

UNIVERSITÉ DE LILLE

GUIDE DES ÉTUDES

2020 - 2021

MASTER

Mention

ARTS

Parcours

ART ET RESPONSABILITÉ SOCIALE

Le CAMPUS PONT DE BOIS/Tourcoing (Antenne Arts plastiques Licence) et l'Administration

CAMPUS PONT-DE-BOIS	
<ul style="list-style-type: none"> • Faculté des Humanités (arts / histoire / histoire de l'art et archéologie / langues et cultures antiques / lettres modernes / philosophie / sciences du langage) • Faculté des langues, littératures et civilisations étrangères (études anglophones / études germaniques, néerlandaises et scandinaves / études romanes, slaves et orientales) • UFR DECCID (sciences de l'éducation / sciences de l'Information et de la documentation) • Faculté des sciences économiques et sociales et des territoires (sociologie-développement social / culture)* • UFR de psychologie 	
<p>Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00 Accueil Galerie : 03.20.41.66.07 / 70.58</p>	
BATIMENT A - ENTREE A8	
<p>SCOLARITÉ <i>Inscription administrative, activation de l'identité numérique, réédition de la carte multi-services, transfert de dossier, annulation, remboursement, etc</i> Relais scolarité Pont-de-Bois</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.60.35 • scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr <p>INTERNATIONAL Service des relations internationales <i>Donner une dimension internationale à vos études / Valoriser votre mobilité avec le Label International / Découvrir la Maison Internationale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • international@univ-lille.fr / international-shs@univ-lille.fr • erasmus-students@univ-lille.fr (mobilité Erasmus) • intl-exchange@univ-lille.fr (mobilité Hors Europe) • maison-internationale@univ-lille.fr (mobilité à titre individuel) • exchange-helpdesk@univ-lille.fr (logement et cours de français) • titredesejour@univ-lille.fr <p>https://international.univ-lille.fr/</p> <p>Dépt. d'enseignement du français pour les étudiants de l'international (CLIL Pôle DEFI)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.63.83 defi@univ-lille.fr 	<p>Service universitaire d'accompagnement, d'information et d'orientation (SUAIO) <i>(Conseils en orientation / Information sur les parcours d'études / Accompagnement Parcoursup...)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.62.46 • suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr <p>Bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) Retrouver toutes les modalités du dispositif d'accompagnement à distance : @BAIPlille</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr • Informations et questions sur les stages : baipstage-campus-pontdebois@univ-lille.fr • Tél. : 03 20 41 61 62 (accueil) / Tél. : 03 20 41 63 43 (stages) <p>Hubhouse (entrepreneuriat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.60.95/97 • hubhouse-pontdebois@univ-lille.fr <p>VIE ÉTUDIANTE Bureau de la vie étudiante et du handicap <i>Accompagnement aux projets étudiants / Handicap & accessibilité / Aides financières / Associations étudiantes / Animation des campus</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.73.26 bveh.pdb@univ-lille.fr <p>SANTÉ Centre de santé de l'étudiant</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03 62 26 93 00
BATIMENT B	
<p>Centre de ressources en langues (face amphi B3) https://clil.univ-lille.fr</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03 20 41 68 13 crl.pont-de-bois@univ-lille.fr 	
BÂTIMENT F	
<p>ÉTUDES DOCTORALES École doctorale régionale SHS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.62.12 sec-edshs@pres-ulnf.fr <p>doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales</p>	
BIBLIOTHÈQUE UNIV.	
<p>SCD - Bibliothèque universitaire centrale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.70.00 <p>https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/</p>	
BATIMENT A (Entrée face parking Kino)	
<p>Formation continue et alternance</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.72.72 dfca-pontdebois@univ-lille.fr <p>formation-continue.univ-lille.fr</p> <p>Service d'enseignement à distance (SEAD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.65.55 sead@univ-lille.fr 	
HALL BATIMENT A	
<p>Service culture</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.60.25 • culture.univ-lille.fr <p>SUAPS (sports)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 03.20.41.62.60 • sport.univ-lille.fr 	

CAMPUS ROUBAIX-TOURCOING

Le campus de Roubaix-Tourcoing ne possède pas de relais pour la plupart des services cités ci-dessous. Les étudiants d'arts plastiques sont invités à se rapprocher du campus Pont-de-Bois : Faculté des Humanités, Département Arts, pôle arts plastiques

Mot du Doyen

Chères étudiantes, chers étudiants,

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

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

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

Soyez les acteurs de cette année universitaire que je vous souhaite la plus belle possible.

Gabriel GALVEZ-BEHAR

Professeur des Universités

Doyen de la Faculté des Humanités

SOMMAIRE (activé)

Le CAMPUS PONT DE BOIS/Tourcoing (Antenne Arts plastiques Licence) et l'Administration	1
Mot du Doyen	3
<i>Offre de formation Département ARTS</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>Enseignants Responsables pédagogiques</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
<i>L'équipe pédagogique et ses axes de recherche: Enseignants titulaires</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>
CENTRES DE RECHERCHE FACULTE DES HUMANITES	Erreur ! Signet non défini.
<i>Bibliothèque Humanités</i>	6
Master ARTS parcours ARS international	2
PRÉSENTATION DE LA FORMATION	3
<i>ORGANISATION DE LA FORMATION</i>	4
<i>Résumé de la formation</i>	4
<i>Le parcours ARSI mention ARTS</i>	5
<i>1. Le parcours ARS international</i>	5
<i>2. Présentation des enseignants</i>	6
Calendrier du Parcours ARS International Master 1	10
SEMESTRE 1	10
SEMESTRE 2	12
Programme	14
<i>BCC1 UE1 Séminaire de laboratoire Art et Responsabilité Sociale (18H CM) Marie-Pierre Lassus</i>	14
<i>BCC1 UE2 METHODOLOGIE (12HTD)</i>	15
<i>BCC1 UE3 SEMINAIRE ARTISTIQUE 1 Art et milieu (18HCM)</i>	16
<i>BCC1 UE3 ART ET PRATIQUES SOLIDAIRES 1 : Médiation artistique et interculturelle</i>	17
<i>BCC1 UE3 ART ET PRATIQUES SOLIDAIRES 2 : Perspective sociale et Economie Sociale et Solidaire</i>	18
<i>BCC2 UE1 ATELIER : Poétique des Sens (24HTD)</i>	19
<i>BCC2 UE1 ATELIER Arts et Pratique solidaires 1 Le Conte (24H TD)</i>	20
<i>BCC2 UE1 ATELIER - Pratiques solidaires 2 L'orchestre participatif (terrain prison)</i>	21
<i>BCC2 UE1 ATELIER Pratique d'écoute (24H)</i>	21
<i>BCC2 UE2 PRATIQUES ARTISTIQUES COLLECTIVES 1 et 2</i>	23
<i>BCC3 UE1 PRATIQUE D'UNE LANGUE ROMANE 18H TD : espagnol</i>	24
SEMESTRE 2	26
<i>BCC1 UE1 Recherche-création, recherche-action, entre singularité et collectif</i>	26
<i>BCC1 UE2 METHODOLOGIE (12H CM)</i>	28
<i>BCC1 UE3 SEMINAIRE ARTISTIQUE 3 Anthropologie du geste (18H)</i>	29
<i>BCC1 UE3 SEMINAIRE INTERNATIONAL : conférenciers et artistes invités (sociologie de la prison)</i>	30
<i>BCC1 UE3 SEMINAIRE La responsabilité de l'artiste (ESAP)</i>	32

<i>BCC1 UE3 SEMINAIRE ARTISTIQUE 2 (18H CM)</i>	33
<i>BCC2 UE1 Atelier de montage de projet</i>	34
<i>BCC2 UE1 Atelier d'expression picturale « effet de vie » (24H) Nathalie Guével</i>	35
<i>BCC2 UE1 Atelier d'orchestre participatif (24H) Kleiberth-Lenin MORA ARAGON (24H)</i>	37
<i>BCC2 UE1 ATELIER Théâtre de l'Opprimé (24H TD)</i>	37
<i>BCC2 UE2 Projet Tutoré M-P Lassus et Marc Le Piouff STAGES</i>	38
<i>BCC3 UE1 PRATIQUE D'UNE LANGUE ROMANE 18H TD : espagnol</i>	39
SEMESTRE 3 Master2 BCC2 UE1 Suivi de stage 18H TD	40
SEMESTRE 4 ARS Master2	41
La fin d'année...	41

Département Arts

Directeur département : Raphaël GOMERIEUX

☎ 03.20.41.63.21 – raphael.gomerieux@univ-lille.fr

Responsable administrative département: Samira SADI

☎ 03.20.41.60.30 - samira.sadi@univ-lille.fr

SECRETARIATS PEDAGOGIQUES LICENCE ARTS

Bureau A3.319 :

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

Fermeture lundi matin - mercredi et vendredi après-midi

- Parcours **Etudes cinématographiques**

Caroline Saletzky - 03 20 41 67 62 - arts-cinema@univ-lille.fr

- Parcours **Etudes théâtres**

Parcours conventionné **Comédien professionnel et auteur dramatique (Ecole du Nord)**

Florent Souchet - 03.62.26.96.73 - arts-theatre@univ-lille.fr

- Parcours **Etudes en Danse**

Parcours **Musique et Musicologie** (Pont-de-Bois)

