

GUIDE DES ETUDES

MASTER

MENTION :

ARTS

PARCOURS

Art et responsabilité sociale - International

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'inter-disciplinarité

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

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

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

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

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

Comment choisir ses UE PE ?

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

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

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

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

LE POLE TRANSVERSALITÉ

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

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

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

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

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

Contacts par campus :

dif-transversalité-cs@univ-lille.fr

dif-transversalité-lmr@univ-lille.fr

dif-transversalité-pdb@univ-lille.fr

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

Les services numériques incontournables

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

Identité numérique

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

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

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

Se connecter au réseau sans fil - wifi

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

Messagerie et agenda en ligne

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

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

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

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

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

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

Sauvegarde / stockage

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

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

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

Une suite bureautique a été intégrée dans Nextcloud. Elle permet l'édition simultanée par plusieurs utilisateur-riche-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 télétandem, les cafés langues...

L'Université de Lille comporte 5 CRL sur les campus de Cité Scientifique et Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq, IAE dans le Vieux-Lille, Infocom et LEA à Roubaix.

Pour plus de précisions : <https://clil.univ-lille.fr> | Contact : crl@univ-lille.fr

LA MAISON DE LA MÉDIATION : informer et prévenir

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

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

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

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

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

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

Rubrique Signalement, onglet "Comment faire un signalement".

Maison de la médiation

maison-mediation@univ-lille.fr

03.62.26.91.16

CAMPUS ROUBAIX-TOURCOING

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

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

CAMPUS PONT-DE-BOIS

SCOLARITÉ (BATIMENT A)

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

Relais scolarité Pont-de-Bois

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

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

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

- 03.20.41.62.46
- orientation@univ-lille.fr

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

Retrouver toutes les modalités du dispositif d'accompagnement à distance : @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://pepité-nord.pepitizy.fr/fr>

VIE ÉTUDIANTE

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

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

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

SUAPS (sports)

- 03.20.41.62.69
- sport.univ-lille.fr

SANTÉ

Centre de santé de l'étudiant

- 03 62 26 93 00

INTERNATIONAL - Service des relations internationales

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

- erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus)
- intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe)
- maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel)
- outgoing-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études sortant)
- incoming-shs@univ-lille.fr (Séjour d'études entrant)
- exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français)
- titredesejour@univ-lille.fr

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

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](https://x.com/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.queant@univ-lille.fr
- João FERNANDES joao.fernandes@univ-lille.fr - Maître de conférences
- Anis FARIJI anis.fariji@univ-lille.fr – Maître de conférence

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/>

Semestre 1 – Master 1 Art et responsabilité sociale - International

BCC1 Développer des capacités d'actions par l'art pour transformer une situation , Comprendre les contextes

UE1 Approche critique des arts contemporains

Séminaire de laboratoire : Art et responsabilité sociale

Marie-Pierre Lassus

Descriptif

Le concept de « responsabilité sociale » (né de la reformulation des entreprises envers leurs responsabilités à l'égard de la société) s'est diffusé aujourd'hui dans les différents secteurs de la société et notamment à l'université (cf. la RSU). C'est dans ce cadre que s'inscrivent les actions artistiques du master ARS, menées, entre autres, en milieu carcéral pour susciter un dialogue à travers l'art avec tous les acteurs de la société. Il s'agit de privilégier le croisement des savoirs et des pratiques afin d'améliorer le vivre-ensemble, à l'image de l'« Extension » universitaire latino-américaine (une mission de « service » envers la société intégrée au cursus universitaire des étudiants) ou encore des orchestres à vocation sociale du Venezuela créés en 1975 par J-A Abreu (1939-2018).

Objectifs

Il s'agira de préciser le sens de la responsabilité sociale (notamment en milieu pénitentiaire) ainsi que le rôle des universitaires et des artistes dans la société actuelle. Les textes proposés en bibliographie serviront de base à la discussion.

Bibliographie :

P. Audi (2012). *Discours sur la légitimation actuelle de l'artiste*. Paris : Encre marine. Les Belles Lettres.

H. Arendt (2005). *Responsabilité et jugement*, trad. Jean-Luc Fidel. Paris : Payot.

A. Camus (2017). *Conférences et discours, 1936-1958*. Paris : folio essais, Gallimard. Voir aussi « L'Artiste en prison ». O.C. III, 9003-9004.

H. Jonas (1990) [1977]. *Le Principe Responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique*, Paris : Cerf.

M-P. Lassus (2019). De l'art en prison : la responsabilité de l'artiste. *Le non-savoir*, paradigme de connaissance. Louvain : EME L'Harmattan, 2019.

E. Levinas (1994) [1946], La réalité et son ombre. *Les Imprévus de l'histoire*. Paris : Fata Morgana, 123-148.

J.-P. Sartre (1998) [1946]. *La responsabilité de l'écrivain*. Paris : Verdier.

UE2 Formation à la recherche

Méthodologie de la recherche-action

Ana Castelo

Descriptif

Ce séminaire permettra d'aborder les spécificités de la recherche-action et de la recherche-crédation. Il proposera une méthodologie de recherche qualitative interprétative d'inspiration phénoménologique qui prendra en compte la spécificité du chercheur, qui est à la fois étudiant, artiste et deviendra médiateur artistique et interculturel à l'issue de sa formation.

Nous réfléchirons aux questions épistémologiques liées à une approche phénoménologique fondée sur une recherche vécue en première personne, qui permet de prendre en compte une expérience telle qu'elle a été vécue, la rendre explicite et mettre en lumière ses qualités sensibles et pré réfléchies. Cela permettra de comprendre comment l'étudiant, artiste et médiateur peut vivre et accompagner l'expérience de l'art vécue comme processus de transformation dans l'interaction avec soi-même, les autres et le milieu. Pour cela, nous introduirons l'approche psycho phénoménologique de P. Vermersch à travers les techniques de l'explicitation et nous évoquerons ses travaux avec N. Depraz et F. Varela qui ont permis d'enrichir ce champ de recherche.

Les étudiants apprendront à élaborer un protocole de recherche intégrant de données en 1er, 2ème et 3ème personne dans le cadre d'une recherche-action et/ou d'une recherche-crédation.

Bibliographie

Barbier R. (1996). *La recherche-action*. Paris : Economica Anthropos

BOUTONNIER, Julien, MARCHE, Hélène et GOURIO, Anne, 2020. « La vulnérabilité est une puissance de création ». In : *Effe XX-XXI. Études de la littérature française des XXe et XXIe siècles* [en ligne]. 1 septembre 2020. n° 9. [<http://journals.openedition.org/elfe/2636>].

Bruneau M. & Villeneuve A. Dir. (2007). *Traiter de recherche création en art*. Canada : Presses de l'Université du Québec.

Les chercheurs ignorants (2015). *Les recherches-actions collaboratives, une révolution de la connaissance*. Rennes : Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique. [En ligne. <https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/les-recherches-actions-collaboratives--9782810903771.htm>]

Dolbec A. & Clément J. (2004). La recherche-action. In Karsenti T. & Savoie-Zajc L. *La recherche en éducation : étapes et approches*. Canada : Sherbrooke : Eds. du CRP. [En ligne <http://univ.scholarvox.com.ressources-electroniques.univ-lille.fr/reader/docid/88864640/page/5>]

Dubost A. & Levy A. (2013) Nouvelle édition augmentée (1ere édition 2002). « recherche-action et intervention ». In J. Barus-Michel, E. Enriquez & A. Lévy. *Vocabulaire de psychosociologie : positions et références*. Toulouse : Ed. Eres.

Depraz, N., Varela, F. J., & Vermersch, P. (2011). *À l'épreuve de l'expérience : pour une pratique phénoménologique*. Bucarest, Roumanie : Zeta Books.

Dewey, J., Shusterman, R., & Buettner, S. (2010). *L'art comme expérience* (J.-P. Cometti, C. Domino, & F. Gaspari, Trad.). Gallimard.

Fortin, M. F., Gagnon, J., Fournier, H., & Lauzier, M. (2016). *Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives*. Chenelière éducation.

Gosselin, P., Potvin, P., Gingras, J.-M. & Murphy, S. (1998). Une représentation de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques en éducation artistique. *Revue des sciences de l'éducation*, 24(3), 647-666. [En ligne. <https://id.erudit.org/iderudit/031976ar>]

Gosselin, P. & Le Coguiec, É. (2006). *La recherche en création : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Sainte-Foy, CA : PUQ

Giorgi, A. (1997) De la méthode phénoménologique utilisée comme mode de recherche qualitative en science humaines : théorie, pratique et évaluation. Dans J. Poupart, J.P. Deslauriers, L.H. Groulx, A. Laperrière, R. Mayer, A.P. Pires (Dir.), *La recherche qualitative : Enjeux épistémologiques et méthodologiques* (p. 341-364). Montréal: Gaétan Morin.

Irwin, R. L., Beer, R., Springgay, S., Grauer, K., Xiong, G., & Bickel, B. (2006). The Rhizomatic Relations of A/r/tography. *Studies in Art Education: Arts-Based Research in Art Education*, 48(1), 70–88.

Leavy, P. (Éd.). (2018). *Handbook of arts-based research*. The Guilford Press.

Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris, FR : Gallimard.

Mascriota, D., Roth, W.M. et Morel, D. (2008). Être en situation de ... In : *Enaction. Apprendre et enseigner en situation*. S.l. : De Boeck Supérieur. pp. 19-39.

Morais, S. (2018). L'« entre » de la pratique et de la théorie. Une approche de recherche-crédation autopoïétique. *Le journal du Grex. Groupe de recherche sur l'explicitation*, (119), 1-7.

Morais S. (2015) Recherche et recherche-crédation en première personne. Dans *Le journal du Grex. Groupe de recherche sur l'explicitation*. N° 105, 2015 <http://www.grex2.com>

Morais, S. (2013). Le chemin de la phénoménologie : une méthode vécue comme une expérience de chercheur. *Recherches Qualitatives. Du Singulier à l'Universel, Hors-Série* (15), 497-511.

Paillé, P., & Mucchielli, A. (2012). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Armand Colin.

Tremblay, J. (2013). *L'art qui relie, un modèle de pratique artistique avec la communauté : Principes et actes* [Thèse ou essai doctoral accepté, Université du Québec à Montréal].

Van Manen, Max, 2003. *Investigación educativa y experiencia vivida: ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad*. (Trad.) Barcelona, España : IDEA BOOKS.

Varela, F. J. (2017). *Le cercle créateur : Écrits (1976-2001)*. Seuil.

Vermersch, P. (2017). *L'entretien d'explicitation* (9e édition augmentée ; 1996-2e tirage avec un nouveau titre). Paris, France : ESF éditeur.

Viadel, R. M., & Ramírez, J. R. (2017). *Ideas visuales: Investigación basada en artes e investigación artística. Visual Ideas. Arts Based Research and Artistic Research*. Editorial Universidad de Granada.

ZASK Joelle, 2007, « *Anthropologie de l'expérience*. » : 129-146.

SITOGRAFIE

[S. d.], Séminaire « Dialogues sur les enjeux de la recherche-crédation pour les sciences humaines » [https://www.canal-u.tv/producteurs/ufr_slhs/bibliotheque/lecla_elliadd]

GILLET Anne et TREMBLAY Diane-Gabrielle, 2011, « Pratiques, analyses et enjeux de la recherche partenariale. Une introduction », *Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy*, n° 43.

[S. d.], *Recherche-action*. [<http://recherche-action.fr/>]

[S. d.], *À propos : Origine du projet & objectifs*, [<https://recherche-action.ch/plateforme/Pages/Origine%20du%20projet%20&%20objectifs.aspx>]

[S. d.], *Recherche-action. Des réseaux multiples et complémentaires* [<https://recherche-action.ch/liens/Pages/default.aspx>]

UE3 Séminaire de parcours

Séminaire artistique 1 « Art et milieu »

Marie-Pierre Lassus

Descriptif

L'objectif de ce séminaire est de penser la relation entre art et milieu dans une perspective *mésologique* (= étude des milieux humains) qui distingue *l'environnement* (ou donné environnemental brut, « objet » du physicien) du *milieu*, toujours à construire en fonction des relations éco-techno-symboliques créées par les humains à partir d'eux-mêmes et de la matière première qu'est l'environnement. L'art peut-il contribuer à créer un espace où nous avons lieu d'être, en relation avec tout ce qui nous entoure (ce qui s'appelle habiter) ? Comment peut-il transformer un environnement hostile en un milieu humain ? Telles sont les questions sous-jacentes à ce séminaire qui suppose de s'interroger sur ce que veut dire être humain sur la terre aujourd'hui.

Il s'agira d'acquérir les notions et concepts mésologiques abordés dans le séminaire (*milieu, environnement, humain, vivant, poétique, trajection, médiance, écoumène*) utiles pour appréhender le terrain.

Bibliographie

D. Abram (2013). *Comment la terre s'est tue*. Pour une écologie des sens. Paris : La Découverte.

G. Bachelard (1957). *La poétique de l'espace*. Paris : José Corti.

G. Bachelard (1960). *La poétique de la rêverie*. Paris : José Corti.

A. Berque (2014). *La mésologie : pourquoi et pour quoi faire ?* Paris : PUF.

A. Berque (2014). *Poétique de la terre. Essai de mésologie*. Paris : Belin.

J. Dewey (2010). *L'art comme expérience*. Paris : Folio Essais.

M.-P. Lassus (2019). *Le non-savoir, paradigme de connaissance*. Louvain : EME.

M.-P. Lassus (2014). *La musique : art de l'aurore. À l'écoute des villes d'ombre du théâtre des Sens*. Paris : L'Harmattan.

Arts et pratiques solidaire 1 (Médiation artistique)

Boniface Ofogo N'kama 16H CM

Séminaire de Médiation artistique et interculturelle : le conte oral

Descriptif

L'objectif de ce séminaire est de penser l'interculturalité à travers les arts (ici, le Conte oral) à partir de cas concrets qui donneront lieu à des activités pratiques de Médiation (travail en groupe) et à une brève théorie du conte oral.

Dans cette première partie du séminaire nous aborderons le rôle de la tradition orale dans la construction de l'identité collective, la question de l'oralité face à l'écriture (oralité primaire et de l'oralité secondaire (Walter Ong) ainsi que la découverte de l'autre et de son imaginaire à travers le conte.

Le conte oral et la médiation interculturelle.

Définition des concepts : Médiation, conflit social et culturel, neutralité, interculturalité, "empowerment", communautés culturellement différenciées, identité et altérité, identité individuelle et identité collective.

Bibliographie

La bibliographie (contes interculturels) sera donnée ultérieurement un peu avant le début des cours.

Arts et pratiques solidaires 2

Prospective sociale et entrepreneuriat. ESS : 18 H

Thomas Limongi, directeur régional d'une association (La Cloche) de lutte contre la grande exclusion jusqu'en 2021, est aujourd'hui le fondateur de l'organisme de formation Cozebrez spécialisé dans l'entrepreneuriat et la prospective sociale qu'il enseigne dans le master ARSI.

Descriptif : Ce module a pour objectif de connecter les compétences visées par le Master ARS à la société du XXIème siècle à travers une vision métacognitive.

Il est question de décrypter les courants prospectivistes actuels pour appréhender la place des arts et de la culture dans les sociétés de demain.

L'entrée par la prospective sociale nous conduit ensuite sur la notion d'entrepreneuriat social. Cette deuxième partie veut ancrer les pratiques artistiques et leur impact social dans l'économie réelle. Nous aborderons ici la création d'entreprises et d'associations, la construction d'un business model et l'Economie Sociale et Solidaire.

Compétences travaillées :

- Comprendre les contextes culturels, économiques et sociaux
- Collaborer avec des populations spécifiques (incarcérées, hospitalisées, handicapées, fragiles socialement et culturellement...)
- S'engager dans une entreprise solidaire
- Être capable de s'adapter à toute situation

Bibliographie :

Alexandre Laurent, *La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine*, JC Lattes, 2017.

Dehaene Stanislas, *Apprendre ! le talent du cerveau le défi des machines*, Odile Jacob, 2018

De Rosnay Joël, *Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature*, Babel, 2016

Halévy Marc, *Prospective 2015-2025 : l'après-modernité*, Dangles, 2013

Harari Yuval Noah, *Sapiens une brève histoire de l'humanité*, Albin Michel, 2012

Harari Yuval Noah, *Homo Deus, une brève histoire de l'avenir*, Albin Michel 2015

Lassus Marie-Pierre, *Le non-savoir : paradigme de connaissance*, EME, 2019

Morin Edgar, *Penser global : l'homme et son univers*, Flammarion, 2016

Serres Michel, *C'était mieux avant ! Le pommier*, 2017

Taddéi François, *Apprendre au XXIème siècle*, Calmann Lévy, 2018

Thanh Nghiem et Cédric Villani, *le manifeste du crapaud fou : un appel à l'action pour un nouveau monde écrit par le collectif des crapauds fous*, Massot édition, 2017

Varela Francisco J, *Invitation aux sciences cognitives*, Du seuil, 1988

Création d'un porte folio forme libre où seront appréciés :

- Appropriation des théories prospectivistes

- Liens tissés entre les pratiques artistiques vues au cours du master et l'impact social potentiel
- Innovation

BCC2 S'engager dans une entreprise solidaire. Co-construction d'une action collective

UE1 Atelier de parcours

Atelier poétique des sens

Cet atelier a pour objectif de contribuer à une anthropologie des sens par la création de parcours sensoriels aménagés par les étudiants (= les habitants) pour un public de « voyageurs » selon la terminologie du *teatro de los sentidos* (dir. E. Vargas, Barcelone). Il s'agit de faire vivre une expérience poétique dans l'obscurité et le silence d'un milieu appréhendé par une écoute corporelle qui mobilise tous les sens (autres que la vue). À une époque technologique comme la nôtre, récupérer le corps en tant que source de connaissance permet de contribuer à la création de nouveaux processus de transformation sociale, individuels et collectifs, par la compréhension de l'humain, ce qui est le but de l'anthropologie. Cet atelier montre aussi une méthodologie propre à la recherche-action et à la recherche-création qui consiste à inventer son chemin en marchant, à l'écoute du milieu.

