'issue d'un test de positionnement et en fonction de leurs résultats, les étudiant.es devront effectuer une série de tâches en lien avec le CRL (*workshops*, rencontre avec le tuteur ou la tutrice, travail sur les ressources en ligne, rédaction d'un journal de bord...)

Langues autres que l'anglais

Quatre langues autres que l'anglais sont proposées au niveau Master en non débutant : allemand, italien, espagnol, portugais.

Dix-huit langues sont proposées en débutant (cours mutualisés avec la licence) : allemand, arabe, catalan, chinois, danois, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque.

Pour tout renseignement concernant les langues autres que l'anglais, contacter le pôle Delang :

delang.pdb@univ-lille.fr

Semestre 3 – Master 2 Etudes cinématographiques

BCC1 Posséder des connaissances théoriques et acquérir une méthodologie de la recherche

UE 1 : Approche critique des arts contemporains (obligatoire)

Séminaire de laboratoire (1 choix entre les 2)

Séminaire de laboratoire : Arts et enjeux contemporains

Enseignante : Joséphine Jibokji

« Pré-voir les décors de films : dessins, collages, imagerie numérique. »

Avant les prises de vues, le film se prépare sur le papier. D'innombrables archives conservent des dessins, des gouaches, des collages, des photographies redessinées, des vues numériques et même des fresques peintes. Aujourd'hui, le dessin se mêle aux techniques numériques : les décorateurs passent aisément de la main à la machine. L'enjeu de ce séminaire est de découvrir ces images peu vues et peu étudiées, de comprendre dans quelle histoire du dessin elles s'inscrivent, mais surtout de découvrir ce qu'elles nous disent de l'espace cinématographique, un espace non plus affilié à la profondeur du réel mais à la surface de la feuille préparatoire.

Références bibliographiques

Hubert Damisch, *Traité du trait : tractatus tractus*, Paris, Réunion des musées nationaux, 1995.

Jacques Derrida, *À dessein, le dessin*, Le Havre, Fransiscopolis éditions, 2013.

Jacques Derrida, *Mémoires d'aveugle : l'autoportrait et autres ruines* [avec la collab. d'Yseult Séverac], Paris, Réunion des musées nationaux, "Parti pris", 1990.

Joséphine Jibokji, « Desseins de cinéma : sur l'inventivité des maquettes de décors », *Double Jeu*, n°18, numéro intitulé : « Concevoir le décor de cinéma et de théâtre », décembre 2021, p. 23-40.

Jean-Claude Lebensztejn, *Annexes – de l'œuvre d'art*, Bruxelles, La Part de l'Œil, 1999.

Françoise Lemerige et Jacques Ayroles, « Profession : chef décorateur », Les conférences du conservatoire des techniques cinématographiques, Cinémathèque française, 5 décembre 2014.

Philippe-Alain Michaud, *Comme le rêve, le dessin*, Paris, Centre Pompidou - Louvre, 2005.

Réserves : les suspens du dessin [cat. expo., Paris, Musée du Louvre, 22 novembre 1995-19 février 1996], Paris, Réunion des musées nationaux, 1995.

Séminaire de laboratoire : Esthétique

Enseignant : Christian Hauer

« L'intersubjectivité comme intercorporéité : une condition nécessaire de toute expérience artistique partagée »

L'objectif de ce séminaire est d'explorer une condition nécessaire à l'émergence de la signification dans l'expérience artistique partagée, c'est-à-dire dans la *rencontre* entre un *récepteur* et une *œuvre d'art* (quelle qu'elle soit) : l'*intersubjectivité*, considérée comme *intercorporéité*.

Cette *relation intersubjective* s'inscrit dans un « procéder ensemble » au sein duquel se succèdent différents « moments », qui peuvent mener à un « moment de rencontre » et, parfois, au « quelque chose de plus de l'interprétation » (Stern) : ce qui est dit ici à propos d'une psychothérapie peut être appliqué à l'expérience artistique partagée. Toutefois, un tel « procéder ensemble » n'est possible qu'en tant qu'il relève d'une relation entre « soi corporels » (Gallese), fondée sur le phénomène de la *simulation incarnée*, qui s'appuie sur des fonctionnements neuronaux communs (cf. le *mécanisme miroir*). Enfin, « l'accordage affectif », ne peut se réaliser que sur la base d'une telle *intercorporéité* : si Stern l'a étudié à partir de la relation entre la mère et l'enfant, qui consiste en une « concordance d'états émotionnels internes » fondée sur des « formes de vitalité » relevant de modalités différentes et non-verbales, il est aussi à l'œuvre dans l'expérience artistique partagée par l'intermédiaire du *geste*, y compris entre artistes se produisant *ensemble*.

Cette approche de l'expérience artistique partagée comme *intercorporéité* est appliquée à un grand nombre d'arts, d'une part en l'adaptant aux spécificités de chacun (par exemple, selon que l'artiste est physiquement présent ou pas), d'autre part en la nourrissant de nombreux exemples (peinture non figurative, photographie, art olfactif, cinéma, théâtre, danse, musique, ...).

Éléments de bibliographie :

GALLESE, Vittorio & CUCCIO, Valentina, « The Paradigmatic Body. Embodied Simulation, Intersubjectivity, the Bodily Self, and Language », in *Open MIND*, Metzinger T. & Windt, J. M. (dir.), 14 (T), Frankfurt am Main, MIND Group, 2015. Doi : 10.15502/9783958570269.]