Parcours conventionnés Musicien interprète/ Enseignement de la danse/

Amandine Jeannelle - 03 20 41 63 25 - arts-musique-danse@univ-lille.fr

- **Parcours Arts Plastiques délocalisé - 29-31 rue Leverrier Tourcoing**

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

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

- Emilie Nollet : 03.20.41.74.90 emilie.nollet@univ-lille.fr

SECRETARIATS PEDAGOGIQUES MASTERS ARTS

- **Master ARTS et DU Médiation-Production**

Stéphanie Brunin : ☎ 03.20.41.62.97 - arts-masters@univ-lille.fr

- **Master MEEF Musique et Arts Plastiques :**

Florent Souchet - ☎ 03.62.26.96.73 florent.souchet@univ-lille.fr

Licence arts

- Parcours Etudes théâtrales
 - Parcours Etudes cinématographiques
 - Parcours Etudes en danse
 - Parcours Musique et musicologie
 - Parcours Arts plastiques et visuels
 - *Parcours conventionnés*
- ✓ Parcours Enseignement de la danse
 - ✓ Parcours Formation du musicien interprète créateur
 - ✓ Parcours Formation du comédien professionnel et auteur dramatique
 - ✓ Conservatoires de Lille, Tourcoing, Douai, Roubaix, Valenciennes, Cambrai

Master arts

- Parcours Etudes cinématographiques
 - Parcours Art et responsabilité sociale-international
 - Parcours Pratiques critiques en Danse
 - Parcours Musique musicologie -interprétation
 - Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain
 - Parcours Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels
 - Parcours Exposition – production des œuvres d’arts contemporains
 - **PARCOURS CONVENTIONNES**
- ✓ Parcours International études cinématographiques et audiovisuelles (IMACS)
 - ✓ Parcours cinéma (Udine)

DU Médiation-Production des œuvres d’art contemporain

MASTERS METIERS DE L’ENSEIGNEMENT

- Master MEEF Arts Plastiques : Antoine BRICAUD
- Master MEEF Etudes Musicales : Grégory GUEANT

Enseignants Responsables pédagogiques

Licence mention Arts

Mention: Ariane Martinez

Parcours Arts Plastiques et Visuels: Océane Delleaux

Parcours Etudes théâtrales et parcours conventionné Comédien/Auteur : Sotirios Haviaras

Parcours Etudes cinématographiques: Licence 1 : Joséphine Jibokji / Licence 2 et Licence 3 : Mélissa Gignac

Parcours Musique et musicologie et parcours conventionnés Musique : Grégory Guéant

Parcours Etudes en danse, Parcours Enseignements de la danse: Marie Glon

Master mention Arts

Mention: Véronique GOUDINOUX

Parcours Etudes Cinématographiques : Jessie MARTIN

Parcours Pratiques critiques en Danse: Philippe GUISGAND

Parcours Musique/Musicologie et interprétation: Francis COURTOT

Parcours Théories et pratiques du théâtre contemporain: Véronique PERRUCHON

Parcours Pratiques et recherche en arts plastiques et visuels: Anne CREISSELS

Parcours exposition/Production des œuvres d'art contemporain: Amanda Crabtree

Parcours Art et responsabilité sociale-International : Marie-Pierre LASSUS

Parcours international Etudes cinématographiques et audiovisuelles (IMACS): Laurent GUIDO

MASTER METIERS DE L'ENSEIGNEMENT

Master MEEF Arts Plastiques : Antoine BRICAUD

Master MEEF Musique : Grégory GUEANT

L'équipe pédagogique et ses axes de recherche: Enseignants titulaires

Arts plastiques et Visuels

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

Antoine BRICAUD antoine.bricaud@univ-lille.fr

Anne CREISSELS anne.creissels@univ-lille.fr (Plasticienne et théoricienne de l'art)

Nathalie DELBARD nathalie.delbard@univ-lille.fr (*Théoricienne de l'art et de la photographie*)

Océane DELLEAUX oceane.delleaux@univ-lille.fr (*Art et reproduction, éditions d'artistes, art numérique*)

Raphael GOMERIEUX raphael.gomerieux@univ-lille.fr

Véronique GOUDINOX veronique.goudinoux@univ-lille.fr (Histoire et théorie de l'art)

Aurélien MAILLARD aurelien.maillard@univ-lille.fr

Didier VIVIEN didier.vivien@univ-lille.fr (Plasticien et théoricien de l'art)

Etudes Cinématographiques

Edouard ARNOLDY edouard.arnoldy@univ-lille.fr (Théories du cinéma, histoire du cinéma)

Mélissa GIGNAC melissa.gignac@univ-lille.fr (*cinéma muet (américain, français, italien)- Histoire et esthétique de l'archive*)

Laurent GUIDO, laurent.guido@univ-lille.fr (Historiographie du cinéma (Critique, esthétique, théories),)

Joséphine JIBOKJI josephine.jibokji@univ-lille.fr

Jessie MARTIN jessie.martin@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma)

Géraldine SFEZ geraldine.sfez@univ-lille.fr (Esthétique du cinéma)

Sonny WALBROU sonny.walbrou@univ-lille.fr

Musique et Musicologie- Interprétation

Francis COURTOT francis.courtot@univ-lille.fr (Analyse de la musique contemporaine, nouvelle complexité et musique figurale)

Alain DESJACQUES alain.desjacques@univ-lille.fr

Christian HAUER chistian.hauer@univ-lille.fr, (Herméneutique, musique sierielle)

Marie-Pierre LASSUS : marie-pierre.lassus@univ-lille.fr

Grégory GUEANT : gregory.gueant@univ-lille.fr

Anne BOISSIERE anne.boissiere@univ-lille.fr (Philosophie, esthétique des arts)

Etudes en Danse

Philippe GUISGAND philippe.guisgand@univ-lille.fr (esthétique et analyse de la danse)

Marie GLON (Danse) marie.glon@univ-lille.fr (Analyse de la danse dans ses aspects esthétiques et sociaux)

Bianca MAURMAYR bianca.maurmayr@univ-lille.fr

Etudes Théâtrales :

Sotiri HAVIARAS (Analyse de la mise en scène et du spectacle vivant, organisation et administration des institutions culturelles)

Jean-Marc LANTERI jean-marc.lanteri@univ-lille.fr (*écriture contemporaine du théâtre en Europe, relations théâtre/cinéma*)

Ariane MARTINEZ, ariane.martinez@univ-lille.fr (Histoire des formes scéniques XXe-XXIe siècle ; relations entre théâtre et autres arts de la scène (mime, cirque, danse) ; théories et pratiques du jeu)

Véronique PERRUCHON veronique.perruchon@univ-lille.fr (Esthétique de la représentation théâtrale, scénographie, lumière, enjeux avec le public)

Sophie PROUST sophie.proust@univ-lille.fr (processus de création théâtrale, direction d'acteurs)

Equipe d'accueil ALITHILA (Analyses littéraires et histoire de la langue)

- CEAC (Centre d'étude des arts contemporains)
- Unités mixtes de recherche HALMA (Histoire, Archéologie et Littérature des Mondes Anciens), IRHIS (Institut de recherches historiques du Septentrion)
- STL (Savoirs, Textes, Langage)

Bibliothèque Humanités

(Arts, lettres modernes, philosophie, sciences du langage)

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

La Bibliothèque Humanités (BHUMA) met à votre disposition des fonds spécialisés en arts, lettres modernes, philosophie et sciences du langage. Elle contient 65 000 monographies, dont 44 000 cataloguées ainsi que plus de 720 titres de périodiques.

Les documents sont identifiables à partir du catalogue commun du Service commun de la documentation.

La bibliothèque est ouverte à tous, l'emprunt d'ouvrages est réservé aux détenteurs d'une carte d'étudiant (carte multiservices) ou d'une carte de lecteur.

Règles de prêt

USAGERS	NOMBRE D'OUVRAGES	DURÉE DE PRÊT	RENOUVELABLE
LICENCE	illimité	14 jours	oui
MASTER, DOCTORANTS & ENSEIGNANTS	illimité	28 jours	oui

Le prêt entre bibliothèques (PEB) est accessible à tous et gratuit.

La bibliothèque met à votre disposition tous les documents papier attendus pour le bon déroulement des enseignements, ainsi que ceux liés à la préparation des concours de l'Agrégation et du CAPES.

Ressources électroniques : <https://lillocat.univ-lille.fr/>

Vous avez accès à nos revues en ligne et nos E-books, et à de nombreuses ressources électroniques. Pour faciliter vos recherches, le moteur de recherche fédérée vous permet de lancer une requête simultanément sur l'ensemble des ressources.

La grande majorité des ressources électroniques sur abonnement est accessible à distance à partir de votre ENT (rubrique services documentaires).

Ouverture et services :

La BHUMA est ouverte du lundi au jeudi : 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h.

Elle ouvre ses portes dès le 1er septembre 2020 (sous réserve de restrictions éventuelles dues à la situation sanitaire).

La BHUMA est située dans le Bâtiment A, forum-1, salle A1-727.

La bibliothèque propose :

- 3 salles de travail en groupe, leur utilisation est soumise à réservation (à l'accueil de la bibliothèque). Par ailleurs, des outils comme un massicot, un scanner, un correcteur orthographique et

syntaxique professionnel (Antidote), une machine à relier ou téléagrandisseur sont à disposition des usagers ;

- Une séance hebdomadaire de travail sur la recherche documentaire et l'utilisation des ressources électroniques. À réserver auprès de bhuma@univ-lille.fr (jour et horaire à déterminer en fonction des plannings de cours) ;

- Une aide personnalisée aux étudiants pour leurs recherches bibliographiques est proposée par le personnel de la bibliothèque. N'hésitez pas à solliciter l'équipe.