Bibliographie

- D. Abram (2013). *Comment la terre s'est tue*. Pour une écologie des sens. Paris : La Découverte.
- G. Bachelard (1957). *La poétique de l'espace*. Paris : José Corti.
- G. Bachelard (1960). *La poétique de la rêverie*. Paris : José Corti.
- A. Berque (2014). *La mésologie : pourquoi et pour quoi faire ?* Paris : PUF.
- A. Berque (2014). *Poétique de la terre. Essai de mésologie*. Paris : Belin.
- J. Dewey (2010). *L'art comme expérience*. Paris : Folio Essais.
- M.-P. Lassus (2019). *Le non-savoir, paradigme de connaissance*. Louvain : EME.
- M.-P. Lassus (2014). *La musique : art de l'aurore. À l'écoute des villes d'ombre du théâtre des Sens*. Paris : L'Harmattan.
- E. Vargas (2016). *Todo está aquí aunque no se vea*. Barcelona: Corre la Voz.

Atelier Arts et pratiques solidaire 1 (le conte)

Bonifacio Ofogo N'kama

Descriptif

Les instruments du conteur. Théorie et pratique du conte oral
 La voix qui chuchote, l'écoute et le dialogue
 Communiquer sans paroles : le corps, les mains le regard
 L'écriture orale du conte: le contrôle et la colonisation de l'espace scénique

La parole, l'expression orale
 Conter assis ou debout
 La dramatisation d'un conte traditionnel. Conter à partir d'un personnage. La tenue de scène

Stratégies face à la fragilité de la mémoire humaine: le photogramme imaginaire du conte
L'utilisation d'objets
La musique et le chant, l'autre face de « la même monnaie ».
Expression orale et expression écrite
La respiration du conte: contrôle des émotions

La problématique du répertoire.
Que puis-je conter à mon public ?
Versions originales ou versions mutilées ?
Adéquation du répertoire aux caractéristiques du public.
Le clin d'oeil aux minorités sociales et culturelles

La cuisine du conteur oral (Les petits secrets du conteur)
La minutieuse sélection des ingrédients
Le processus d'élaboration du plat
La propreté comme valeur suprême.
La tendresse comme ingrédient transversal

Bibliographie

L'enseignant donnera à l'avance une bibliographie de contes interculturels.

Atelier pratiques solidaires 2 (terrain prison)

Kleiberth Lenin Mora Aragon (18H) + M-P Lassus (6H)

Descriptif

Musicien Professionnel vénézuélien (corniste et chef d'orchestre) K-L Mora Aragon est le créateur du Programme Symphonique Pénitentiaire (chœurs et orchestres) qu'il a mis en place dans dix prisons du Venezuela depuis 2007. L'orchestre participatif a pour principe de mélanger musiciens et non-musiciens (et amateurs) au service d'une pratique collective inspirée des méthodes du *Sistema* vénézuélien, un programme d'éducation et outil de réinsertion sociale par la musique, créé en 1975 par José-Antonio Abreu (1939-2018). L'orchestre participatif est aussi une méthodologie qui permet de rassembler des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales, y compris des détenus. Deux stages en milieu carcéral (EPM et CD) sont prévus au semestre 1 (septembre et novembre).

Aucun prérequis nécessaire.

Compétences travaillées

La solidarité à travers la pratique d'écoute et l'apprentissage à la fois collectif et individuel de la musique

L'esprit d'équipe : la confiance en soi et dans les autres

Le partage et la convivialité

Atelier pratique d'écoute

Ana Castelo

Descriptif

En lien avec les pratiques artistiques proposées dans le Master, l'atelier accompagnera les étudiants dans un travail d'écoute sensible, d'expression et de verbalisation de l'expérience vécue à travers les techniques psychos phénoménologiques de l'entretien d'explicitation et de l'auto-explicitation (Vermersch). Les étudiants feront également l'expérience de l'entretien d'explicitation. Ceci leur permettra d'expérimenter la technique qui favorise la qualité d'écoute, l'accompagnement et la prise de

conscience de l'expérience vécue. Enfin, les étudiants apprendront à collecter eux-mêmes des informations en première personne pour les intégrer dans leur mémoire de fin d'année. Il s'agit d'accompagner les étudiants tout au long de leur Master1 avec des techniques qu'ils pourront utiliser ensuite lors de leurs recherche-action/création en Master 2.

Objectifs :

Développer la qualité et la disponibilité à l'écoute

Développer la faculté à faire émerger une expression par l'écoute bienveillante

Prendre conscience de l'expérience vécue et des transformations qu'elle suscite

Bibliographie

Caullier J., « L'art d'entendre : un chemin vers la connaissance », in *Esthétique et spiritualité, III*, Bruxelles, Éditions modulaires européennes, 2014

Maitre de Pembroke, E. (2015). Phénoménologie de l'écoute. Analyse micro et subjective de l'empathie. Comment s'harmonise une relation. *Expliciter* n°104, 1-10.

Morais, S. (2018). L'« entre » de la pratique et de la théorie. Une approche de recherche-création autopoïétique. *Le journal du Grex. Groupe de recherche sur l'explicitation*, (119), 1-7.

Morais, S. (2013). Le chemin de la phénoménologie : une méthode vécue comme une expérience de chercheur. *Recherches Qualitatives. Du Singulier à l'Universel, Hors-Série* (15), 497-511.

Vermersch, P. (2017). *L'entretien d'explicitation* (9e édition augmentée ; 1996-2e tirage avec un nouveau titre). Paris, France : ESF éditeur.

UE2 Projet professionnel étudiant

Pratique artistique collectives 1

Kleibert Lenin Mora Aragon (24H TD)

Descriptif

La méthodologie de l'orchestre participatif permet de rassembler des musiciens et des non-musiciens (débutants ou amateurs) mais aussi des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales dans le but de créer un son commun de qualité dans un milieu (l'orchestre) convivial.

L'objectif de cet atelier est de préparer les étudiants à aller à la rencontre des publics dits « empêchés » au moyen d'une pratique artistique collective.

Aucun pré-requis.

Compétences travaillées

Savoir s'investir activement dans une production collaborative et l'enrichir de ses propres apports.

Développer la confiance en soi par l'implication, l'écoute mutuelle, le plaisir partagé, et permettre d'accroître son imagination.

Renforcer ses capacités d'ouverture d'esprit.

Étendre ses facultés de communication de consignes : clarté du message, expression, présence corporelle.

Bibliographie

- Abreu, A. (2009). Discurso al recibir el Premio TED. Fundamusical Simón Bolívar. <https://fundamusical.org/ve/maestro-abreu/>
- Andrieu, M. (2005). *De la musique derrière les barreaux*. Paris : L'Harmattan
- Añaños, F. y Del Pozo, F. (2013). *La Educación Social penitenciaria: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?* Revista Complutense de Educación, 24 (1), 47-68.
- Añaños, F. y Del Pozo, F. (2015). Expressions artistiques et culturelles dans les prisons espagnoles du point de vue de la pédagogie et de l'éducation sociale. Lassus (2015). *Le Jeu d'Orchestre Lille : Septentrion*, p.309 -324.
- Chantraine, G. (2003). Prison, désaffiliation, stigmates: L'engrenage carcéral de l'« inutile au monde » contemporain. *Déviance et Société*, 4(4), 363-387. <https://doi.org/10.3917/ds.274.0363>
- Chantraine, G. (2004). Prisión y perspectiva sociológica. Nuevo milenio, desafíos libertarios, volumen (1). <http://1libertaire.free.fr/GChantraine02.html>
- Chantraine, G. & Sallée, N. (2013). Éduquer et punir: Travail éducatif, sécurité et discipline en établissement pénitentiaire pour mineurs [1]. *Revue française de sociologie*, 3(3), 437-464. <https://doi.org/10.3917/rfs.543.0437>
- Cyrulnik, B. (2003). *El murmullo de los fantasmas*. Barcelone: Gedisa.
- Cyrulnik, B. et Jorland, G. (2012). *Résilience. Connaissances de base*. Paris: Odile Jacob
- Foucault, M. (1975). *Surveiller et Punir : Naissance de La Prison*. Paris : Gallimard.
- Internationale Convivialiste, *Second Manifeste*. Arles, Actes Sud, 2020.
- Lassus, Marie-Pierre (2015). *Le Jeu d'Orchestre. Recherche-action dans les lieux de privation de liberté*. Lille : PUS.
- Lassus, Marie-Pierre (2019). *Le non - savoir, paradigme de connaissance*, Louvain : EME.
- Mora, K. (2011). M. Informe Técnico. Compendium 2007 - 2010. Programme académique pénitentiaire (inédito) Fundación para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela. Caracas – Venezuela.
- Mora, K (2020) Informe Administrativo 2019. (inédito) Programa Academico Penitenciario. FESNOJIV Caracas.
- Mora, K (2020) De la resonancia de los suplicios a un concierto sinfónico coral. Madrid : Ediciones Pirámide, ISBN 978-84-368-4450-4.
- Rosa, H. (2019) La “resonancia” como concepto fundamental de una sociología de la relación con el mundo. *Revista Diferencias*, n° 7, XXX-XXX.
- Rostaing, C. (2021) *Une institution dégradante, la prison*. Paris : Gallimard.
- Sarraouy, A. D. (2015). L'éducation musicale : ethnographie comparative entre trois nucléos qui s'inspirent du programme El Sistema au Venezuela, au Brésil et au Portugal. THÈSE pour l'obtention du doctorat, Discipline : Sociologies. Université de la Sorbonne nouvelle – PARIS III]. Ecole Doctorale 267 – Arts & Médias U.M.R. 8070 CERLIS – CNRS.
- Wolin & Wolin (1993). *The resilient self: How survivors of troubled families rise above adversity*. Whashington D.C : Villard Books

Pratiques artistiques collectives 2

Scheherazade Zambrano

Descriptif

Basé sur différentes stratégies de l'art contemporain, ce séminaire abordera la dimension corporelle dans l'art contemporain à travers le processus créatif.