HAUER, Christian, « La fonction du geste dans l'expérience artistique partagée : l'intersubjectivité comme intercorporéité », in Véronique Alexandre Journeau (éd.), *Penser l'art du geste en résonance entre les arts et les cultures*, Paris, L'Harmattan, 2017, p. 17-35.

ONNIS, Luigi (dir.), *Psychothérapies et neurosciences : une nouvelle alliance. De l'intersubjectivité aux neurones miroirs. Dialogue entre Daniel Stern et Vittorio Gallese*, Paris, Éditions Fabert, 2015.

PIGNOCCHI, Alessandro, *Pourquoi aime-t-on un film ? Quand les sciences cognitives discutent des goûts et des couleurs*, Paris, Odile Jacob, 2015.

_____, *L'œuvre d'art et ses intentions*, préface de Jean-Marie Schaeffer, Paris, Odile Jacob, 2012.

RIZZOLATTI, Giacomo & SINIGAGLIA, Corrado, *Les neurones miroirs* [2006], traduction de l'italien par Marilène Raiola, Paris, Odile Jacob, 2011.

STERN, Daniel N., *Les formes de vitalité. Psychologie, arts, psychothérapie et développement de l'enfant* [2010], traduction française, Paris, Odile Jacob, 2010.

_____, *Le monde interpersonnel du nourrisson. Une perspective psychanalytique et développementale* [1985], traduit de l'américain par Alain Lazartigues et Dominique Pérard, Paris, Presses Universitaires de France, 1989.

Séminaire de philosophie (1 choix entre les 2)

Philosophie de l'art 1

Enseignante : Carla Da Costa

« L'haptique et le toucher dans les arts »

Etant donné que la question du toucher dans les arts évoque une passerelle presque immédiate vers la main et la matière, ce séminaire propose d'interroger le toucher autrement, à savoir dans sa dimension corporelle liée à d'autres sens et organes, notamment à la vue et à l'œil. Le séminaire se structurera en trois temps : d'abord, en guise d'introduction au problème du toucher dans les arts à l'âge moderne, nous parcourrons les grandes lignes du paradigme pictural qui sert de fondement au modèle artistique du toucher manuel. Partant ensuite des réflexions sur les valeurs de la main proposées par Deleuze dans l'ouvrage *Francis Bacon : logique de la sensation*, nous interrogerons la signification d'un « œil haptique », idée développée en histoire de l'art depuis la fin du XIXe siècle. À cet égard, il s'agira de comprendre la référence faite par Deleuze à une fonction de toucher propre à la vue en s'appuyant sur les analyses des œuvres picturales, notamment celles de Francis Bacon. Dans un troisième et dernier temps, nous discuterons de la portée contemporaine de l'idée d'haptique à partir du travail du danseur et enseignant-chercheur Hubert Godard et nous ouvrirons aussi les discussions sur le toucher et l'haptique à d'autres formes artistiques en fonction des intérêts divers des participant·e·s.

Bibliographie indicative

BACON, F., *Entretiens avec Francis Bacon* avec David Sylvester, Introduction de Michel Leiris, Paris, Skira, 2005.

OTTINGER, D. (Dir.), *Bacon en toutes lettres*, Catalogue d'Exposition, Paris, Editions du Centre Pompidou, 2019.

BERNARD, M., *Le corps*, Paris, Editions du Seuil, 1995.

DELEUZE, G., *Francis Bacon : logique de la sensation*, Paris, Editions du Seuil, 2022.

FOCILLON, H., *Vie des formes suivie de l'Eloge de la main*, Paris, Presses Universitaires de France, 1955.

GODARD, H., « Le regard aveugle » avec Suely Rolnik, in, *Catalogue de l'exposition Lygia Clark*, Musée des Beaux-arts, Nantes, 2005, p. 73-78.

_____, « Entretien avec Hubert Godard » avec Pierre-Christophe Cathelineau, in, *La revue Lacanienne : Association l'acadienne internationale*, Eclats du corps, n° 22, Toulouse, Editions Erès, 2021, p. 131-138.

_____, « Le geste et sa perception », in Michel Marcelle & Ginot Isabelle, *La danse au XXe siècle*, Bordas éditions, 1998, p. 224-229.

HERDER, J. G., *La Plastique*, Traduction de Pierre Pénisson, Préface de Jacqueline Lichtenstein, Paris, Les Editions du Cerf, Coll. Bibliothèque Franco-allemande, 2010.

LICHTENSTEIN, J., *La Tache aveugle : essai sur les relations de la peinture et de la sculpture à l'âge moderne*, Paris, Gallimard, NRF Essais, 2003.

MALDINEY, H., « L'art et le pouvoir du fond », in., *Regard Parole Espace*, Volume établi par Christian Chaput, Philippe Grosos et Maria Villa-Petit, Paris, Les Editions du Cerf, 2012.

PARRET, H., *La main et la matière : jalons d'une haplogie de l'oeuvre d'art*, Paris, Hermann Editeurs, 2018.