Animation :

La bibliothèque propose aux étudiants des manifestations comme les cafés-débats (littéraires, artistiques ou philosophiques). Des ateliers d'écriture littéraire et de lecture publique (*La Sirène*) sont ouverts à tous.

De nombreux événements y prennent place pendant l'année, en lien direct avec les cours (invitations de personnalités, écrivains, artistes, professionnels des métiers du livre). Le programme est régulièrement mis à jour sur le site de la bibliothèque : <https://bhuma.univ-lille.fr>

L'équipe :

Responsable : Frédéric Gendre (ingénieur d'études, chargé de ressources documentaires)

Contact : 03 20 41 61 81 frederic.gendre@univ-lille.fr

Adjointe : Valérie Cazin (bibliothécaire assistante spécialisée) Contact : 03 20 41 65 42 valerie.cazin@univ-lille.fr

Web et réseaux sociaux :

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

https://twitter.com/BHUMA_UnivLille

<https://fr-fr.facebook.com/BibHuma>

https://www.instagram.com/BHUMA_UnivLille/

L'organisation des études

Master ARTS parcours ARS international

Un réseau d'associations, régionales, nationales et internationales relie les universités et instituts partenaires :

La Universidad Autonoma Metropolitana- Unidad Lerma représentée par son président, M Emilio Sordo, sise Av. de las Garzas No. 10, Col. El Panteón Lerma de Villada, Municipio de Lerma, Estado de México, C.P. 52005 Mexique. La structure d'appui du réseau est la Division de Sciences Sociales et Humaines et le responsable pour la UAM-Lerma, le Dr. Pablo Castro Domingo. www.uam.mx/unidad_lerma.html

La Universidad Autonoma de la Ciudad de Mexico (Mexico), représentée par son président, M Vicente Hugo Aboites Aguilar, sise Calle Doctor García Diego No. 169, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Mexique <https://www.unam.mx/>

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Mexico), représentée par son président, M Roberto Domínguez Castellanos, sise 1a. Sur Poniente 1460 C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexique. La structure d'appui du réseau est la Faculté d'Arts et le responsable pour la UNICACH, le Lic. José Antonio Gasque Herrera. www.unicach.edu.mx/

La Universidad Central del Ecuador (Équateur), représentée par son président, M Fernando Sempértegui Ontaneda, sise Ciudadela Universitaria Av. América, Quito, Équateur. La structure d'appui du réseau est la Faculté d'Arts et le responsable pour la UCE, le MAV. Xavier Esteban León Borja. www.uce.edu.ec

La Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) (Brasil) représentée par son président, M. Ricardo Vieiralves de Castro, sise R. São Francisco Xavier, 524 - 1º andar - Sala 1006 A - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, 20550-900, Brésil. La structure d'appui du réseau est l'Instituto de Psicologia Social et la responsable, pour la UERJ, la Pr. Rita Maria Manso de Barros. <http://www.uerj.br>

La Universidad de Lanús (Argentine) représentée par sa présidente, Mme Ana Jaramillo sise 29 de septiembre 3901, Remedios de Escalada. La structure d'appui du réseau est le Centro de Investigación y Estudios Musicales et le responsable, pour Lanús, M. Daniel Bozzani. www.unla.edu.ar

Université de Grenade (Espagne) Campus Universitario de Cartuja C.P. 18071 Granada (Granada) Département de Pédagogie et Education Sociale, responsable : Fanny Añaños <https://www.ugr.es>

Teatro de Los Sentidos (dir. Enrique Vargas) Barcelone, (Espagne) www.teatrodelossentidos.com

Il Funaro, Centro Culturale Via del Funaro 16/18 51100 Pistoia – Italia Mirella Corso, Antonella Carrara, Francesca Giaconi e Lisa Cantini (Dir.) info@ilfunaro.org et www.ilfunaro.org

Arte sustentable - Zacualpan de Amilpas (Mexico), représentée par Tar Falfan

El Centro andino para la Cultura y la Educacion – Tilcara (Argentine), représenté par Susana Moreau www.capectilcara.org

FESNOJIV (Venezuela) = *Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e infantiles de Venezuela* (José Antonio ABREU (1975) : Programme de socialisation par la pratique d'orchestre en milieu carcéral (Orchestres pénitentiaires) dir. K.Lenin Mora Aragon contacto@fundamusical.org.ve.

La Chambre d'eau - Le Favril (France), représentée par son co-directeur, Vincent Dumesnil

L'École supérieure d'art de Tourcoing/Dunkerque (France), responsable : Nathalie Poisson-Cogez

Université Internationale Terre Citoyenne UITC Pierre Vuarin (dir.) www.uitc-edu.org

Anglia Ruskin University Cambridge East Road CB1 1PT United Kindom, Drama Department, représentée par Dr. Heather Lilliey et Marina Pallares Elias

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le programme du parcours ARS est conçu de manière à permettre à chaque étudiant d'effectuer en M1 deux stages courts de 15 jours en France et en M2 (en S3), un stage long de 4 à 6 mois à l'étranger (dans université, institut, association, fondation...) et/ou, pour les étudiants internationaux et les étudiants salariés, en France. Les séminaires et ateliers sont regroupés en première année afin que la deuxième puisse être consacrée au stage international et à la mise en œuvre d'un projet de recherche-action ou de « recherche-crétion- intervention » travaillé en M1.

En résumé : Les étudiants effectuent leur première année de master à l'université de Lille où ils sont tenus de faire deux stages de 2 semaines (minimum) en immersion dont un en milieu carcéral.

Ils partent en S3 (M2) pendant un semestre à l'étranger ou en France et reviennent au second (S4) pour écrire un mémoire de recherche-action ou de recherche-crétion.

Pour les salariés seulement, le stage en M2 peut éventuellement être remplacé par des cours de M1.

En S4, la rédaction d'un mémoire et/ou de toute autre réalisation (audiovisuelle, artistique...) est requise pour permettre de faire un bilan de la recherche-action ou recherche-crétion-intervention effectué en S3.

OBJECTIFS

Former des médiateurs artistiques en faveur du développement humain dans tous les milieux, y compris dans les lieux de relégation, marginalisés ou vulnérables de nos sociétés contemporaines. À cette fin, la connaissance de la diversité culturelle est requise. La formation à la recherche est centrée sur la méthodologie de la recherche-action et de la recherche-crétion au service de l'interculturalité et du développement humain.

Métiers envisageables à l'issue de la formation :

La formation s'adresse à des étudiants et des professionnels de l'art, de la santé et de l'éducation.

Art

Médiateur artistique (dans les ONG ou autres organisation et institution)

Directeur de structures associatives artistiques et culturelles

Chargé du développement des relations internationales dans une association ou une institution consacrée à l'action artistique

Fonction de musicien, plasticien, artiste de la scène auprès de publics vulnérables, formé aux langages sensoriels et au non verbal

Santé

Cadre dans une institution de santé : analyse les besoins et choisit les artistes en fonction du contexte.

Personnel de santé (formé à la méthodologie du Jeu d'orchestre, aux langages sensoriels et au non verbal)

Psychologues musiciens (formés à la méthodologie du Jeu d'orchestre)

Education

Enseignants formés à l'éducation par l'art

Enseignants en musique et en arts

Acteurs de l'éducation populaire

Compétences

Le parcours ARS a pour objectif de contribuer à la compréhension de l'humain par l'art et le poétique en privilégiant l'interculturalité dans tous les milieux. Pour cela, l'usage des langues est requis avec les langages artistiques non verbaux (musique, danse, arts plastiques) et les langages sensoriels (cf. le théâtre des sens). Il se relie aux autres parcours de la mention et au laboratoire CEAC dans le cadre des interactions entre le poétique et le politique, l'art et la philosophie, que suscite la réflexion sur le corps et le geste intimement liée à la pratique de terrain et à l'anthropologie.

Savoirs

Comprendre les contextes (culturels, économiques et sociaux)

Développer des capacités d'action par l'art dans le but de transformer des situations

Savoir-faire

Pratiquer un art collectivement et co-construire une action pluri-artistique

Entrer en relation avec des populations spécifiques (incarcérées, hospitalisées, handicapées, fragiles socialement et culturellement...)

Recourir à divers langues et langages dont les langages sensoriels
Savoir s'engager dans une entreprise solidaire

Savoir-être

Savoir écouter, être disponible.

Développer une attitude créative

Être capable de s'adapter à toute situation

Gérer l'imprévu

Savoir travailler en équipe

ORGANISATION DE LA FORMATION

En Master 1

Cours sous forme de semaines intensives (ou régularité exigée par la pratique d'une langue (à l'université de Lille et sur le terrain)

Un stage obligatoire dans l'une des structures régionales ou internationales partenaires ou autres.

En Master 2

Au semestre 3, stage international en responsabilité destiné à la mise en oeuvre d'un projet de recherche-action ou de recherche-crétion-intervention à effectuer dans l'une des structures partenaires ou ailleurs (université, institut, association, fondation...). Les étudiants internationaux et les étudiants français salariés peuvent l'effectuer en France.

Au semestre 4, un mémoire de recherche-action ou de recherche-crétion consacré à l'évaluation des retombées sociétales de l'expérience à l'étranger (ou en France) est requis. Ce mémoire est encadré collectivement et accompagné ou non d'une réalisation (audiovisuelle, artistique...). Il peut comporter une partie dans la deuxième langue (espagnol ou français).