La proposition est de partir d'une " urgence " personnelle pour démarrer un processus créatif individuel qui, en dialoguant avec les autres, finira par expérimenter une transformation.

Tout au long du séminaire, nous travaillerons à partir des concepts de l'art contemporain, de l'échange d'idées et de projets ainsi que de travaux d'artistes contemporains. Nous profiterons de l'espace dans la salle de cours comme de l'espace virtuel pour réfléchir et nourrir les projets de chacun-e.

Objectifs

Développer un processus autour du projet personnel à partir des stratégies et dispositifs artistiques collectifs.

S'engager à développer une expérimentation continue sur le projet personnel.

Réfléchir ensemble à la place accordée au corps dans notre contemporanéité et à la façon dont nous nous relions avec les autres, avec le milieu et avec nous-mêmes à partir du corps.

S'interroger sur la notion du « corps » et son importance dans nos projets.

Expérimenter une pratique corporelle à travers une approche somatique toute en gardant le respect aux autres.

Se rendre disponible à élargir des savoirs corporels.

Mettre en valeur la pratique d'une conscience corporelle (awareness), d'un corps présente et actif et d'un corps pensant.

Bibliographie obligatoire :

Giorgio Agamben, *Qu'est-ce que le contemporain?* Nudités, Paris, Editions Payot & Rivages, Coll. Bibliothèque Rivages, 2009.

Bibliographie :

Bernard Andrieu, *Philosophie du corps*, Librairie Philosophique J. VRIN, 2010.

Bonnie Brainbridge Cohen, *Sentir, ressentir et agir. L'anatomie expérimentale du Body-Mind Centering*, Contact Editions, 1993.

David Le Breton, *Corps et Société – Essai de sociologie et d'anthropologie du corps*, Librairie de Méridiens, 1985.

Jean-Luc Nancy, *Corpus*, Editions Métailié, 2000.

Michel Foucault, *Le corps utopique* suivi de *Les hétérotopies*, Lignes, 2009.

Comprendre le concept « être contemporain » de Giorgio Agamben.

Être capable d'appliquer la notion de « contemporanéité » dans mon expérimentation.

Assister et participer aux cours.

Participer et réfléchir aux stratégies artistiques mises en commun.

Expérimenter le travail pour un objectif en commun.

Faire les travaux demandés et les restituer pendant les cours.

Connaître et nourrir les projets artistiques de mes collègues.

Expérimenter et rendre compte de cette expérimentation à travers l'outil numérique accordé en cours.

Stages en prison (inscrits dans la formation)

Du 26 au 30 septembre

- EPM (Etablissement Pénitentiaire de Quiévrechain)

Du 28 novembre au 2 décembre

- CD (Centre de Détention) de Bapaume

UE1 Langue vivante

Espagnol

Ana Castelo

Descriptif : Proposition d'une pédagogie éactive, performative et transdisciplinaire qui intègre les langages sensoriels et artistiques dans l'apprentissage de la langue espagnole et des cultures hispaniques. Cet atelier sera l'occasion de « vivre » une expérience d'apprentissage de la langue à travers un accompagnement fondé sur l'expérience sensible, l'écoute, la collaboration et l'émergence de l'expression. Ainsi, il s'agira de faire l'expérience d'une pédagogie de la créativité, de l'attention, de l'empathie et de la prise de conscience de l'expérience d'apprentissage vécue. Création d'un carnet personnel.

Bibliographie :

Apprentissage de l'espagnol :

Castro, F. (1996). *Uso de la gramática española : Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. Avanzado, clave*. (8. reimpr). Edelsa.

Castro, F. (1996). *Uso de la gramática española : Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. Intermedio, clave*. (8. reimpr). Edelsa.

Dorange Monica, 2011, *Grammaire essentielle de l'espagnol*, Paris, Ellipses.

L'apprentissage des langues

Aden Joëlle (dir.), (2010), *Pratiques artistiques et pratiques langagières : quelle synergie ?* Les Langues Modernes, n° 2/2010, APLV, Paris.

Aden Joëlle (dir.), (2008), *Apprentissage des langues et pratiques artistiques. Créativité, expérience esthétique et imaginaire*. Ed. La Manuscrit, Paris.

Castelo, A. (2019): «Explicitar la (trans)formación de prácticas pedagógicas a través de enfoques performativos en educación». In Ainciburu, M. C (2019) (Ed.). *Actas del IV Congreso Internacional en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas: en camino hacia el plurilingüismo*. Madrid : Nebrija Procedia.

Trocmé-Fabre, H. (1999). *Réinventer le métier d'apprendre*. Paris, France : Éditions d'Organisation.

Trocmé-Fabre, H. (1996). *L'Arbre du savoir apprendre : vers un référentiel cognitif*. La Rochelle, France : Ed. Être & Connaître.

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

Trois langues autres que l'anglais et l'espagnol sont proposées au niveau Master en non débutant : allemand, italien, 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 Art et responsabilité sociale - International

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

UE 1 : Approche critique des arts contemporains

Un séminaire au choix en Philosophie de l'art

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 *provocative*, 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 *Mantéïa*, 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.

Séminaire de recherche-création (Ecole doctorale)

Grazia GIACCO est musicologue (HDR) et enseignante-chercheuse en Musique et Didactique de l'éducation musicale à l'Université de Strasbourg. Membre de l'EA 3402 ACCRA (Approches contemporaines de la réflexion et de la création artistiques), ses recherches portent sur la musique du XXe et XXIe siècles et plus particulièrement sur les enjeux de la recherche-création.

Problématique : quels enjeux, quels processus de conception et d'expérimentation pour une pluralité des postures (artiste, concepteur, chercheur, public, usager...) ?

Contenu :

La première partie de ce séminaire sera consacrée à l'approche méthodologique de la « recherche-création », son contexte et son origine, ses définitions, ses références principales issues du monde scientifique francophone et anglo-saxon. Partant de ses dernières publications, en particulier de son essai *Recherche-création et didactique de la création artistique. Le chercheur travaillé par la création* (Louvain, EME, 178 p.), Grazia Giacco abordera la recherche-création à travers la lecture de quelques théoriciens (Gosselin, Bruneau, Paquin...) et proposera des pistes de réflexion pour comprendre ce changement de paradigme qui s'opère dans la production de la connaissance aujourd'hui.

MODALITÉS

Apports théoriques, illustrations et exploitation des exemples des étudiants

BIBLIOGRAPHIE

Une bibliographie vous sera distribuée dans le séminaire

Bruneau, M. et Villeneuve, A. (dir.) (2007). *Traiter de recherche création en art : Entre la quête d'un territoire et la singularité des parcours*. Québec, QC : Presses de l'Université du Québec.

Dautrey, J. (Éd.). (2010). *La recherche en art(s)*. Paris : Éditions MF.

Duchamp, M. A. (1987). *Le processus créatif*. Paris : l'Échoppe.

Easton, L. (2011). Rapport sur les méthodes utilisées en recherche artistique dans le domaine des arts de la scène [inédit]. Lausanne : La Manufacture - Haute école de théâtre de Suisse romande.

Fortin, S., Cyr, C., Tremblay, M., et Trudelle, S. (2008). Donner une voix : les pratiques analytiques créatives pour écrire la danse. Dans S. Fortin (Éd.), *Danse et santé : du corps intime au corps social* (p.225-246). Québec : Presses de l'Université du Québec.

Fortin, S., et Houssa, E. (2012). L'ethnographie postmoderne comme posture de recherche : une fiction en quatre actes. *Recherches qualitatives*, 31(2), 52-78.

Giacco, G., Didier, J., et Spampinato, F. (Éd.). (2017). *Didactique de la création artistique – Approches et perspectives de recherche*. Louvain : EME.

Gosselin, P. (2006). Le développement d'une compréhension articulée de la démarche de création dans la formation à l'enseignement des arts. Dans *Développer les capacités créatrices pour le 21ème*

siècle. Lisbonne : UNESCO. Repéré

à <http://webarchive.unesco.org/search/?query=Gosselin+Pierre+et+where=text>

Gosselin, P. (2013). Vivre son enseignement comme un travail de création. Entrevue avec Pierre Gosselin, par D. Charest. *Vision*, (76), 6-9.

Gosselin, P. (2017). Un parcours de recherche à la croisée de la didactique et de la recherche-création.