Philosophie de l'art 2

Enseignante : Sarah Troche

« Ce que nous dit l'image : lectures croisées de Roland Barthes et Susan Sontag »

Ce séminaire propose une introduction à la pensée protéiforme de deux auteurs majeurs du XXe siècle, qui n'ont cessé de dialoguer l'un avec l'autre : Roland Barthes (1915-1980, critique littéraire et sémiologue français) et Susan Sontag (1933-2004, romancière, théoricienne et militante américaine). L'un comme l'autre furent des essayistes passionnés, écrivant sur la littérature, la photographie, le théâtre et les arts visuels de leurs temps. S'ils ne sont pas philosophes à proprement parler, leurs textes et réflexions engagent un questionnement de fond sur certaines interrogations esthétiques majeures de l'époque contemporaine (le statut de l'auteur, le style, le sens des images, leur portée éthique et politique), dont l'influence est perceptible jusqu'à aujourd'hui.

Nous proposerons d'étudier, de contextualiser mais aussi de discuter certains de leurs textes majeurs, en privilégiant trois entrées thématiques :

- La question du style : la possibilité d'un style neutre, la « mort de l'auteur » (R. Barthes) et ses conséquences sur la conception de l'œuvre.
- L'image photographique et son rapport au langage : comment le sens vient à l'image ? Que nous disent les images ? Peuvent-elles à elles seules nous instruire sur le monde, nourrir une conscience politique, nous sensibiliser à certaines causes ?
- Les prolongements contemporains de ces auteurs : comment les écrits de Barthes et de Sontag croisent-ils les pratiques artistiques contemporaines ? Peut-on penser de nouvelles « mythologies » (Barthes), ou une actualité du « style camp » théorisé par Sontag ?

Bibliographie indicative (une bibliographie complète sera mise sur moodle à la rentrée)

Roland Barthes

- *Mythologies*, Ed. du Seuil, 1957.
- *Le bruissement de la langue*, ed. du Seuil, 1984.
- *L'obvie et l'obtus*, ed. du Seuil, 1984 (notamment « Le message photographique » et « Rhétorique de l'image », disponibles en ligne sur le site Persée).

Susan Sontag :

- *L'œuvre parle* [1961-66] (notamment « Contre l'interprétation » ; « À propos du style » ; « Le style camp »), Christian Bourgois, 2010.
- *Sur la photographie* [1977], Christian Bourgois, 2008.
- *L'écriture même : à propos de Barthes* [1982], Christian Bourgois, 2009.
- *Devant la douleur des autres* [2002], Christian Bourgois, 2003.

UE2 – Formation à la recherche

Méthodologie de la recherche – Jessie Martin

Le cours se donne comme objectif un approfondissement des méthodes de recherche entreprises en première année de Master, afin d'aider l'étudiant à mener à terme son mémoire de recherche. Il doit s'agir pour chaque étudiant de formuler clairement les grands axes de sa recherche, de construire son corpus et de fixer, en fonction de chaque projet, un calendrier de travail. L'étudiant devra mener correctement une recherche documentaire, ainsi qu'organiser le matériel réuni, établir un appareillage de notes et structurer un plan. Enfin, ces séances se donnent également pour objet de travailler la question de l'analyse de l'œuvre filmique, l'histoire et la théorie du Cinéma, centrales dans toute recherche en Études cinématographiques. L'étudiant doit être capable, ces outils en main, de définir une problématique de recherche au terme de ces séances, de la présenter oralement et d'entamer son travail en vue du mémoire de M2.

UE3 – Cours et Séminaires de parcours

EC1 Cours de parcours (obligatoire)- Le cinéma et les autres arts - Laurent Guido

Entre appropriation et aliénation, l'intertexte musical au cinéma

Ce cours vise à cerner les multiples relations intermédiaires nouées par le film avec diverses formes de musique « préexistante » (chansons populaires, morceaux du répertoire symphonique...) Parmi les exemples considérés figureront notamment : les adaptations d'airs célèbres prisées par les directeurs musicaux de salles, à l'époque du « muet » ; les effets de citation qui marquent indéniablement certaines tendances du cinéma contemporain ; ou encore les nombreuses références à des œuvres de grands compositeurs (Beethoven, Wagner, Chopin...) comme à des « standards » de la culture de masse – jazz, pop, rock, etc. – qui émaillent l'ensemble de l'histoire du cinéma jusqu'aux médias audiovisuels contemporains. L'accent sera notamment mis sur la manière dont les représentations diégétiques de l'écoute musicale peuvent mettre en jeu des problématiques sociales et politiques. Celles-ci sont notamment saisissables par l'entremise d'auteurs ancrés dans une réflexion critique vis-à-vis de l'industrie culturelle (Theodor Adorno) ou, au contraire, dans une sociologie du goût plus relativiste (Antoine Hennion).

Aucune connaissance musicale spécifique n'est exigée pour pouvoir participer à ce cours-séminaire.

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

EC2 Séminaires de parcours ou stage

EC 2 Séminaire de parcours a - Théories des formes audiovisuelles 1 – Géraldine Sfez

« Herbiers cinématographiques : le végétal au cinéma »

Il s'agira, dans ce séminaire, d'investir la question du végétal à travers le prisme du cinéma et du cinéma expérimental en particulier (*Walden*, Jonas Mekas ; *Looking for Mushrooms*, Bruce Conner ; *Les Tournesols*, Rose Lowder). On s'intéressera pour commencer à la forme de l'herbier qui provient de l'histoire naturelle, avant de considérer la présence des herbiers dans la littérature, les arts plastiques et

au cinéma. On s'attachera à identifier et décrire les végétaux, mais aussi à penser *depuis* le point de vue des plantes, en portant une attention particulière à leur plasticité, leur inventivité et leur puissance spécifique. Il s'agira ainsi plus largement de reconsidérer la place des plantes dans l'art ainsi que la manière dont notre relation au vivant s'y déploie.