Résumé de la formation

Le parcours Art et Responsabilité Sociale International du Master ARTS a pour objectif de former des médiateurs artistiques et interculturels à travers les pratiques artistiques collectives. Il s'adresse à des étudiants intéressés par la relation entre art et société et prêts à une expérience internationale dédiée au service de personnes en situation de vulnérabilité (enfermement, pauvreté, précarité, fragilité sociale et psychique...) ou non.

La pratique de l'interculturalité par les arts, l'échange d'expériences artistiques et sociales entre diverses régions du monde liées par les langues latines (Amérique et Europe latines) forment le socle de ce parcours adossé au laboratoire CEAC.

Spécificités

L'éducation artistique comme outil de développement humain et d'inclusion sociale est au cœur de la réflexion de ce parcours dont la spécificité est la conception et la réalisation de projets artistiques sur le terrain (à l'étranger ou en France), susceptibles de transformer une situation. Le parcours ARS International prend part aux activités de recherche du laboratoire CEAC. Il privilégie l'apprentissage des langues et des langages sensoriels pratiqués par le théâtre des sens (Barcelone) et les autres pratiques artistiques non verbales (musique, danse, peinture).

Compétences et savoirs enseignés

Afin de réaliser les objectifs de ce parcours (contribuer au développement humain dans tous les milieux, notamment dans les lieux de relégation, marginalisés ou vulnérables de nos sociétés contemporaines/Connaître la diversité culturelle et des pratiques interculturelles/Mettre en oeuvre les méthodes de la recherche-action en art et interculturalité), des méthodes pédagogiques de co-construction et de croisement des savoirs sont privilégiées et mises à disposition des étudiants afin qu'ils puissent s'en servir dans leur future activité professionnelle.

Ce parcours vise à intégrer les compétences suivantes :

- Comprendre les contextes culturels, économiques et sociaux
- Pratiquer un art collectivement et co-construire une action pluri-artistique
- Développer des capacités d'action par l'art dans le but de transformer des situations
- Collaborer avec des populations spécifiques (incarcérées, hospitalisées, handicapées, fragiles socialement et culturellement...)
- Recourir à divers langages et langages (dont les langages sensoriels)
- S'engager dans une entreprise solidaire
- Savoir écouter et se rendre disponible à l'accueil de l'autre.
- Développer une attitude créative
- Être capable de s'adapter à toute situation
- Gérer l'imprévu / Savoir travailler en équipe.

Le parcours ARSI mention ARTS

Le parcours ARS International est dédié au service à la société et à la responsabilité sociale des artistes aujourd'hui. Il entend promouvoir les pratiques artistiques collectives solidaires à partir desquelles s'élabore la recherche. Partant de l'art comme expérience (J. Dewey, 1934) il s'agit de répondre à la nécessité de récupérer le corps comme source de connaissance et d'expression grâce aux langages sensoriels non verbaux (l'orchestre participatif, le théâtre des sens, entre autres) afin de créer des conditions favorables aux processus de transformation individuelle et sociale et (re)donner la capacité d'agir. Les méthodologies enseignées dans ce parcours (phénoménologie, recherche-action et recherche-création) sont des outils permettant aux étudiants de construire leur projet artistique tout en menant une réflexion à partir de l'expérience de terrain. Un réseau d'associations, régionales, nationales et internationales a été constitué pour faciliter les stages de médiation artistique autour de thématiques liées au développement humain et à l'inclusion sociale. Les savoir-faire et savoir-vivre croisent la réflexion intellectuelle, justifiant la conception en séminaires et ateliers » intimement reliés entre eux (UE3 et UE4) dans le parcours ARS (en master 1). La démarche privilégie l'expérience dans un milieu spécifique à partir duquel des questionnements surgissent. L'articulation étroite entre la pratique et la théorie permet la rencontre dans des structures qui facilitent l'insertion professionnelle des étudiants et/ou la poursuite des études doctorales pour ceux qui le souhaitent.

I - Objectifs généraux du master

Objectifs scientifiques et pédagogiques de la mention et adossement à la recherche

Le parcours ARS est rattaché au Centre d'Etude des Arts Contemporains EA 3587, de l'Université de Lille 3 réunissant des enseignants-chercheurs spécialisés en arts.

1. Le parcours ARS international

- Le parcours international « Art et Responsabilité Sociale » est né en septembre 2015 après 10 années d'expérience dans les parcours « Dialogue des arts » puis « Art et existence » à l'UFR d'Arts. Il est aujourd'hui rattaché administrativement au master ARTS et au laboratoire CEAC.
- La recherche-action en art et la recherche-création-intervention, appliquées dans tous les milieux (y compris dans les lieux de relégation de nos sociétés contemporaines) est privilégiée. Liée à une approche phénoménologique fondée sur l'expérience vécue, la recherche s'inspire des méthodes de l'anthropologie (où la question de l'autre est centrale) et des pratiques artistiques inspirées du modèle latino-américain (ex. El Sistema ou le théâtre des sens dirigé par le colombien E. Vargas Barcelone) pour penser l'interculturalité à partir de l'art. La formation, unique en France, est initiée

en amont par Marie-Pierre Lassus dans l'UE10 « Art et société » (Licence 2 et Licence 3) du DEM de l'université de Lille.

En M1, il s'agit d'aider chaque étudiant à la réalisation concrète d'un projet de recherche-action ou de recherche-crédation sur des territoires diversifiés (milieux clos, régions rurales, zones péri-urbaines et urbaines...) régionaux et/ou internationaux. Un niveau en langue (espagnol) est requis pour pouvoir comprendre certains cours (faits par des conférenciers invités) et mener à bien ce projet en situation dans un pays de langue latine.

Le parcours ARS comprend :

1 Maître de Conférences Habilité à Diriger des Recherches, 1 Professeur des Universités, 1 sociologue chargé de recherche au CLERSE-CNRS Lille 1, ainsi que des intervenants ponctuels (HDR en sociologie, 4 professionnels et directeurs d'associations...4 artistes (1 peintre, 1 musicien, 1 chorégraphe, une comédienne de théâtre) Un chercheur associé. Chaque année, des conférenciers (venus d'Europe et d'Amérique Latines) sont invités pour échanger de bonnes pratiques et transmettre des enseignements inédits.

2. Sites associés

• Lille (page d'accueil) :

<http://www.univ-lille.fr/fr/>

Ecole doctorale SHS Lille Nord de France : L'école doctorale

Présentation des études doctorales

Le Laboratoire de rattachement du parcours ARS

CEAC Centre d'études des Arts Contemporains

2. Présentation des enseignants

Marie-Pierre LASSUS responsable de la formation. Maître de Conférences HDR en musicologie. Membre du laboratoire C.E.A.C, directrice scientifique du programme Chercheurs Citoyens *Le Jeu d'Orchestre* (2012-2014) Conseil Régional Nord-Pas de Calais/Université de Lille 3). Professeure invitée à la Fundació Universitat de Girona (Espagne) : postgrado *Lenguajes sensoriales, poética de los sentidos, poética del juego*. dir. Enrique Vargas (*Teatro de los Sentidos*, Barcelone)

Publications récentes :

Le non-savoir, paradigme de connaissance, EME éd., 2019

Le Jeu d'Orchestre. Recherche-action en art dans les lieux de privation de liberté, Lille Septentrion, 2015

La musique : art de l'aurore. A l'écoute des villes d'ombre du Théâtre des Sens. Paris, L'Harmattan, 2014.

Bachelard musicien. Une philosophie des silences et des timbres, Lille, Septentrion, 2010).

Ana CASTELO

Université de Lille Sciences Humaines et Sociales

LANGUenACT- IMAGER EA 3958 –Université Paris-Est Créteil

Membre du collectif de recherche en enseignement des Arts- CREA et du GREX (Groupe de Recherche en Explicitation)

Ana CASTELO est enseignante de langue espagnole et cultures hispaniques à l'Université de Lille SHS où elle explore une pédagogie de l'énaction (Varela) qui s'appuie sur l'expérience artistique et sensible. Inspirée par sa pratique en danse contemporaine et en théâtre sensoriel, elle propose un enseignement transdisciplinaire qui intègre les langages sensoriels et artistiques dans l'apprentissage des langues. Elle s'intéresse à la recherche-action/création et à la réflexivité de l'expérience vécue comme processus de (trans)formation dans la relation avec soi-même, les autres et le milieu. Son

approche est celle de la phénoménologie à travers les techniques psychophénoménologiques de l'entretien d'explicitation et de l'auto-explicitation (Vermersch).

Nathalie POISSON-COGEZ :

Docteur en Histoire de l'art contemporain, Nathalie Poisson-Cogez mène depuis plusieurs années des recherches sur la présence artistique en territoires au sein d'équipes transdisciplinaires. Depuis 2012, elle est chercheur associé à La chambre d'eau, structure de résidences d'artistes en territoire rural installée dans l'Avesnois, avec laquelle elle collabore à des projets à l'échelle locale et internationale (Europe, Mexique). Professeur d'enseignement artistique, elle assure la coordination de la recherche et de la professionnalisation à l'École Supérieure d'Art du Nord / Pas de Calais (Dunkerque / Tourcoing), où elle anime notamment le SRCA (Studio de Recherche/Création en Art) dans lequel elle développe un axe intitulé « Art et Cité » en lien notamment avec le Learning center « ville durable » de Dunkerque. Nathalie Poisson-Cogez fait partie du comité de pilotage du Master A.R.S., elle a intégré le laboratoire CECILLE (Université Lille 3) en juin 2015 (sous réserve d'acceptation).

(Poisson-Cogez, N. (2015, janvier). Zones sensibles. *Stradda* n° 34, Paris, p. 35-36.