Dans G. Giacco, J. Didier, et F. Spampinato (Éd.), *Didactique de la création artistique – Approches et perspectives de recherche* (p. 189-211). Louvain : EME.

Gosselin, P. et Le Coguiec, É. (dir.). (2006). *La recherche création : Pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Québec, QC : Presses de l'Université du Québec.

Gosselin, P., Murphy, S., St-Denis, E., Fortin, S., Trudelle, S., et Gagnon-Bourget, F. (2014). *Référentiel pour le développement et l'évaluation de la compétence à créer en arts visuels au collège et à l'université*. Repéré à <http://competenceacreeur.uqam.ca/>

Gosselin, P., Potvin, G., Gingras, J.-M. et Murphy, S. (1998). Une représentation de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques en éducation artistique. *Revue des sciences de l'éducation*, 24 (3), 647-666.

Jean, M. (2000). Création, créativité, expression. Dans J. De la Noüe (Éd.), *La création artistique à l'université*

(p. 53-66). Université Laval : Nota bene.

Kihm, C., et Mavridorakis, V. (Éd.). (2013). *Transmettre l'art figures et méthodes quelle histoire ? [actes des colloques de Nantes et Genève, 2010 et 2011]*. Dijon : les Presses du Réel.

Lancri, J. (2001). Modestes propositions sur les conditions d'une recherche en arts plastiques à l'Université. *Plastik*, 1, 107-116. Repéré à <http://cerap.univ-paris1.fr/spip.php?article24>

Laurier, D., et Gosselin, P. (Éd.). (2004). *Tactiques insolites : vers une méthodologie de recherche en pratique artistique*. Montréal (Québec) : Guérin universitaire.

Laurier, D., et Lavoie, N. (2013). Le point de vue du chercheur-créateur sur la question méthodologique : une démarche allant de l'énonciation de ses représentations à sa compréhension. *Recherches*

qualitatives, 32(2), 294-319.

Renucci, F. et Réol, J.-M. (dir.). (2015). *Hermès - La Revue [L'artiste, un chercheur pas comme les autres]*, (72).

UE2 Formation à la recherche

Méthodologie

Ana Castelo

Ce séminaire permettra d'aborder les spécificités de la recherche-action et de la recherche-création. Il proposera une méthodologie de recherche qualitative interprétative d'inspiration phénoménologique qui prendra en compte la spécificité du chercheur, qui est à la fois étudiant, artiste et deviendra médiateur artistique et interculturel à l'issue de sa formation.

Nous réfléchissons aux questions épistémologiques liées à une approche phénoménologique fondée sur une recherche vécue en première personne, qui permet de prendre en compte une expérience telle qu'elle a été vécue, la rendre explicite et mettre en lumière ses qualités sensibles et pré réfléchies. Cela permettra de comprendre comment l'étudiant, artiste et médiateur peut vivre et accompagner

l'expérience de l'art vécue comme processus de transformation dans l'interaction avec soi-même, les autres et le milieu. Pour cela, nous introduirons l'approche psycho phénoménologique de P. Vermersch à travers les techniques de l'explicitation et nous évoquerons ses travaux avec N. Depraz et F. Varela qui ont permis d'enrichir ce champ de recherche.

Les étudiants apprendront à élaborer un protocole de recherche intégrant de données en 1er, 2ème et 3ème personne dans le cadre d'une recherche-action et/ou d'une recherche-création.

Bibliographie

Barbier R. (1996). *La recherche-action*. Paris : Economica Anthropos

BOUTONNIER, Julien, MARCHE, Hélène et GOURIO, Anne, 2020. « La vulnérabilité est une puissance de création ». In : *Elfe XX-XXI. Études de la littérature française des XXe et XXIe siècles* [en ligne]. 1 septembre 2020. n° 9. [<http://journals.openedition.org/elfe/2636>].

Bruneau M. & Villeneuve A. Dir. (2007). *Traiter de recherche création en art*. Canada : Presses de l'Université du Québec.

Les chercheurs ignorants (2015). *Les recherches-actions collaboratives, une révolution de la connaissance*. Rennes : Presses de l'École des Hautes Etudes en Santé Publique. [En ligne. <https://www-cairn-info.ressources-electroniques.univ-lille.fr/les-recherches-actions-collaboratives--9782810903771.htm>]

Dolbec A. & Clément J. (2004). La recherche-action. In Karsenti T. & Savoie-Zajc L. *La recherche en éducation : étapes et approches*. Canada : Sherbrooke : Eds. du CRP. [En ligne <http://univ.scholarvox.com.ressources-electroniques.univ-lille.fr/reader/docid/88864640/page/5>]

Dubost A. & Levy A. (2013) Nouvelle édition augmentée (1ère édition 2002). « recherche-action et intervention ». In J. Barus-Michel, E. Enriquez & A. Lévy. *Vocabulaire de psychosociologie : positions et références*. Toulouse : Ed. Eres.

Depraz, N., Varela, F. J., & Vermersch, P. (2011). *À l'épreuve de l'expérience : pour une pratique phénoménologique*. Bucarest, Roumanie : Zeta Books.

Dewey, J., Shusterman, R., & Buettner, S. (2010). *L'art comme expérience* (J.-P. Cometti, C. Domino, & F. Gaspari, Trad.). Gallimard.

Fortin, M. F., Gagnon, J., Fournier, H., & Lauzier, M. (2016). *Fondements et étapes du processus de recherche : Méthodes quantitatives et qualitatives*. Chenelière éducation.

Gosselin, P., Potvin, P., Gingras, J.-M. & Murphy, S. (1998). Une représentation de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques en éducation artistique. *Revue des sciences de l'éducation*, 24(3), 647-666. [En ligne. <https://id.erudit.org/iderudit/031976ar>]

Gosselin, P. & Le Coguiec, É. (2006). *La recherche en création : pour une compréhension de la recherche en pratique artistique*. Sainte-Foy, CA : PUQ

Giorgi, A. (1997) De la méthode phénoménologique utilisée comme mode de recherche qualitative en science humaines : théorie, pratique et évaluation. Dans J. Poupart, J.P. Deslauriers, L.H. Groulx, A. Laperrière, R. Mayer, A.P. Pires (Dir.), *La recherche qualitative : Enjeux épistémologiques et méthodologiques* (p. 341-364). Montréal: Gaétan Morin.

Irwin, R. L., Beer, R., Springgay, S., Grauer, K., Xiong, G., & Bickel, B. (2006). The Rhizomatic Relations of A/r/tography. *Studies in Art Education: Arts-Based Research in Art Education*, 48(1), 70–88.

Leavy, P. (Éd.). (2018). *Handbook of arts-based research*. The Guilford Press.

Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris, FR : Gallimard.

Mascriota, D., Roth, W.M. et Morel, D. (2008). Être en situation de ... In : *Enaction. Apprendre et enseigner en situation*. S.l. : De Boeck Supérieur. pp. 19-39.

Morais, S. (2018). L'« entre » de la pratique et de la théorie. Une approche de recherche-crédation autopoïétique. *Le journal du Grex. Groupe de recherche sur l'explicitation*, (119), 1-7.

Morais S. (2015) Recherche et recherche-crédation en première personne. Dans *Le journal du Grex. Groupe de recherche sur l'explicitation*. N° 105, 2015 <http://www.grex2.com>

Morais, S. (2013). Le chemin de la phénoménologie : une méthode vécue comme une expérience de chercheur. *Recherches Qualitatives. Du Singulier à l'Universel, Hors-Série* (15), 497-511.

Paillé, P., & Mucchielli, A. (2012). *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*. Armand Colin.

Tremblay, J. (2013). *L'art qui relie, un modèle de pratique artistique avec la communauté : Principes et actes* [Thèse ou essai doctoral accepté, Université du Québec à Montréal].

Van Manen, Max, 2003. *Investigación educativa y experiencia vivida: ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad*. (Trad.) Barcelona, España : IDEA BOOKS.

Varela, F. J. (2017). *Le cercle créateur : Écrits (1976-2001)*. Seuil.

Vermersch, P. (2017). *L'entretien d'explicitation* (9e édition augmentée ; 1996-2e tirage avec un nouveau titre). Paris, France : ESF éditeur.

Viadel, R. M., & Ramírez, J. R. (2017). *Ideas visuales: Investigación basada en artes e investigación artística. Visual Ideas. Arts Based Research and Artistic Research*. Editorial Universidad de Granada.

ZASK Joelle, 2007, « *Anthropologie de l'expérience*. » : 129-146.

SITOGRAFIE

[S. d.], Séminaire « Dialogues sur les enjeux de la recherche-crédation pour les sciences humaines » [https://www.canal-u.tv/producteurs/ufr_slhs/bibliotheque/lecla_elliadd]

GILLET Anne et TREMBLAY Diane-Gabrielle, 2011, « Pratiques, analyses et enjeux de la recherche partenariale. Une introduction », *Revue Interventions économiques. Papers in Political Economy*, n° 43.