Une séance du séminaire sera consacrée à la visite de l'exposition *Les Vivants* au Tri Postal.

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

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

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

Marder Michaël, *La Pensée végétale. Une philosophie de la vie des plantes*, Les Presses du réel, 2021.

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

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

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

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

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

EC 2 Séminaire de parcours b - Études des pratiques documentaires et fictionnelles des images – Édouard Arnoldy

Dans le cadre d'une réflexion sur les liens entre histoire et cinéma, ce cours va privilégier l'étude de quelques idées de « documentaire » qui prévalent depuis l'invention de la photographie et, ensuite, du Cinématographe. Le « documentaire » ne sera certainement pas appréhendé sous une forme encyclopédique. Il va plutôt s'agir d'envisager le documentaire comme une question, c'est-à-dire un domaine au fond mal défini (à son propos, on parle indistinctement de cinéma documentaire, de documents audiovisuels, de films d'auteur ou de création), pas toujours distinct de la fiction ou de l'expérimentation, souvent à la croisée de plusieurs « régimes d'images » (photo, cinéma, télévision, vidéo, téléphone mobile, etc.). Le cours abordera cette « question » selon deux entrées : premièrement, en l'envisageant selon un axe historique partant de « l'invention » de la photographie vers 1840 (le document photographique et la photographie documentaire ; la photographie et ses possibles ; etc.) et, deuxièmement, selon un axe plus théorique à travers les écrits et les films de réalisateurs interrogeant les frontières entre la fiction et le documentaire (Siegfried Kracauer, Edgar Morin, Jean Epstein, Lionel Rogosin, Chantal Akerman, entre autres).

Bibliographie sélective :

François Brunet, *La naissance de l'idée de photographie*, Paris, PUF, 2000.

Teresa Castro, *La pensée cartographique des images. Cinéma et culture visuelle*, Lyon, Aléas Cinéma, 2011.

Georges Didi-Huberman, *L'Album de l'art à l'époque du "Musée imaginaire"*, Paris, Éditions Hazan / Musée du Louvre, 2013, pp. 133-172.

Michel Frizot, « Qu'est-ce qu'une invention ? (le cinéma). La technique et ses possibles », Paris, Trafic, Qu'est-ce que le cinéma ?, été 2004, n°50, pp. 316-326.

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

Siegfried Kracauer, Théorie du film [1960], Paris, Flammarion, 2010.

Olivier Lugon, Le style documentaire. D' August Sander à Walker Evans, Paris, Macula, 2001.

Dossier « Moodle » disponible dès les premières semaines de cours.

EC 2 Séminaire de parcours c - Histoire et Esthétique des images fixes et animées – Jessie Martin

La couleur au cinéma : perspectives esthétiques

Ce cours d'esthétique de la couleur entend analyser les propositions chromatiques du cinéma et les imaginaires qu'elles convoquent, sédimentent ou suscitent. Il s'agira de réfléchir à la couleur à partir de quelques concepts ou notions (sensualité, artifice, expressivité...) qui organisent une théorie de la couleur cinématographique. Nous partirons de quelques conceptions philosophiques qui ont migré dans le champ de l'art, notamment dans les réflexions et les pratiques picturales et nous nous concentrerons sur l'étude de l'idée de couleur-écran, comprise dans une double dimension, à la fois création d'un espace de représentation, un lieu d'image, et soulignement d'une médiation entre le regard et l'objet.

Bibliographie indicative :

Aumont Jacques (dir.), *La Couleur en cinéma*, Cinémathèque française / Mazzotta, 1995

Aumont Jacques, *Introduction à la couleur : des discours aux images*, Armand Colin, 1994

Everett Wendy (ed.), *From Paintbrush to Pixel*, NSEC 6, Peter Lang, 2007

Higgins Scott, *Harnessing the Technicolor Rainbow : Color Design in the 1930's*, University of Texas Press, 2008

Lichtenstein Jacqueline, *La Couleur éloquente : rhétorique et peinture à l'âge classique* (1989), Flammarion, 2003

Martin Jessie, *Le Cinéma en couleurs*, Armand Colin, 2013

Mouren Yannick, *La Couleur au cinéma*, CNRS Editions, 2012

Yumibe Joshua, *Moving Color: Early Film, Mass Culture, Modernism*, Rutgers University Press, New Brunswick, New-Jersey, London, 2012

BBC 2 Construire son projet en développant expérience théorique, critique, analytique et pratique cinéma

UE 1 - Atelier de parcours (obligatoire)

EC 1 Atelier d'écriture (analyse, critique) – Joséphine Jibokji

Les heures de cet atelier seront consacrées à l'écriture dans le cadre du mémoire de master ou des dossiers à rendre durant l'année. Encadrés par l'enseignant, les étudiants s'exerceront aussi à bien à la construction de leur problématique, de leur cadre théorique qu'à l'écriture, au développement argumentatif dans le cadre de leur mémoire ou dans le cadre d'un travail critique. Les étudiants apprendront également à conduire des analyses de films en élaborant dans un premier temps les pertinences descriptives liées à

la problématique de la recherche. Ils feront des analyses d'extraits qu'ils mettront à l'épreuve du regard et de la réflexion de leurs camarades. Le but est de créer des échanges de points de vue sur l'extrait analysé, l'analyse en elle-même et sa pertinence par rapport à la problématique adoptée. Enfin, il s'agira de rédiger les analyses dans le cadre d'un argumentaire.