Poisson-Cogez, N. (2014, décembre). Résidence croisée – Poikkitaiteellinen residenssi / Témoignages – Omakohtaiset kertomukset. « *Taidepolku, bonjour !* » - échos d'une coopération culturelle internationale 2012-2014, Scènes Obliques, Les Adrets, 2014, p 12-23/p. 74-89. (Publication français-finnois)

Poisson-Cogez, N. (2014, octobre). Résidence(s) - Les enjeux d'une présence artistique en territoire, *Facettes, revue annuelle et gratuite d'art contemporain*, Lille, N° 0, p. 26-41).

Poisson-Cogez, N. (2013, octobre). Campagne vidéo - D'une campagne, l'autre. *50° Nord, revue d'art contemporain*, Lille, N° 4, p. 62-71.).

Gilles CHANTRAINE, s

ociologue, HDR chargé de recherche au CLERSE – CNRS Lille 1 . Auteur de *Par-delà les murs*, PUF, 2004 et de *Bastille Nation. French Penal Politics and the Punitive Turn*, Carleton, Red Quill Books, 2013). A contribué à de nombreuses publications, revues et éditoriaux ; entre autres dans *Sociologie pénale-système et expérience*, Erès, 2004, « La mécanique du temps vide. Structure sécuritaire et réactions individuelles au temps carcéral en maison d'arrêt » et plus récemment, dans la revue *Mouvements 2016/4 n° 88, Dossier : Prisons : l'idéologie de l'enfermement* « L'abolitionnisme au présent », Entretien avec Nicolas Carrier et Justin Piché (124-134), et « Des quartiers relégués au contrôle des prisons : l'action libre d'un haut fonctionnaire » : Entretien avec Jean-Marie Delarue (135-149).

Marc LE PIOUFF, chargé de mission Culture/Justice, (Établissements du Nord Pas de Calais)
L'association Hors Cadre coordonne cette mission depuis 2003 dans le cadre d'une convention régionale culture justice DRAC Nord Pas de Calais, DISP Nord Pas de Calais, Picardie, Haute-Normandie, DIRPJJ Grand Nord, Préfecture de Région.

Thomas LIMONGI est directeur de l'association La Cloche (Antenne - Hauts de France) créée en fin 2014 pour mettre en place des projets qui participent à la réhabilitation de l'image des plus démunis. Le réseau Le Carillon est le premier projet de l'association. Celle-ci vise à changer le regard porté sur le monde de la rue et encourage le faire ensemble entre voisins avec ou sans domicile pour construire une société plus inclusive. Il s'agira de relier les objectifs de ce master à la société de demain en appréhendant la place des arts et de la culture par la prospective sociale qui conduit à la notion d'entreprenariat social.

Vincent DUMESNIL est cofondateur et codirecteur de La chambre d'eau, structure de résidence d'artistes implantée depuis 2001 en Nord - Pas de Calais. Titulaire d'un DESS en ingénierie des ressources humaines et du Diplôme européen en direction de projet culturels, il pilote et participe à la réalisation d'études et de diagnostics culturels territoriaux, à la conception et l'organisation de

séminaires et réflexions sur les thématiques liées aux résidences d'artistes en territoires, il accompagne des projets culturels et artistiques depuis 2003. Depuis 2012, il a engagé avec La chambre d'eau plusieurs projets artistiques et culturels ainsi qu'une démarche de mise en réseau de structures culturelles en milieu rural en Europe et au Mexique. Il collabore régulièrement avec l'université de Lille 3 (laboratoires CEAC et CECILLE) notamment sur les questions du rôle de l'art dans les territoires. Il copréside depuis 2011 le réseau transfrontalier d'art contemporain 50° degrés Nord.

Kleibert Lenin Mora Aragon est musicien professionnel (chef d'orchestre) du *Système National des Orchestres Juvéniles et Infantiles du Venezuela* (F.E.S.N.O.J.I.V.) / Avocat, enseignant à l'Institut Universitaire d'Etudes Pénitentiaires (pregrado) en Criminologie et à l'Université José María Vargas (Caracas, Venezuela) Créateur des orchestres et chœurs pénitentiaire au Venezuela et du du Programme Symphonique Pénitentiaire de *El Sistema* (F.E.S.N.O.J.I.V.) mis en place depuis 2007.

Scheherazade ZAMBRANO, artiste chorégraphe, doctorante à Lille 3 (laboratoire C.E.C.I.L.L.E.) sous la dir. de M-P Lassus, boursière du Ministère de la Culture au Mexique (bourse FONCA-CONACYT). (« La corporéité, une posture politique » in Marie-Pierre Lassus (dir.), *Le Jeu d'Orchestre, Recherche-action en art dans les lieux de privation de liberté*, Presses Universitaires de Septentrion, 2015.

« Narcocorpographie, une cartographie du corps dans le trafic de drogues au Mexique » in Cécile Chantraine Braillon, Fatiha Idmhand et Norah Giraldi-Dei Cas (dir), *Théâtre contemporain dans les Amériques, une scène sous la contrainte*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2015.)

Boniface OFOGO N'KAMA, Artiste Conteur, médiateur interculturel et écrivain. Titulaire d'un doctorat en littérature hispano-américaine à l'Université Complutense de Madrid (1994), il a enseigné dans le master en « Migrations et Relations Intercommunautaires » de l'Université Autonome de Madrid (dir. Carlos Gimenez) ainsi qu'à l'université de Comillas (Madrid) de 2013 à 2015. Il a participé à plus d'une centaine de festivals internationaux de conteurs en Europe, Amérique Latine et Afrique. et a obtenu plusieurs prix (à Barranquilla et à Medellin en Colombie, ainsi qu'à Celaya Mexique entre autres). Il a exercé le métier de médiateur interculturel à la Mairie de Madrid (1998-201) et à la Mairie de Mostoles (2001-2006)

Publications *Une vida de cuento*, Ministerio de Educacion y Ciencia, España, 2006. *El leon Kandinga*, Ed. Kalandraka, 2009).

Marion MARTEL, comédienne, metteur en scène, formatrice au Théâtre de l'Opprimé (Lille). Comédienne, diplômée de l'école internationale Jacques Lecoq et titulaire d'une licence universitaire d'études théâtrales. Elle pratique le Théâtre de l'Opprimé depuis 1997. Elle se forme à cette méthode grâce à de nombreux stages notamment avec Augusto Boal. Joker et comédienne du Théâtre de l'Opprimé depuis 10 ans, formatrice et metteur en scène à T'OP!, participante de plusieurs rencontres internationales de TO, membre d'autres compagnies théâtrales. Son travail artistique de comédienne et de metteur en scène utilise beaucoup le travail du corps dans l'espace.

Nathalie GUEVEL Artiste peintre, Diplômée des Beaux-arts de Lorient (DNSEP 2006), prix Renoir en peinture (2007). Docteur en art (2012) université de Lille 3, elle propose depuis 2012 un accompagnement par la peinture aux personnes en situation de handicap mental et/ou de maladie psychique. Formatrice auprès de professionnels de la santé mentale, elle travaille aujourd'hui avec des EPSM, au sein de Maisons d'Accueil Spécialisées, de MF (Mutualité Française pour Autistes), d'hôpitaux de jour ou encore dans le cadre de stages individuels pour promouvoir la liberté d'expression de la personne en situation de handicap. La pédagogie d'accompagnement en peinture « Art et construction de l'individu » qui a fait l'objet de son doctorat en Art s'appuie sur sa pratique d'artiste peintre, son expérience professionnelle quotidienne (depuis 2007) auprès de personnes en situation de souffrance psychique.

(« Construction de l'individu/Construction de la peinture. Le « rater » comme vecteur d'expression et de structuration de l'être » : thèse de doctorat en Art soutenue le 17 novembre 2012 à l'Université de Lille 3)

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-crédation.

Conférencier invité : chaque année plusieurs conférenciers invités interviennent dans le séminaire international Art et Responsabilité Sociale pour des expériences culturelles croisées.

Bureau de la responsable du parcours ARS

Bureau A3 309 – Bâtiment A (Département Arts) Marie- Pierre LASSUS

Calendrier du Parcours ARS International Master 1

SEMESTRE 1

Septembre 2020

Le lundi 14 septembre à 10H30 Accueil des étudiants :

Du 15 au 18 septembre : 9h-12h/ 13H-16H
ATELIER Poétique des Sens : Marie-Pierre Lassus

22 septembre :
10H-12H Pratique d'écoute Ana Castelo

13H-15H Méthodologie : Ana Castelo
15H-18H Espagnol : Ana Castelo

24 septembre : 16H30-18H
Pratique d'écoute Ana Castelo 10H-12H

Les 21, 23 et 24 septembre : 9h-12h/ 13H-16H
SEMINAIRE ARTISTIQUE 1 : Art et milieux Marie-Pierre Lassus

UE5 L'Atelier de Pratiques artistiques collectives (danse) : Scheherazade Zambrano est reporté au semestre 2.

Octobre

5 et 12: 9H – 12H et 13H-16H
ART ET PRATIQUES SOLIDAIRES 2 :
Entreprenariat association / ESS Thomas Limongi dir. de l'association La Cloche à Lille.