[S. d.], *Recherche-action*. [<http://recherche-action.fr/>]

[S. d.], *À propos : Origine du projet & objectifs*, [<https://recherche-action.ch/plateforme/Pages/Origine%20du%20projet%20&%20objectifs.aspx>]

[S. d.], *Recherche-action. Des réseaux multiples et complémentaires* [<https://recherche-action.ch/liens/Pages/default.aspx>]

UE3 Séminaire de parcours

Séminaire artistique 3 : création artistique

Marie-Pierre Lassus

Descriptif

Qu'est-ce qu'un geste ? En quoi celui-ci peut-il nous aider à récupérer le corps en tant que source de connaissance et résister ainsi aux « programmations » de nos formes de vie actuelles dans des « sociétés de contrôle » visant à nous transformer en machines ? Dans ce contexte, il s'agira de penser le geste (artistique) dans sa relation avec le vivant pour aménager une place à l'imprévu, l'indétermination, la surprise, le non-savoir, constitutifs de toute vie humaine comme de tout art vivant. En tant qu'engagement créatif dans le monde, le geste promeut une éducation par le *faire* (Tim Ingold, 2017) commune à l'art et à l'anthropologie qui ont pour horizon ultime la compréhension de l'humain (anthropos/logos).

Penser une anthropologie du geste à l'image de la vie qui perpétuellement s'invente, permet de concevoir l'être humain comme *un processus en devenir*, essentiellement créateur (et non pas fixé dans une identité). L'objectif de ce séminaire est de comprendre la vie sociale à l'aune d'un « art de l'anthropologie » et d'une « anthropologie de l'art » au service de l'humain et du vivre-ensemble.

Bibliographie

- J.-F. Billeter (2012). *Un paradigme*. Paris : Allia.
- Y. Citton (2012). *Gestes d'humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques*. Paris : A. Colin.
- A. Escobar (2018). *Sentir-penser avec la terre, [Sentir-pensar con la tierra]* Paris : Seuil.
- Y. Escande et J.-M. Schaeffer (2003). *L'esthétique : Europe, Chine et Ailleurs* Paris : You-Feng, 2003.
- T. Ingold (2018). *L'anthropologie comme éducation* Rennes : PUR coll. *Paedeia*.
- T. Ingold (2017). *Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*. Paris : Ed. Dehors.

Séminaire international (conférences et artistes invités)

Gilles Chantraine, Chargé de recherche au CLERSE – CNRS / Université de Lille

Sociologie de la prison

Jour 1

Rationalité pénale moderne (RPM) et théories de la peine

Théories critiques du virage punitif

Inflation carcérale, architecture pénitentiaire, droit et sécurité

Jour 2

Expériences carcérales individuelles et trajectoires sociales des détenus

Sociologie des établissements pénitentiaires pour mineurs

Sociologie des professionnels en prison

Responsabilité de l'artiste à l'ESAP

Nathalie Poisson-Cogez à l'ESAP de Tourcoing

Objectifs

Faire prendre conscience aux étudiants de l'impact de tout acte artistique. Donner aux étudiants des outils d'analyse des pratiques artistiques actuelles. Permettre aux étudiants d'étendre le champ de leurs références artistiques.

Descriptif

Il s'agit d'aborder la question de la responsabilité de l'artiste dans son rapport au territoire envisagé dans toutes ces acceptions : géographique, politique, sociale... En prenant appui sur des expériences spécifiques les étudiants seront amenés à s'interroger sur les enjeux de la présence artistique et des interactions entre l'artiste et son territoire d'intervention, notamment dans le cadre spécifique des projets participatifs. Ce séminaire est un cours mutualisé avec les étudiants de second cycle de l'École Supérieure d'Art du Nord-Pas de Calais (Dunkerque-Tourcoing).

Bibliographie sélective :

Paul Ardenne, *Pratiques contemporaines : L'art comme expérience*, Paris, Dis-Voir, 1999.

Paul Ardenne, *Un art contextuel. Création artistique en milieu urbain, en situation d'intervention, de participation*, Paris, Flammarion, 2002.

Nicolas Bourriaud, *Esthétique relationnelle*, Dijon, Les presses du réel, 1998.

Nicolas Bourriaud, *Radicant. Pour une esthétique de la globalisation*, 2009.

John Dewey, *L'art comme expérience*, Paris, Gallimard, 2010.

Hal Foster, *Le retour du réel : Situation actuelle de l'avant-garde*, Exhibitions International, 2005.

Jan Swidzinski, *Art contextuel*, Dijon, Éditions Intervention / Les Presses du réel, 1997

Jan Swidzinski, *L'art et son contexte : Au fait, qu'est-ce que l'art ?*, Dijon, Éditions Intervention / Les Presses du réel, réédition de 2010.

Assiduité aux cours

Participation active aux échanges

Rendu des travaux demandés (exposés et/ou dossiers)

Qualité de l'expression orale et écrite

Capacité à exploiter les notions abordées en cours dans le cadre de l'analyse de la pratique personnelle de l'étudiant (dossier final)

Séminaire artistique 2 (théâtre de l'opprimé)

Marion MARTEL

Descriptif

Il s'agira de découvrir tous les aspects d'une création artistique du théâtre de l'Opprimé : la création de l'histoire à partir de vécus personnels (problématiques apportées par les participant-e-s), l'écriture (sans passer par l'écrit), l'esthétique (décor, images...) jusqu'à une représentation.

Nous explorerons les jeux, exercices et techniques (notamment le théâtre-image et le théâtre-forum) spécifiques au Théâtre de l'Opprimé.

Ces techniques visant la création d'un théâtre-forum ont été mises au point au fur et à mesure des besoins par Augusto Boal et son équipe parisienne dans les années 70. Il s'agissait alors de répondre aux problèmes suivants : Comment mettre le/la spectateur/trice au centre de la réflexion ? Comment chercher collectivement des solutions à des oppressions ?

Nous présenterons l'histoire de la création du Théâtre de l'Opprimé et de ses fondements idéologiques.

La formation alternera théorie et pratique avec des temps de questionnement et de parole collectifs.

Note pédagogique

Les formateurs/rices apporteront des ouvrages de références, une connaissance « du terrain » de l'utilisation de la méthode.

Les jeux et exercices visent à la constitution d'un groupe capable de travailler, à la démécanisation physique et mentale, à la mise en confiance en la capacité de penser, de créer...

Le Théâtre-Image constitue une phase importante du travail : si le Théâtre-Forum permet de chercher comment obtenir ce que nous voulons, le Théâtre-Image permet de chercher ce que nous voulons.

Les participant-e-s seront amené-e-s à apporter des histoires qu'il/elle-s veulent mettre en débat et sur lesquelles il/elle-s sont en recherche. Il/elle-s choisiront 2 à 3 scènes à mettre en scène collectivement.

La création d'un modèle de théâtre-forum :

Pour créer un modèle, il faut analyser la question que l'on veut poser, comprendre les enjeux de la situation, se situer dans cette situation, clarifier quelle est notre volonté d'action...

Mise en jeu d'histories vécues pour arriver à l'ascèse qui consiste à mêler l'histoire singulière et la problématique générale.

Le Forum : Une fois joué, le modèle initial est expérimenté au sein du groupe : les protagonistes de l'histoire sont tour à tour remplacés par ceux et celles qui veulent y tenter une action transformatrice. Les acteur/trice-s du modèle initial vont réagir à cette action au plus près de la réalité et tenter d'en dévoiler les conséquences à leurs différents niveaux. Les interventions de remplacement se succèdent, soit en écho et en prolongement les unes des autres, soit explorant d'autres pistes pour tirer la situation de départ dans tous les sens possibles et explorer tous les enjeux qu'elle renferme et sur lesquels on peut agir. Ainsi, au fil des explorations, des pistes d'actions concrètes sont élaborées, re-questionnées, écartées ou retenues selon leur capacité à être concrétisées dans la réalité ou non.

Bibliographie :

- Augusto Boal, *Jeux pour acteurs et non-acteurs*. Paris, La Découverte / poche, 1997.
- Augusto Boal, *Théâtre de l'opprimé*. Paris, La Découverte, 2006.
- Augusto Boal, *L'arc en ciel du désir*. Paris, La Découverte, 2002 - livre épuisé, nous essayons de le faire ré-éditer.

En anglais et en allemand:

Augusto Boal, *Legislative Theatre: Using Performance to Make Politics*, 1 Oct 1998

Augusto Boal *Hamlet and the Baker's Son: My Life in Theatre and Politics* (Augusto Boal's Memoirs) (23 Feb 2001)

Augusto Boal, *The Aesthetics of the Oppressed* (22 Mar 2006)

Augusto Boal, *The Rainbow of Desire London*: Routledge (1995)

Julian Boal, *As Imagens de um Teatro Popular São Paulo*: Editora Hucitec (2000)

Till Baumann *Von der Politisierung des Theaters zur Theatralisierung der Politik*.

Theater der Unterdrückten im Rio de Janeiro der 90er Jahre Stuttgart: ibidem-Verlag (2001)

D'autres livres existent, certains uniquement en portugais.

DVD de T'OP! :

Nous, contre les discriminations : suivi de La création et la tournée du théâtre-forum

Aux Actes Citoyens ! : le parcours des acteurs dans la création

Sans-papiers : spectacle monté avec le CSP59 et les sans-papiers de la Région

Festival 2011 : nos groupes et les théâtre-forums de 2011 lors du festival.