UE 2 Projet professionnel étudiant

Mémoire de recherche (obligatoire)

Rapport d'étape (obligatoire)

La préparation et la rédaction d'un sujet de recherche (à remettre à une date indiquée à la pré-rentrée) implique la désignation de votre directeur de recherche.

La répartition des directions de recherche est proposée dès les premières semaines de cours en fonction de l'adéquation des sujets de recherche et des axes de recherche des enseignants de la formation.

Chaque semestre, afin de vous guider dans vos travaux de recherche, vous devrez suivre les programmes méthodologiques spécifiques à chaque parcours. Ces programmes de 12 heures sont obligatoires et indispensables, ils vous conseilleront dans l'orientation de vos recherches et la rédaction de vos travaux de fin d'année (travaux d'étapes et mémoires).

Il vous sera demandé durant le semestre, de remettre régulièrement à votre Directeur de recherche, l'avancée de vos travaux de recherche. Ainsi, il n'est pas envisageable d'arriver en fin de semestre avec un travail qui n'aura pas été suivi, vous encourez le risque de vous voir refusée l'évaluation de votre travail d'étape.

Stage ou expérience professionnalisante

Stage

Stage de 2 mois minimum/ 6 mois maximum

Vos responsables de parcours détermineront avant le stage, si ce stage entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation (dans ce cas, votre convention pourra être signée et cette note remplacera celle du séminaire (la note du cours reste obligatoire)

En tant qu'étudiants, il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- La structure qui va vous employer
- L'enseignant responsable des stages de votre parcours
- Vous-mêmes.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université, la voie hiérarchique s'impose.

Participation à des manifestations scientifiques

L'École doctorale (participation aux séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...) vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université.

Ces programmes sont indispensables pour se présenter en doctorat. Ils ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme ; vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 2 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant.e mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez ou validés par votre directeur.rice de recherche.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun.e d'entre vous.

Les modalités d'évaluation de votre suivi de manifestation scientifique (formulaire à remplir, oral, écrit) sont à voir avec votre directeur.rice de recherche.

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le centre de recherches CEAC (Centre d'étude des arts contemporains), la MESHS–Nord et l'Ecole doctorale.

Vous pouvez aussi assister à des manifestations scientifiques en ligne lorsque le sujet est particulièrement lié à votre objet de recherche.

BCC 3 Acquérir, maîtriser la terminologie à la recherche en études et à la critique cinématographiques

UE 1 Langue vivante

Anglais

Enseignante : Claire Hélie

L'assiduité est obligatoire.

Les étudiant.es travailleront sur des documents authentiques liés à leur spécialité et / ou réaliseront un projet individuel en anglais en lien avec leurs recherches et / ou réaliseront un projet collectif en lien avec leur filière. Ces travaux leur permettront de pratiquer les cinq compétences linguistiques (compréhension écrite et orale, production écrite et orale, interaction). Les étudiant.es doivent être en mesure de valider le niveau B2 en fin de Master et / ou d'utiliser l'anglais dans un contexte artistique et professionnel.

Trois heures seront consacrées à l'autoformation. À l'issue d'un test de positionnement et en fonction de leurs résultats, les étudiant.es devront effectuer une série de tâches en lien avec le CRL (*workshops*, rencontre avec le tuteur ou la tutrice, travail sur les ressources en ligne, rédaction d'un journal de bord...)

Langues autres que l'anglais

Quatre langues autres que l'anglais sont proposées au niveau Master en non débutant : allemand, italien, espagnol, portugais.

Dix-huit langues sont proposées en débutant (cours mutualisés avec la licence) : allemand, arabe, catalan, chinois, danois, grec moderne, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque.

Pour tout renseignement concernant les langues autres que l'anglais, contacter le pôle Delang :
delang.pdb@univ-lille.fr

Semestre 4 – Master 2 Etudes cinématographiques

BCC 1 : Posséder des connaissances théoriques et acquérir une méthodologie de recherche

UE 1 : Approche critique des arts contemporains (1 choix)

UE 1 : Approche critique des arts contemporains (1 choix)

Séminaire de laboratoire : Arts et processus de signification

Enseignante : Géraldine Sfez

« Anthropocène et arts visuels contemporains »

Partant du constat d'une double difficulté, d'une part à *concevoir* et d'autre part à *visualiser* ce que recouvre le terme d'anthropocène, il s'agira de réfléchir à la manière dont cette notion peut s'incarner dans des images. Comment les images peuvent-elles nous aider à comprendre cette crise qui, si l'on suit l'écrivain Amitav Ghosh, est tout autant une crise du climat qu'une « crise culturelle, et donc une crise de l'imagination » ? De quelle manière les artistes et les cinéastes peuvent-ils se saisir de ces questions afin de « repeupler l'imagination » (Isabelle Stengers) ? Notre approche consistera à s'intéresser tout particulièrement au rapport entre anthropocène et éléments (terre, eau, air, feu) et à la façon dont les artistes et les cinéastes questionnent et investissent la matérialité et la plasticité propre aux éléments afin d'aborder la question, plus large, de l'anthropocène.