6 et 13: 13H-15H
Méthodologie: Ana Castelo

6 et 13: 15H-18H
Espagnol: Ana Castelo

1,8,15, 22: 14H-17H
Projet Tutoré (sem. 2) : Marc Le Piouff : « Intervenir en milieu pénitentiaire »

19,20,21 octobre
Art et Responsabilité Sociale Marie-Pierre Lassus

26 octobre 9H30-12H30 et 13H30-16H30
Montage de projet sem.2 Vincent Dumesnil

Novembre

Du 2 au 6 et du 9 au 13 novembre 9h30-12h30/ 13H30-16H30

Séminaire de médiation artistique et interculturelle Boniface OFOGO N’KAMA
Atelier de médiation artistique : le Conte. Boniface OFOGO N’KAMA

17 novembre : 8H – 12H

24 novembre : 9H – 12H

Pratique d’écoute Ana Castelo

17 et 24 novembre 13H-15H

Méthodologie : Ana Castelo

17 et 24 novembre 15H-18H

Espagnol : Ana Castelo

19, 20, 23 24 novembre

Atelier de Pratiques artistiques collectives

27 et 28 novembre (toute la journée) Gilles Chantraine + M-P Lassus

UE6 (sem. 2) Art et Responsabilité sociale (12H) : Gilles Chantraine et MP Lassus

Décembre

ART ET PRATIQUES SOLIDAIRES 2

Du 30 novembre au 4 décembre (terrain prison)

Atelier d’orchestre participatif : K-L Mora Aragon + Marie-Pierre Lassus

7 décembre 9H30-12H30 et 13H30-16H30

Montage de projet sem.2 Vincent Dumesnil

8 décembre

8H-12H : Pratique d’écoute Ana Castelo

13H-15H Méthodologie : Ana Castelo

15H-18H Espagnol : Ana Castelo

SEMESTRE 2

Janvier 2020

UE3 SEMINAIRE ARTISTIQUE 2 + ATELIER

Du 6 au 10 janvier

Théâtre de l'Opprimé. Marion MARTEL

Pratiques artistiques collectives (sem. 1) : Scheherazade Zambrano

Projet tutoré Marie-Pierre LASSUS

Espagnol : Ana CASTELO

Février

8 février 9H30-12H30 et 13H30-16H30

Montage de projet Vincent Dumesnil

Espagnol Ana CASTELO

Projet tutoré Marie-Pierre LASSUS

Préparation Stage à l'IRTS (Lille) OP

STAGE à l'IRTS (Lille) 24-28 février

SEMINAIRE ARTISTIQUE 3 : Anthropologie des arts M-P Lassus

Méthodologie : Ana Castelo

Mars

Espagnol Ana CASTELO

Projet tutoré (V. Dumesnil) + UE5 Art et Société_Nathalie Poisson-Cogez

SEMINAIRE ARTISTIQUE 3 + ATELIER : création.

Atelier (peinture) « Effet de vie » Nathalie GUÉVEL (à l'ESAP de Tourcoing)

mars (toute la journée)

Projet tutoré (MP Lassus)

Art et Société à l'ESAP de Tourcoing Nathalie POISSON-COGEZ

Maison Folie de Moulins à Lille

SEMINAIRE INTERNATIONAL Gabriella Salvaterra (Teatro de los Sentidos)

Avril

12 avril 9H30-12H30 et 13H30-16H30

Montage de projet Vincent Dumesnil

Mai

STAGE à l'ENPJJ (Roubaix) OP

22 mai 9H30-12H30 et 13H30-16H30

Montage de projet Vincent Dumesnil

14H-17H à l'ESAP

Art et Société_Nathalie Poisson-Cogez

semestre 4 M2 : Retour d'expérience Marie-Pierre Lassus

Programme

Semestre 1

BCC1 UE1 Séminaire de laboratoire Art et Responsabilité Sociale (18H CM) Marie-Pierre Lassus

Dates 19 (après-midi), 20, 21 octobre toute la journée
Horaires : 9H-13H et 14H- 18H

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. C'est dans ce cadre (la RSU) que s'inscrivent les actions artistiques en milieu pénitentiaire menées dans ce master qui relèvent d'une éthique et d'une politique réalisées à travers un dialogue participatif avec les acteurs de la société, privilégiant le croisement des savoirs et des pratiques afin d'améliorer le vivre-ensemble. Cette interaction avec les acteurs de terrain correspond à une expérience que les universités latino-américaines ont déjà pensée et mise en œuvre depuis longtemps à travers le concept « d'Extension » qui oblige les étudiants à une mission de « service » envers la société, intégrée dans leur cursus universitaire. De même, les orchestres à vocation d'éducation sociale du Venezuela facilitent la pratique et l'analyse d'expériences croisées sur des territoires diversifiés (zones urbaines et péri-urbaines, zones rurales, milieux clos et milieux pénitentiaires...) afin de permettre l'égalité des chances dans tous les domaines.

Objectif

Il s'agira de préciser dans ce séminaire pourquoi intervenir en milieu pénitentiaire et quel est le but de ces recherches-actions et/ou recherches-créations ? De l'engagement personnel à la responsabilité sociale des universitaires et des artistes, la question se pose de la finalité et de l'efficacité de cette collaboration entre universités et prisons. Les textes proposés en bibliographie serviront de base à la discussion.

Bibliographie :

- P. AUDI, *Discours sur la légitimation actuelle de l'artiste*, Paris, Encre marine, Les Belles Lettres, 2012.
- H. ARENDT, *Responsabilité et jugement*, Payot, 1005
- A. CAMUS *Conférences et discours, 1936-1958* Paris, folio essais, Gallimard, 2017. Voir aussi « L'Artiste en prison », .C. III, 9003-904
- H. JONAS, *Le Principe Responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique*, Cerf, 1990.
- M-P. LASSUS, « De l'art en prison : la responsabilité de l'artiste », *Le non-savoir*, paradigme de connaissance Louvain EME L'Harmattan, 2019.
- E. LEVINAS, « La réalité et son ombre », *Les Imprévus de l'histoire*, Paris, Fata Morgana, 1994[1946], 123-148.
- E. LEVINAS, *Autrement qu'être*, Kluwer Academic, 1978
- J-P SARTRE, *La responsabilité de l'écrivain*, Paris, Verdier, 1998 [1946]

Evaluation : ORAL ET/OU ECRIT

BCC1 UE2 METHODOLOGIE (12HTD)

Dates :

22/09

6 et 13/10

17 et 24/11

8/12

Horaires : 13H – 15H

Formation à la recherche

Méthodologie

Ana Castelo

Ce séminaire 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.

Le séminaire permettra d'aborder les spécificités de la recherche-action et de la recherche-crédation.

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 psychophénoménologique 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 première personne dans le cadre d'une recherche-action et/ou d'une recherche-crédation.

Évaluation (CC) ECRIT

L'étudiant réalisera deux fiches de lecture à partir de la bibliographie proposée.

Élaboration d'un premier protocole de recherche dans le cadre de leur projet de Master.

Bibliographie

- Barbier R. (1996). *La recherche-action*. Paris : Economica Anthropos
- 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 (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.
- Manen, M. Van. (2003). *Investigación educativa y experiencia vivida: ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad*.
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris, FR : Gallimard.
- 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. (2015) Recherche et recherche-création 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].
- 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.

BCC1 UE3 SEMINAIRE ARTISTIQUE 1 Art et milieu (18HCM)

Marie-Pierre Lassus

Dates : 21, 23, 24 septembre 2020

Horaires : 9H-12H et 13H-16H

Séminaire (18 H CM)

L'objectif de ce séminaire est de penser la relation entre arts et milieu afin de pouvoir transformer un environnement hostile en un milieu concret et humain où l'on puisse « croître ensemble » (*cum crescere* : concret). La perspective mésologique (ou étude des milieux humains) distingue *l'environnement* (ou donné environnemental brut, « objet » du physicien) du *milieu*, toujours à construire en fonction des relations réciproques établies par les humains entre eux et avec les lieux qu'ils habitent et qui les façonnent. Cela implique de dépasser la logique de l'identité instaurée depuis la modernité (par Descartes) et créatrice d'un monde « d'objets » (de science et de consommation) pour aller vers une « poétique du chemin » (le chemin se fait en marchant, aurait dit Antonio Machado) qui tienne compte de ces relations, seules capables de donner à chacun le sentiment d'exister, en lien avec les lieux et les êtres. Cette « poétique de l'espace » vécu (Bachelard, 1957) oblige à toujours situer le sujet dans son milieu pour le penser *en devenir* et jamais fixé dans une identité parfois stigmatisante.

Qu'est-ce qu'un humain aujourd'hui et comment habiter poétiquement un milieu quel qu'il soit, sont les questions sous-jacentes à ce séminaire.

Evaluation de l'UE : ECRIT

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

Bibliographie

- David ABRAM *Comment la terre s'est tue*, Pour une écologie des sens. La Découverte, 2013
- Gaston BACHELARD, *La poétique de l'espace*, José Corti, 1957
- Gaston BACHELARD, *La poétique de la rêverie*, José Corti, 1960
- Augustin BERQUE, *La mésologie : pourquoi et pour quoi faire ?* PUF Paris Ouest 2014
- Augustin BERQUE, *Poétique de la terre. Essai de mésologie*, Belin, 2014
- John DEWEY *L'art comme expérience* Paris, Folio Essais, 2010.
- M-P LASSUS, *Le non-savoir, paradigme de connaissance*, Louvain, EME, 2019.

BCC1 UE3 ART ET PRATIQUES SOLIDAIRES 1 : Médiation artistique et interculturelle

Bonifacio Ofogo N'kama conférencier invité + heures maquette

Dates : 9,10,12,13 novembre 2020

Horaires : 9H-13H et 14H-18H

Séminaire de Médiation artistique et interculturelle : le conte oral

OBJECTIF

L'objectif de ce séminaire est de penser la médiation interculturelle à travers les arts, en la mettant à l'épreuve des concepts utilisés dans le domaine de l'interculturalité pour montrer l'efficacité d'une médiation artistique (à distinguer de la médiation « culturelle »).