Autres auteurs :

- Julian Boal, "Origines et développement du Théâtre de l'Opprimé.e en France", in Christian Biet et Olivier Neveux, *Une histoire du spectacle militant. Théâtre et cinéma militants 1966-1981*, Montpellier, L'Entretemps, 2007.
- Olivier Neveux, *Théâtres en lutte. Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui*, Paris, La Découverte, 2007.
- Paolo FREIRE - *L'Éducation comme pratique de la liberté* (1964)
- Paolo FREIRE - *Pédagogie des opprimés* (1974, écrit en 1969)

- Paolo FREIRE - *Paulo Freire* (trad. Jean-Claude Régnier), Pédagogie de l'autonomie, Toulouse, Éd. Érès, 2013

BCC2 Co-construction d'une action collective avec des populations spécifiques

UE1 Atelier de parcours

Atelier d'expression (peinture « effet de vie »)

Nathalie Guével

Descriptif

A/ Exercices proposés :

Exercice sur le pouvoir de radiation des couleurs d'après Kandinsky

Improvisation colorée (composer en faisant confiance à son propre "chef d'orchestre intérieur")

Eprouver le dialogue des arts en peinture à partir des œuvres de Séraphine de Senlis (se rendre sensible à la vie des formes= vivre une certaine motricité psychique et corporelle.)

Exercice d'après nature : "étude de bouquet" /éprouver en soi une nature vivante et mettre de côté ses clichés: comment surmonter ses propres blocages ? Quel(s) système(s) de libération ont été mis en place?

L'Evaluation portera sur l'expérience d'atelier : il s'agira de restituer par écrit l'expérience vécue en peinture sous la forme d'un dialogue des arts/dialogue des sens en faisant apparaître dans ce texte, en terme d'aperception ou de « conscience corporée » (M de Biran),

Ce qui caractérise un geste libéré par rapport à un geste contraint et comment l'expérience esthétique devient une expérience constructrice de soi.

Afin de pouvoir mettre des mots sur ce dialogue sensible, il est conseillé de

- noter ses impressions de l'atelier sur un « carnet de bord à impressions » afin d'approcher au plus près de son propre ressenti intérieur.

- à partir de cette expérience de la peinture comme dialogue des arts et dialogue des sens, (danse, parole, musique, odeur...), réfléchir au lien entre art et soin tel qu'éprouvé à différents niveaux (physique autant que psychique) et à différents moments de l'atelier.

B/ Transmission

La deuxième partie, « Art et construction de l'individu », est un essai de transmission de la méthode pédagogique de l'atelier, fondée sur les principes du jeu et du rythme, et qui permet de découvrir mes expériences d'accompagnement en peinture menées depuis 7 années auprès de personnes en situation de grande fragilité psychique : nous analysons leurs créations, les moyens de déblocages créatifs proposés par la méthode pédagogique, la faculté de tracer qui semble préexister chez tout être humain à toute autre activité, et le lien entre l'activité de peindre et la restructuration d'une individualité (avec vidéos et documents photographiques à l'appui) .

-NOTE : l'importance de l'atteinte d'un résultat artistique (esthétique-éthique) est essentiel, *quelque soit le niveau de handicap ou de fragilité rencontré* chez les publics accompagnés. J'insiste sur cette notion qui pose la question de la beauté artistique ainsi que des conditions qui doivent être réunies pour vivre un « effet de vie ».

Bibliographie conseillée :

- Kandinsky *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, Denoël, 1989, Trad Philippe Sers
- Shitao, *Les propos sur la peinture du moine citrouille amère*, Paris Ed Hermann
- François Cheng, *Vide et plein, Le langage pictural chinois*, seuil, 1991.
- Anton Ehrenzweig, *L'ordre cache de l'art*, Paris, Minuit, 1988.
- D.H Lawrence, *La beauté malade*, Paris, Ed Allia, 1993, Trad par Claire Malroux
- Audi, Paul, *L'ivresse de l'art*, Paris, Le livre de poche, 2003.

Atelier montage de projets

Vincent Dumesnil

Je conçois ce module comme un atelier où il sera question de donner aux étudiants des clefs de montage de projets culturels et artistiques. Je m'appuierai sur les projets de chacun même si ceux-ci sont encore à leurs débuts, pour accompagner les étudiants dans la méthodologie de projets. Sans oublier les fondements et finalités premières, nous construirons les stratégies nécessaires en relation avec le contexte de l'action et élaborerons les modalités concrètes de réalisation (moyens de mise en œuvre, financements, aspects juridiques...). Nous aborderons et expérimenterons la question de l'évaluation des impacts sociaux des projets en nous appuyant notamment sur la boussole de l'art citoyen élaborée par la Fondation Daniel et Nina Carasso. Nous organiserons conjointement avec Nathalie Poisson Cogez un déplacement à La chambre d'eau, lieu de résidence d'artiste en ruralité nous permettant d'y découvrir le projet de la structure ainsi que des projets artistiques en cours. Enfin nous mettrons en place des temps collectifs de présentation et d'échanges sur les projets dans une dynamique positive et solidaire favorisant un enrichissement mutuel.

Je ferai des apports théoriques et pratiques pouvant faire échos aux différents projets et orienterai les étudiants vers les ressources dont ils pourraient avoir besoin. Je m'attarderai plus particulièrement et en fonction des projets portés par les étudiants sur les spécificités propres aux montages de projets internationaux tant en termes d'outils et de dispositifs qu'en terme de méthodologie de coopération. Réparti tout au long du second semestre, cet atelier se fera en étroite relation avec le cours sur la responsabilité de l'artiste ainsi qu'avec les projets tutorés.

Il s'agira d'évaluer la capacité des étudiants à prendre en compte les enjeux du montage de projets dans la conception de leur propre projet. Pour ce faire je chercherai à évaluer l'appropriation des concepts et la maîtrise d'une méthodologie des étudiants tout au long du semestre à travers l'élaboration de fiches de présentation écrites mais aussi par des présentations orales à l'ensemble du groupe.

Atelier international d'orchestre participatif

Kleiberth Lenin Mora Aragon

Dates et horaires : à préciser ultérieurement

Descriptif:

Musicien Professionnel vénézuélien (corniste et chef d'orchestre) K-L Mora Aragon est le créateur du Programme Symphonique Pénitentiaire (chœurs et orchestres) qu'il a mis en place dans dix prisons du Venezuela depuis 2007. L'orchestre participatif a pour principe de mélanger musiciens et non-musiciens (et amateurs) au service d'une pratique collective inspirée des méthodes du *Sistema* vénézuélien, un programme d'éducation et outil de réinsertion sociale par la musique, créé en 1975 par José-Antonio Abreu (1939-2018). L'orchestre participatif est aussi une méthodologie qui permet de rassembler des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales, y compris des détenus. Deux stages d'1 semaine chacun sont prévus au semestre 2 (janvier et février 2023).

Aucun pré-requis nécessaire.

Compétences travaillées

La solidarité à travers la pratique d'écoute et l'apprentissage à la fois collectif et individuel de la musique

L'esprit d'équipe : la confiance en soi et dans les autres

Le partage et la convivialité

Compétences travaillées

Savoir s'investir activement dans une production collaborative et l'enrichir de ses propres apports.

Développer la confiance en soi par l'implication, l'écoute mutuelle, le plaisir partagé, et permettre d'accroître son imagination.

Renforcer ses capacités d'ouverture d'esprit.

Étendre ses facultés de communication de consignes : clarté du message, expression, présence corporelle.

Bibliographie

Abreu, A. (2009). Discurso al recibir el Premio TED. Fundamusical Simón Bolívar.

<https://fundamusical.org/ve/maestro-abreu/>

Andrieu, M. (2005). *De la musique derrière les barreaux*. Paris : L'Harmattan

Añaños, F. y Del Pozo, F. (2013). *La Educación Social penitenciaria: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?* Revista Complutense de Educación, 24 (1), 47-68.

Añaños, F. y Del Pozo, F. (2015). Expressions artistiques et culturelles dans les prisons espagnoles du point de vue de la pédagogie et de l'éducation sociale. Lassus (2015). *Le Jeu d'Orchestre Lille* : Septentrion, p.309 -324.

Chantraine, G. (2003). Prison, désaffiliation, stigmates: L'engrenage carcéral de l'« inutile au monde » contemporain. *Déviance et Société*, 4(4), 363-387. <https://doi.org/10.3917/ds.274.0363>

Chantraine, G. (2004). Prisión y perspectiva sociológica. *Nuevo milenio, desafíos libertarios*, volumen (1). <http://1libertaire.free.fr/GChantraine02.html>

Chantraine, G. & Sallée, N. (2013). Éduquer et punir: Travail éducatif, sécurité et discipline en établissement pénitentiaire pour mineurs [1]. *Revue française de sociologie*, 3(3), 437-464. <https://doi.org/10.3917/rfs.543.0437>

Cyrulnik, B. (2003). *El murmullo de los fantasmas*. Barcelone: Gedisa.

Cyrulnik, B. et Jorland, G. (2012). *Résilience. Connaissances de base*. Paris: Odile Jacob

Foucault, M. (1975). *Surveiller et Punir : Naissance de La Prison*. Paris : Gallimard.

Internationale Convivialiste, *Second Manifeste*. Arles, Actes Sud, 2020.