Indications bibliographiques :

Aït-Touati Frédérique, *Contes de la lune. Essai sur la fiction et la science modernes*, Gallimard, 2011

Coccia Emanuele, *Métamorphoses*, Bibliothèque Rivages, 2020

Federau Alexandre, *Pour une philosophie de l'anthropocène*, PUF, 2017

Latour Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, La Découverte, 2015

Mirzoeff N., *Visualizing the Anthropocene*, in "Public Culture", 26/2, 2014, pp. 213-232.

Safran Foer Jonathan, *L'avenir de la planète commence dans notre assiette*, Paris, Editions de l'Olivier, 2019.

Stengers Isabelle, *Résister au désastre*, Wildproject, 2019

Séminaire de laboratoire : Arts et théories des arts

Enseignante : Bianca Maurmayr

Pour une histoire de la beauté et de la laideur du corps.

« La salamandre fait ressortir l'ondine ; le gnome rend plus beau l'éphèbe ».

Partant de l'hypothèse avancée par G. Vigarello que « l'histoire s'inscrit dans le corps », ce séminaire s'attardera sur les évolutions des codes esthétiques qui nous révèlent les « apparences valorisées » mais aussi les « contours soulignés ou dépréciés » du corps à une époque donnée (2004; p. 10). Nous concentrant sur l'époque contemporaine (XIXe-XXe siècles), nous évoquerons autant les moyens d'embellissement que les manières de dire la beauté et de percevoir la laideur du corps, afin de mettre en lumière les rapports de force que ces discours esthétiques peuvent engendrer. Un focus particulier sera porté sur l'histoire du corps genré et sur les mots, flatteurs ou déshonorants, adressés aux femmes. Ouvert à tout·e étudiant·e inscrit·e en Arts, ce séminaire se veut transversal. C'est pourquoi, nous nous appuyerons sur des sources différentes dans le registre artistique – peintures, estampes, poésies, extraits cinématographiques, performances.

Bibliographie indicative

- Ancet Pierre, *Phénoménologie des corps monstrueux*, Paris, PUF, 2006.
- Auzepy Marie-France, Cornette Joël (dir.), *Histoire du poil*, Paris, Belin, 2011.
- Corbin Alain, *Le miasme et la jonquille: l'odorat et l'imaginaire social, XVIIIe-XIXe siècles*, Paris, Aubier, 1982.
- Eco Umberto, *Construire l'ennemi*, Paris, B. Grasset, 2014.
- , *Histoire de la laideur*, Paris, Flammarion, 2007.
- Sagaert Claudine, *Histoire de la laideur féminine*, Paris, Imago, 2015
- Vigarello Georges, *Histoire de la beauté. Le corps et l'art d'embellir de la Renaissance à nos jours*, Paris, Seuil, 2004.

Séminaire de laboratoire : Arts et théories des arts

Intervenant et programme non connus à cette date

UE 2 – Formation à la recherche

Méthodologie – Géraldine Sfez

Dans la continuité du premier semestre, le cours se donne comme objectif un approfondissement des méthodes de recherche entreprises en première année de Master, afin d'aider l'étudiant à mener à terme son mémoire de recherche. A ce stade, l'étudiant devra mener correctement une recherche documentaire, ainsi qu'organiser le matériel réuni, établir un appareillage de notes et structurer un plan. Enfin, ces séances se donnent également pour objet de travailler la question de l'analyse de l'œuvre filmique, l'histoire et la théorie du Cinéma, centrales dans toute recherche en Études cinématographiques. L'étudiant doit être capable, de progresser dans la constitution et la rédaction de son mémoire de M2.

UE 3 – Cours et Séminaires de parcours

Cours de parcours (obligatoire) – Cinéma et culture des images – Mélissa Gignac & Joséphine Jibokji

« Photographies de tournage »

Les premières photographies de tournage sont contemporaines des premières caméras chronophotographiques : pour témoigner de l'invention des caméras, montrer les nouvelles images produites ne suffit pas, il faut immortaliser, par la photographie, les caméras et les équipes au travail. Cela signifie que l'invention des procédés cinématographiques est consubstantielle à leur mise en scène. Ce cours porte sur les discours portés par ces photographies de tournage. Elles sont à la fois archives et images, il s'agit donc d'aborder conjointement leur dimension documentaire et leur dimension esthétique, de questionner la création cinématographique à travers l'exemple de certains films.

Une partie du semestre sera assurée par Mélissa Gignac. Le cours repose sur l'hypothèse que ces images sont porteuses de fiction, c'est-à-dire qu'elles participent d'un imaginaire social qu'elles réinventent (celui d'un film, d'un metteur en scène, des acteurs, etc.). Une attention particulière y sera apportée au fonds Jacques Feyder de la Cinémathèque française : il s'agira d'interroger la construction biographique par l'image, en mettant les photographies de tournage en lien avec les portraits (journalistiques, littéraires, etc.) et les témoignages d'époque de Jacques Feyder et de Françoise Rosay (actrice et femme du metteur en scène).