Descriptif:

Activités pratiques de Médiation/

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

Le conférencier donnera à l'avance une bibliographie de contes interculturels.

Evaluation : ORAL ET/OU ECRIT

Travail en groupe sur des cas de médiation interculturelle

BCC1 UE3 ART ET PRATIQUES SOLIDAIRES 2 : Perspective sociale et Economie Sociale et Solidaire

Date : 5, 12 octobre et 16 novembre 2020

Horaires : 9H-12H et 13H-16H

Prospective sociale et entrepreneuriat. ESS :

Thomas Limongi Directeur de l'association La Cloche – Les Hauts de France : 6H

Objectif : 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'ESS.

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

Evaluation : ECRIT

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

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

BCC2 UE1 ATELIER : Poétique des Sens (24HTD)

Dates : 15-18 septembre 2020

Horaires : 9H-12H et 13H-16H

Atelier Poétique des Sens (24 H TD)

Conçu comme support de la réflexion menée dans le séminaire, l'atelier utilisera les langages sensoriels pour (re)-tisser des liens entre les êtres et leur milieu en faisant vivre une expérience poétique inspirée des méthodes du *teatro de los sentidos* (dir. E. Vargas) : dans l'obscurité et le silence de ses labyrinthes aménagés par ses « habitants », des « voyageurs » (le public) sont invités à se mettre en chemin en étant orientés par l'écoute (et non par la vue). Il s'agit de créer de nouveaux processus de transformation sociale, collectifs et individuels en se réappropriant le corps en tant que source de connaissance, de mémoire et d'expression. Chacun pourra y trouver un *sens* dans la triple acception du terme (en tant que direction, capacité de sensation charnelle et signification).

Evaluation de l'UE : ECRIT

Un récit à partir de l'expérience vécue dans l'atelier servira de base à la création d'un parcours sensoriel permettant de vivre les notions (de *milieu, humain, vivant, poétique, trajection, médiance*) abordées dans le séminaire

Bibliographie

David ABRAM *Comment la terre s'est tue*, Pour une écologie des sens. La Découverte, 2013

Gaston BACHELARD, *La poétique de l'espace*, José Corti, 1957

Gaston BACHELARD, *La poétique de la rêverie*, José Corti, 1960

Augustin BERQUE, *La mésologie : pourquoi et pour quoi faire ?* PUF Paris Ouest 2014

Augustin BERQUE *Poétique de la terre. Essai de mésologie*, Belin, 2014

John DEWEY *L'art comme expérience* Paris, Folio Essais, 2010.

M-P LASSUS, *Le non-savoir, paradigme de connaissance*, Louvain, EME, 2019.

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

Enrique VARGAS, *Todo está aquí aunque no se vea*, ed. Corre la Voz, 2016

BCC2 UE1 ATELIER Arts et Pratique solidaires 1 Le Conte (24H TD)

Bonifacio Ofogo N'kama

Dates : 2-5 novembre 2020

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

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 control 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

Evaluation : ORAL ET/OU ECRIT

A la fin du séminaire, chaque étudiant devra conter une histoire de 4-5 minutes écrite pendant la semaine face aux autres étudiants, sous la supervision du conférencier.

Bibliographie

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

BCC2 UE1 ATELIER - Pratiques solidaires 2 L'orchestre participatif (terrain prison)

Kleiberth Lenin Mora Aragon (24H)

Dates et horaires : Du 30 novembre au 4 décembre 2020 pratiques de terrain (prison) à l'Établissement Pénitentiaire Pour Mineurs de Quiévrechain

Descriptif:

Mise en situation de la pratique d'orchestre participatif

K-L Mora Aragon (18 H) + M-P Lassus (6H)

Musicien Professionnel Académique du *Système National des Orchestres Juvéniles et Infantiles du Venezuela* (F.E.S.N.O.J.I.V.)/ K-L Mora Aragon est le créateur des orchestres et chœurs pénitentiaire au Venezuela et du Programme Symphonique Pénitentiaire de *El Sistema* (F.E.S.N.O.J.I.V.) mis en place depuis 2007.

L'orchestre participatif a pour principe de mélanger musiciens et non-musiciens (ou débutants) au service d'une pratique collective inspirée des méthodes du *Sistema* vénézuélien, programme d'éducation et outil de réinsertion sociale par la musique, créé au Venezuela par José-Antonio Abreu (1939-2018).

Evaluation : ORAL

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

Evaluation : ORAL

BCC2 UE1 ATELIER Pratique d'écoute (24H)

Dates et horaires

- 22/09 : 10H-12H
- 24/09 : 16H30-18H
- 17/11 : 8H-12H
- 24/11 : 9H-12H
- 8/12 : 8H-12H

Pratiques d'écoute

Ana Castelo

24 H d'enseignement

Descriptif

L'atelier accompagnera les étudiants dans un travail d'écoute sensible, d'écriture phénoménologique et de verbalisation de l'expérience vécue à travers les techniques psychophénoménologiques de l'entretien d'explicitation et de l'auto-explicitation (Vermersch).

Nous proposerons des séances collectives de pratique d'écoute en lien avec les ateliers artistiques du Master. Ils feront également l'expérience de l'entretien d'explicitation individuellement. 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

Évaluation (CC) ; ECRIT ET/OU ORAL

Collecter de données en première personne pour le mémoire de fin d'année.

Bilan de l'expérience d'apprentissage.

Calendrier

24 H d'enseignement

Séances collectives et entretiens individuels.

Les étudiants prendront un rendez-vous individuel avec l'enseignante pour réaliser un entretien d'explicitation (EDE) sur un moment significatif vécu pendant les ateliers artistiques ou les pratiques solidaires.

- Pratique d'écoute en lien avec les ateliers
- Poétique de sens
- Théâtre sensoriel
- Pratiques Solidaires (le Conte)
- Pratiques Solidaires (terrain prison)
- Pratiques artistiques collectives
- Théâtre de l'opprimée
- Atelier d'expression (peinture « effet de vie »)
- Orchestre participatif

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. *Explicititer* 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.

BCC2 UE2 PRATIQUES ARTISTIQUES COLLECTIVES 1 et 2

Kleibert Lenin Mora Aragon (24H TD) Scheherazade Zambrano (24H TD)

Atelier de pratiques musicales collectives 1

Dates :

19,20,23, 27 novembre

Horaires : 9H-12H et 13H-16H

Kleibert Lenin Mora Aragon (24H TD)

Descriptif

Module qui propose de travailler selon deux axes :

L'expérimentation de pratiques musicales collectives orales d'œuvres spécialement arrangées de répertoires variés (savant, populaire, du monde, actuel...),

L'étude des techniques de mise en œuvre d'activités musicales avec des groupes par des approches pédagogiques vivantes issues du Sistema vénézuélien.

Objectif : préparation de la semaine en prison avec l'orchestre

Aucun pré-requis nécessaire.

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.

Évaluation : ORAL

Atelier de pratiques corporelles 2

Scheherazade Zambrano (24H TD) reporté au semestre 2

Dates :

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?* Nudites, Paris, Editions Payot & Rivages, Coll. Bibliothèque Rivages, 2009.

Références :

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.

Évaluation : ECRIT ET/OU ORAL

Comprendre le concept « être contemporain » de Giorgio Agamben.

Etre 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.

BCC3 UE1 PRATIQUE D'UNE LANGUE ROMANE 18H TD : espagnol

Dates et horaires

Dates :

22/09

6 et 13/10

17 et 24/11

8/12

Horaires : 15H – 18H

Pratique d'une langue romane : espagnol (18H TD)

Ana Castelo

Descriptif :

Proposition d'une pédagogie éactive 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.

Evaluation : ECRIT ET/OU ORAL

- Évaluation continue.
- Bilan de l'expérience d'apprentissage et de la création d'un carnet personnel.

Bibliographie :

- 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.
- 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 2

BCC1 UE1 Recherche-création, recherche-action, entre singularité et collectif

Séminaire à l'ED - ARS – Lille 20H

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+Pierreetwhere=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).

Evaluation : ECRIT ET/OU ORAL

L'évaluation de ce séminaire se fera en fonction

- de la présence, obligatoire (feuille d'émargement à l'école doctorale)
- du dossier de synthèse (de juin) où la question de la recherche-action collaborative et de ses épreuves devra être traitée en regard des expériences collectives menées pendant l'année

BCC1 UE2 METHODOLOGIE (12H CM)

Séminaire de méthodologie : Ana Castelo 12H (CM)

Dates :

Formation à la recherche

Méthodologie

Ana Castelo

Ce séminaire 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.

Le séminaire permettra d'aborder les spécificités de la recherche-action et de la recherche-crédation. 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 psychophénomologique 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 première personne dans le cadre d'une recherche-action et/ou d'une recherche-crédation.

Évaluation (CC) ECRIT

L'étudiant réalisera deux fiches de lecture à partir de la bibliographie proposée.

Élaboration d'un premier protocole de recherche dans le cadre de leur projet de Master.

Bibliographie

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

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 (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.
- Manen, M. Van. (2003). *Investigación educativa y experiencia vivida: ciencia humana para una pedagogía de la acción y la sensibilidad*.
- Merleau-Ponty, M. (1945). *Phénoménologie de la perception*. Paris, FR : Gallimard.
- 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].
- 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.