Lassus, Marie-Pierre (2015). *Le Jeu d'Orchestre. Recherche-action dans les lieux de privation de liberté*. Lille : PUS.

Lassus, Marie-Pierre (2019). *Le non - savoir, paradigme de connaissance*, Louvain : EME.

Mora, K. (2011). M. Informe Técnico. Compendium 2007 - 2010. Programme académique penitenciario (inédito) Fundación para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela. Caracas – Venezuela.

Mora, K (2020) Informe Administrativo 2019. (inédito) Programa Académico Penitenciario. FESNOJIV Caracas.

Mora, K (2020) *De la resonancia de los suplicios a un concierto sinfónico coral*. Madrid : Ediciones Pirámide, ISBN 978-84-368-4450-4.

Rosa, H. (2019) La “resonancia” como concepto fundamental de una sociología de la relación con el mundo. Revista Diferencias, n° 7, XXX-XXX.

Rostaing, C. (2021) Une institution dégradante, la prison. Paris : Gallimard.

Sarraouy, A. D. (2015). L'éducation musicale : ethnographie comparative entre trois nucléos qui s'inspirent du programme El Sistema au Venezuela, au Brésil et au Portugal. THÈSE pour l'obtention du doctorat, Discipline : Sociologies. Université de la Sorbonne nouvelle – PARIS III]. Ecole Doctorale 267 – Arts & Médias U.M.R. 8070 CERLIS – CNRS.

Wolin & Wolin (1993). The resilient self: How survivors of troubled families rise above adversity. Whashington D.C : Villard Books

Atelier TOP

Marion MARTEL

Création d'un théâtre-forum.

Compétences à acquérir au cours de la formation :

Apprendre jeux et exercices

Apprendre des jeux du théâtre de l'Opprimé, les manières de les proposer et de les conduire, analyser leurs objectifs

Etre capable de diriger la partie « jeux et exercices » avec un-e professionnel-le du Théâtre de l'Opprimé.

Apprendre le jeu d'acteur/actrice de théâtre-forum

Apprendre à explorer des sujets qui me tiennent à cœur : apporter des histoires, s'investir dans l'interprétation

Travailler en images fixes

Mesurer le degré de force et d'énergie à mettre face au partenaire

Improviser en restant fidèle à son personnage (volonté)

Augmenter sa capacité à proposer sans imposer (émotions, images, personnages, histoires...)

Travailler les personnages interprétés : complexité, émotions, pouvoir jouer plusieurs styles...

Augmenter ses capacités techniques : concentration, travail sur les 5 sens, utilisation de l'espace

Apprendre les bases du travail de conduite du forum en tant que comédien-ne oppresseur

Etre capable de ré-ajuster son jeu selon les retours (formateur/s ou groupe)

Mettre en scène

Elaborer des consignes claires

Prendre en compte les retours du groupe et des comédien-ne-s

Théâtraliser des situations réelles : à partir de ses propres histoires ou de celles des autres

Différencier personne et personnage, personne et fonction

Savoir clarifier la problématique et les enjeux d'une scène de théâtre-forum pour pouvoir faire de vrais choix de mise en scène.

Utiliser les corps des comédien-ne-s, l'espace, les décors et accessoires pour mettre en lumière les enjeux de la scène

Travailler en collectif

Donner son avis, exercer son sens critique

Valoriser l'apport du groupe (coopération, intelligence collective, travail en équipe)

Être actif/ve dans les moments collectifs de prise de parole : débriefing...

Animer un groupe

Rechercher et mettre à jour les peurs et freins

Savoir comment permettre à un groupe d'improviser des récits faits par les participant-e-s

Faire des retours à l'issue d'une improvisation

S'interroger sur la mise en pratique des jeux, exercices...

UE2 Projet professionnel étudiant

Projet tutoré

Marie-Pierre Lassus (18H) Vincent Dumesnil (6H)

Interventions de Marie-Pierre Lassus : janvier-février 2023

Dates : à préciser ultérieurement

Horaires 9H30-12H30 et 13H30-16H30

Il s'agira d'aider les étudiants à formuler leur question de recherche ainsi que leur problématique inhérente au projet de M2 par des séances individuelles et collectives. La recherche-crédation et les techniques d'approche d'expériences collectives seront abordées dans ce séminaire.

Interventions de Vincent Dumesnil

Dates :

Horaires

Objectifs : Développer un projet culturel

Objectif 1 : Amener chaque étudiant à formaliser sa démarche et son projet professionnel (artistique et sociétal)

Objectif 2 : Apporter au groupe les outils pratiques pour gérer un collectif dans ses aspects organisationnels

Objectif 3 : Apporter des éléments techniques sur la méthodologie de projet et la démarche associative.

Stages (inscrits dans la formation)

Janvier 2023 (1 semaine)

- Mairie de Roubaix Service « prévention » (enfants en décrochage scolaire)

Du 13-17 février 2023

- IRTS, Institut Régional des Travailleurs Sociaux à Lille

BCC3 Recourir aux langues sensoriels et artistiques au service de l'apprentissage et de la pratique des langues

UE1 Langue vivante

Espagnol

Ana Castelo

Descriptif :

Proposition d'une pédagogie éactive, performative et transdisciplinaire qui intègre les langages sensoriels et artistiques dans l'apprentissage de la langue espagnole et des cultures hispaniques. Cet atelier sera l'occasion de « vivre » une expérience d'apprentissage de la langue à travers un accompagnement fondé sur l'expérience sensible, l'écoute, la collaboration et l'émergence de l'expression. Ainsi, il s'agira de faire l'expérience d'une pédagogie de la créativité, de l'attention, de l'empathie et de la prise de conscience de l'expérience d'apprentissage vécue. Création d'un carnet personnel.

Bibliographie :

Apprentissage de l'espagnol :

Castro, F. (1996). *Usa de la gramática española : Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. Avanzado, clave*. (8. reimpr). Edelsa.

Castro, F. (1996). *Usa de la gramática española : Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. Intermedio, clave*. (8. reimpr). Edelsa.

Dorange Monica, 2011, *Grammaire essentielle de l'espagnol*, Paris, Ellipses.

L'apprentissage des langues

Aden Joëlle (dir.), (2010), *Pratiques artistiques et pratiques langagières : quelle synergie ?* Les Langues Modernes, n° 2/2010, APLV, Paris.

Aden Joëlle (dir.), (2008), *Apprentissage des langues et pratiques artistiques. Créativité, expérience esthétique et imaginaire*. Ed. La Manuscrit, Paris.

Castelo, A. (2019): «Explicitar la (trans)formación de prácticas pedagógicas a través de enfoques performativos en educación». In Ainciburu, M. C (2019) (Ed.). *Actas del IV Congreso Internacional en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas: en camino hacia el plurilingüismo*. Madrid : Nebrija Procedia.

Trocmé-Fabre, H. (1999). *Réinventer le métier d'apprendre*. Paris, France : Éditions d'Organisation.

Trocmé-Fabre, H. (1996). *L'Arbre du savoir apprendre : vers un référentiel cognitif*. La Rochelle, France : Ed. Être & Connaître.

Semestre 3 – Master 2

Art et responsabilité sociale - International

BCC2 Adopter un point de vue distancié sur un milieu professionnel

UE1 Stage long obligatoire 6 mois

Stage à l'international ou en terrain régional

Suivi de stage : M-P Lassus

Ce stage, d'une durée minimum de 840h et maximum de 924h, peut être réparti en plusieurs stages dans différentes structures entre les mois de septembre et avril. Il peut être remplacé par un service civique. En ce cas, le contrat doit figurer en annexe du mémoire de M2.

Réalisé en France ou à l'international, le stage a pour objectif l'expérimentation d'un terrain qui donnera lieu à **l'écriture d'un mémoire avec soutenance**. Celui-ci ne doit pas être un simple rapport de stage mais une véritable recherche avec une question, une problématique, une hypothèse qui va guider le projet de recherche-action et/ou de recherche-crédation de M2 ainsi qu'une bibliographie. Une présentation des structures associatives, des milieux rencontrés, des questions qui ont surgi, du repérage des besoins en matière d'action artistique seront développés dans ce mémoire avec la description du contexte social, politique, culturel exploré.

Semestre 4 – Master 2 Art et responsabilité sociale - International

BCC1 Acquérir méthodologie recherche, produire des connaissances en lien avec les enjeux actuels

UE1 Formation à la recherche

Mémoire de recherches action et/ou création

Les soutenances de M2 ont lieu mi-juin avec envoi des textes aux enseignants référents début juin.

Culture scientifique

Séminaire à l'ED

L'évaluation de ce séminaire se fera en fonction

De la présence, obligatoire (feuille d'émargement à l'école doctorale ou attestation signée du conférencier (si le séminaire a lieu hors de l'ED))

Du mémoire (juin) dans lequel il sera évoqué l'apport des séminaires suivis pendant l'année

BCC2 Adopter un point de vue distancié sur un milieu professionnel

UE2 Projet professionnel étudiant

Retour d'expériences après stage

Retour d'expérience (18H) : séance collective organisée par Marie-Pierre Lassus avant les soutenances de mémoire

Bonne année universitaire à tous.

Marie Pierre Lassus