L'autre partie du semestre, assurée par Joséphine Jibokji, sera consacré aux photographies prises dans des villes « de cinéma », conçues ou aménagées pour un film, de *Metropolis* à *Jurassic Park* en passant par *Les Demoiselles de Rochefort*. Le propos de ce cours est de comprendre que ces photographies, des plus anciennes aux plus contemporaines, ne renseignent pas seulement la création du film, mais qu'elles la mettent en scène. Que le point de vue de la photographie, qui joue avec le décor, capte les relations entre acteurs et réalisateur, saisit les techniciens au travail, est un discours sur la création cinématographique.

Bibliographie indicative :

Arlette Farge, *Le goût de l'archive*, Paris, Seuil, 1989.

Christa Blümlinger (dir.), « L'attrait de l'archive », *Cinémas*, vol°24, n°2-3, 2014.

Frédérique Berthet, Marc Vernet (dir.), « L'Humain de l'archive. Qui trouve-t-on dans les archives ? », *Textuel*, n°65, 2011.

Isabelle Champion, Laurent Mannoni, Tournages. Paris- Berlin- Hollywood / 1910-1939, Paris, Le Passage, Cinémathèque française, 2010.

Séminaire de parcours a - Théories des formes audiovisuelles 2 – Laurent Guido

Attraction et cinéma, pour une étude des genres spectaculaires

Dès l'émergence du cinéma, au tournant du 20e siècle, le film a servi à enregistrer et reproduire différents types de spectacles scéniques, en particulier centrés sur les prouesses corporelles : numéros de music-hall ou de danse, pièces de théâtre, performances sportives... Au fil du siècle, cette problématique traverse les formes les plus variées des industries cinématographiques (fictions, actualités, captations...), avant de jouer un rôle essentiel dans les programmes télévisés, par l'entremise des émissions de variétés et d'innombrables retransmissions d'événements musicaux, théâtraux, chorégraphiques ou sportifs. Afin de

mieux cerner les divers dispositifs secondaires engagés par les médias audiovisuels à partir des dispositifs premiers propres aux espaces de la scène (ou du stade), ce cours/séminaire vise à associer les approches historique et esthétique en s'attachant à dégager certains modes importants de « mise en scène » à l'oeuvre dans les objets filmiques et télévisuels étudiés.

Par ailleurs, le cours se propose d'offrir une compréhension théorique comme historique des formes narratives qui, au cinéma, se fondent sur l'insertion systématique de moments spectaculaires (performance, exploitation d'effets spéciaux, numéro, etc.)

Les séances seront dédiées à la considération des principaux genres qui organisent leurs récits autour de l'alternance entre des séquences narratives et d'autres ancrées dans le régime de l'« attraction » (notion qui sera envisagée sous l'angle de sa généalogie historique comme dans ses aspects théoriques) : le musical, le comique, l'horreur, le « film de sport » ou encore le cinéma d'arts martiaux.

Bibliographie succincte :

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

Séminaire de parcours b - Cinéma, imaginaires, mémoires – Mélissa Gignac

Les formes de l'écriture scénaristique

Ce cours envisage de traiter des formes plurielles de l'écriture scénaristique, qu'il s'agisse de l'écrit (découpage technique, résumé publicitaire, scénario littéraire, etc.), du dessin (*storyboard*, planche scénaristique, etc.) ou encore de la photographie (certaines photographies de repérage participent de l'écriture à proprement parler). Seront analysées les contextes d'écriture (en lien avec un système de production par exemple.) mais aussi la relation sociale engendrée par le scénario (intéresser un producteur, obtenir des financements, renseigner l'équipe technique et les acteurs, protéger juridiquement, etc.). Plusieurs études de cas seront proposées autour de différents corpus liés au cinéma muet américain, à la première avant-garde française ou encore au cinéma suisse.

Certaines séances recouperont le séminaire doctoral au sein duquel différents chercheurs viendront présenter leurs recherches, notamment dans le cadre d'un programme dont l'UDL et le CEAC sont partenaires (voir notamment : <https://wp.unil.ch/cinematheque-unil/tanner-et-le-scenario/>).

Bibliographie :

Manon Billaut et Mélissa Gignac (dir.), *Le scénario : une source pour l'histoire du cinéma*, Paris, A.F.R.H.C., 2020.

Alain Boillat, *"En cas de Malheur" de Simenon à Autant-Lara (1956-1958) : essai de génétique scénaristique*, Genève, Droz, 2020.

Jean-Louis Jeannelle et Mireille Brangé (dir.), *Films à lire : des scénarios et des livres*, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2019.

BCC 2 Construire son projet en développant expérience théorique, critique, analytique et pratique cinéma

UE1 Atelier de parcours.

EC1 Pratique des archives 2 (film, non-film) – Édouard Arnoldy & Sonny Walbrou

Cet atelier a pour souhait de travailler sur des archives photo ou cinématographiques, en explorant des fonds disponibles dans la Métropole/Région lilloise. En fonction des effectifs, des petits groupes seront constitués en vue de recherches ciblées sur le fonds étudié. L'atelier devrait se dérouler sur l'ensemble du semestre en alternant des périodes entièrement dédiées aux explorations conduites par chaque groupe et des discussions collégiales où chaque groupe devra faire état de l'avancement de son propre travail, des difficultés rencontrées, des découvertes, etc. L'atelier souhaite ainsi, au gré des recherches de chacun, constituer une expérience pratique des archives très concrète.