BCC1 UE3 SEMINAIRE ARTISTIQUE 3 Anthropologie du geste (18H)

Marie-Pierre Lassus (18H CM)

Dates

Descriptif du séminaire

L'artiste en anthropologue et l'anthropologue en artiste : L'art sera considéré ici comme source et modèle de l'anthropologie en tant qu'engagement créatif dans le monde à la manière de Tim Ingold. Qu'est-ce qu'un geste artistique ? En quoi celui-ci peut-il nous aider à récupérer le corps comme source de connaissance à l'ère des automatismes ? Que signifie être *vivant* aujourd'hui ? Il s'agira de penser « l'art » (un mot qui n'existe pas dans la plupart des langues et des cultures), dans sa relation avec la vie. Le geste peut-il être un moyen de résistance dans nos sociétés contemporaines où l'imprévu, l'indétermination, la surprise, le non-savoir, constitutifs de toute vie humaine sont en train d'être remplacés par des « programmes » écrit d'avance pour paramétrer et contrôler tous nos gestes et nous transformer en machines ?

Objectifs :

Il s'agira de comprendre la vie sociale à l'aune d'une nouvelle anthropologie au service d'un savoir-vivre ensemble.

A l'image de la vie qui perpétuellement s'invente, l'être humain est *un processus en devenir* essentiellement créateur. Il apprend à développer ses propres possibilités, physiques et psychiques, en travaillant avec des matières, à l'image de l'artisan ou de l'artiste. Une autre forme de savoir fondée sur un geste authentique en découle, qui associe le réel et l'imagination pour féconder la connaissance de soi et d'autrui.

Bibliographie

- J-F BILLETER, *Un paradigme*. Ed. Allia, 2012.
 - Y. CITTON, *Gestes d'humanités. Anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques*, Paris, A. Colin, 2012
 - ESCOBAR, *Sentir-penser avec la terre, [Sentirpensar con la tierra]* Seuil, 2018
 - Y. ESCANDE et J-M SCHAEFFER, *L'esthétique : Europe, Chine et Ailleurs* Ed. You-Feng, 2003
 - Tim INGOLD, *L'anthropologie comme éducation*, PUR, 2018 Ed. *Paedeia*, 2018
 - Tim INGOLD, *Faire. Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture*. Ed. Dehors, 2017
-
- Evaluation : ECRIT

BCC1 UE3 SEMINAIRE INTERNATIONAL : conférenciers et artistes invités (sociologie de la prison)

Gilles Chantraine, Chargé de recherche au CLERSE – CNRS / Université de Lille 1 = 18H CM

Sociologie de la prison : 3 x 6H au semestre 1

25 novembre 2019 : 9H30-12H30 et 13H30H-16H30 : G. Chantraine

26 novembre 2019 : 9H30-12H30 et 13H30H-16H30 : G. Chantraine

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

Art et Responsabilité Sociale M-P Lassus = 6 H

Conférenciers invités = 12 H maquette (+ 12H RI) = 24H

Gabriella Salvaterra (Université de Girona et Teatro de los sentidos)

14-18 décembre 2020 en remplacement des séances non réalisées en avril 2020 à cause de la crise sanitaire

Avril 2021 (Dates à préciser ultérieurement) 9H30-12H30 et 13H30H-16H30

Evaluation : ECRIT ET/OU ORAL

BCC1 UE3 SEMINAIRE La responsabilité de l'artiste (ESAP)

Nathalie Poisson-Cogez (18H) à l'ESAP de Tourcoing

Dates :

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.

Argumentaire

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.

Évaluation : ECRIT

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)

BCC1 UE3 SEMINAIRE ARTISTIQUE 2 (18H CM)

Marion MARTEL

Initiation au théâtre de l'opprimé

Dates : début janvier 2021

Horaires : 9H30-12H30 et 14H00-17H00

24 participant-e-s maximum.

CONTENU

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'histoires 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

Evaluation : ECRIT

BCC2 UE1 Atelier de montage de projet

Vincent Dumesnil : Atelier montage de projets internationaux (24 TD)

Dates :

28 septembre

26 octobre : journée à la Chambre d'Eau (Avesnois)

7 décembre

8 février 2021 : Projet tutoré 9H30-12H30 et 13H30-17H30

12 avril

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

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 Coge 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.

Evaluation ECRIT ET/OU ORAL

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.

BCC2 UE1 Atelier d'expression picturale « effet de vie » (24H) Nathalie Guével

Nathalie Guével

Dates : à préciser ultérieurement

Atelier à l'ESAP de Tourcoing:

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")

Éprouver 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'Évaluation 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.

Evaluation: ECRIT

BCC2 UE1 Atelier d'orchestre participatif (24H) Kleiberth-Lenin MORA ARAGON (24H)

Dates et horaires : à préciser ultérieurement

Descriptif:

L'orchestre participatif a pour principe de mélanger musiciens et non-musiciens (ou débutants) au service d'une pratique collective inspirée des méthodes du *Sistema* vénézuélien, programme d'éducation et outil de réinsertion sociale par la musique, créé au Venezuela par José-Antonio Abreu (1939-2018).

Objectifs :

L'objectif de l'atelier, mené par Kleiberth Lenin Mora Aragon, musicien professionnel issu du *Sistema* et créateur des orchestres et chœurs pénitentiaire au Venezuela, est de préparer les étudiants aux pratiques de terrain de l'UE 5 (sem. 1) et de l'UE6 (sem.2) dans les prisons et auprès de personnes en situation d'exclusion sociale.

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

Evaluation : ORAL

BCC2 UE1 ATELIER Théâtre de l'Opprimé (24H TD)

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
Être 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...

Evaluation : ECRIT ET/OU ORAL

Un compte-rendu court sur l'atelier : questionnements sur la méthode, son application...

Une grille de compétences sera remplie par l'étudiant-e et discutée ensuite avec le ou les formateur(s).

Des travaux pratiques auront lieu tout au long de la formation.

BCC2 UE2 Projet Tutoré M-P Lassus et Marc Le Piouff STAGES

Marie-Pierre Lassus(12H) MarcLePiouff(12H)

Interventions de Marie-Pierre Lassus :

Dates : à préciser ultérieurement

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

Il s'agira d'aider les étudiants à formuler la question de recherche et la problématique inhérents au projet de M2 afin de les préparer au stage du semestre 3 par des séances individuelles et collectives. La recherche-crédation et les techniques d'approche d'expériences collectives seront abordées dans ce séminaire.

Interventions Marc Le Piouff

Dates : 1,8,15, 22 octobre 2020

Horaires : 14H-17H

Intervention : Développer un projet culturel / intervenir en milieu pénitentiaire – 9h

Objectifs :

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

Objectif 2 : Sensibiliser le groupe à l'intervention culturelle en milieu pénitentiaire

Objectif 3 : Apporter au groupe les outils pratiques pour gérer un collectif dans ses aspects organisationnels et administratifs en vue de l'intervention du collectif à l'EPM de Quiévrechain du 4 au 8 décembre 2017

Objectif 4 : Apporter des éléments techniques sur la méthodologie de projet et la démarche associative.

Evaluation : ECRIT

Un écrit sera demandé sous la forme d'une fiche- projet individuelle.

L'évaluation, continue, se basera sur l'assiduité et la présence au cours.

STAGES : service prévention délinquance Roubaix + (IRTS, Institut Régional des Travailleurs Sociaux à Lille) + (ENPJJ Ecole Nationale de Protection Judiciaire pour la Jeunesse à Roubaix).

BCC3 UE1 PRATIQUE D'UNE LANGUE ROMANE 18H TD : espagnol

Dates et horaires à préciser ultérieurement

PRATIQUE D'UNE LANGUE ROMANE : espagnol (18H TD)

Ana Castelo

Descriptif :

Proposition d'une pédagogie éactive 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.

Evaluation : ECRIT ET/OU ORAL

- Évaluation continue.
- Bilan de l'expérience d'apprentissage et de la création d'un carnet personnel.

Bibliographie :

- 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.

- Castro, F. (1996). *Usa de la gramática española : Gramática y ejercicios de sistematización para estudiantes de E.L.E. Avanzado, clave.* (8. reimpr). Edelsa.
- 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 Master2 BCC2 UE1 Suivi de stage 18H TD

Stage à l'international OU terrain région

Suivi de stage : M-P Lassus (12H) et V. Dumesnil (6H)

SEMESTRE 4 ARS Master2

BCC1 UE1 Culture scientifique (séminaires au choix à l'Ecole Doctorale (20H))

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

BCC1 UE1 Mémoire de recherche-action ou/et de recherche-crédation

Les soutenances de M2 étant prévues fin juin, il est impératif d'envoyer par mail et par courrier les mémoires aux enseignants référents à la mi-juin.

Evaluation : ECRIT

BCC 2 UE1 Retour d'expérience (18H)

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

Evaluation : ORAL

La fin d'année...

Rappel

Vos résultats vous sont communiqués sur votre ENT, vous devez veiller à les consulter rapidement après leur parution afin de vérifier si toutes vos notes ont bien été reportées,

Si un résultat vous manque, merci de m'envoyer un mail en précisant :

Votre nom, prénom, numéro étudiant, L'intitulé de l'UE concernée et le nom de l'enseignant, le semestre concerné.

Dans le but d'éventuelles corrections ou explications.

Vos relevés de notes vous sont envoyés en juillet, après la délibération de fin d'année, sur votre adresse dite « fixe » (adresse parentale ou à l'étranger si vous êtes inscrit(e))

Bonne année universitaire à tous.

Marie Pierre Lassus