UE 2 Projet professionnel étudiant

Mémoire de recherche (obligatoire)

Le mémoire de fin d'année (100 pages en Master 2) doit témoigner de la capacité de l'étudiant à élire un objet d'étude et traiter une problématique par le biais d'une réflexion argumentée et documentée. Ce travail universitaire exige temps et maturation de la réflexion. L'étudiant sera, pour cela, dirigé par un directeur parmi les enseignants titulaires. Il devra s'engager à le rencontrer régulièrement au cours de l'année afin de faire évaluer la progression de sa recherche. Afin de rédiger votre mémoire, vous vous appuyerez sur les éléments qui vous sont communiqués dans vos cours de méthodologie. Les cours de Méthodologie, spécifiques à chaque parcours, sont dès lors obligatoires.

Selon l'avis de la délibération de fin d'année, un étudiant peut se voir proposer de reprendre son travail de recherche.

A noter cependant que l'étudiant ne pourra valider la note obtenue en premier lieu car toute note validée, et elle le sera si vous avez 10 ou plus, ne peut plus modifier cette note obtenue. Il conviendra donc, impérativement, soit de refuser cette note ou de la baisser sous la moyenne pour avoir l'opportunité de la repasser l'année suivante. C'est le jury, souverain, qui vous proposera cette solution et non l'inverse. Solution qui sera envisagée si vous souhaitez continuer en Doctorat.

Stage ou Expérience professionnalisante (1 choix)

Stage

Stage de 2 mois minimum/ 6 mois maximum

Vos responsables de parcours détermineront avant le stage, si ce stage entre bien dans le cadre de vos études et peut donner lieu à évaluation (dans ce cas, votre convention pourra être signée et cette note remplacera celle du séminaire (la note du cours reste obligatoire)

En tant qu'étudiants, il vous est nécessaire de saisir depuis l'application Stages via votre ENT les conventions de stages puis les télécharger afin de les faire signer aux différents acteurs de votre stage :

- La structure qui va vous employer
- L'enseignant responsable des stages de votre parcours
- Vous-mêmes.

Ces signatures apposées sur vos conventions au nombre de trois exemplaires (ou 4 si stage à l'étranger), il conviendra de les faire parvenir à Suzanne Klimsza, responsable de stages de la faculté Humanité une fois que toutes les signatures seront apposées.

Attention, vous ne pouvez faire parvenir directement vos conventions à la présidence de l'université, la voie hiérarchique s'impose.

Participation à des manifestations scientifiques

L'École doctorale (participation aux séminaires, colloques, journées d'étude, journées jeunes chercheurs...) vous propose un calendrier des manifestations scientifiques de l'Université.

Ces programmes sont indispensables pour se présenter en doctorat. Ils ont pour but de vous aider à acquérir des compétences dans la recherche, de développer la curiosité intellectuelle par un approfondissement personnel des connaissances.

Ces activités seront comptabilisées pour la validation de ce programme ; vous aurez à justifier, en fin de semestre, de votre présence à un minimum de 2 séminaires ou conférences ou colloque ou journée d'étude.

Le Master Arts tend à privilégier le choix personnel de l'étudiant.e mais ils doivent être cohérents et en adéquation avec le parcours que vous suivez ou validés par votre directeur.rice de recherche.

Cette évaluation est obligatoire pour chacun.e d'entre vous.

Les modalités d'évaluation de votre suivi de manifestation scientifique (formulaire à remplir, oral, écrit) sont à voir avec votre directeur.rice de recherche.

Un certain nombre d'activités culturelles et de recherches complémentaires (hors enseignement statutaire en présentiel) sont proposées aux étudiants pour parfaire leur formation ; elles sont soutenues par le centre de recherches CEAC (Centre d'étude des arts contemporains), la MESHS-Nord et l'École doctorale.

Vous pouvez aussi assister à des manifestations scientifiques en ligne lorsque le sujet est particulièrement lié à votre objet de recherche.

BCC 3 Acquérir, maîtriser la terminologie à la recherche en études et à la critique cinématographiques

UE 1 : Langue vivante

Anglais

Conférences en langues étrangères (6h)

Les étudiants devront assister à 6h de conférences (lectures, entretiens, séminaires, journées d'études, colloques...) en langues étrangères qu'ils auront choisies parmi une liste mise en ligne et mise à jour régulièrement. À l'issue de chaque conférence, ils devront rédiger un texte de 5 lignes indiquant les apports de cette conférence dans leur parcours de recherches et / ou leur pratique artistique.

Autoformation (6h)

À l'issue d'un test de positionnement, les étudiants devront rencontrer un tuteur du CRL qui les aidera à trouver les méthodes et les ressources les plus adaptées à leur profil d'apprentissage. Les étudiants devront assister à un atelier sur une thématique de leur choix et réaliser différentes activités en autonomie. Ils devront rendre un dossier type journal d'apprentissage.

Autres langues non débutante master (voir pôle Delang – A1.682)

Autres langues Débutant, mutualisé avec la licence (voir pôle Delang – A1.862)