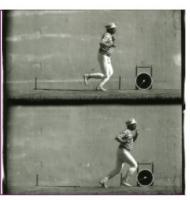
UNIVERSITÉ DE LILLE

GUIDE DES ÉTUDES

2020 - 2021

LICENCE

Mention

ARTS

Parcours ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

CAMPUS PONT-DE-BOIS

- 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

Ligne générale ULille - campus Pont-de-Bois : 03.20.41.60.00

Accueil Galerie: 03.20.41.66.07 / 70.58

BATIMENT A - ENTREE A8

SCOLARITÉ

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

Relais scolarité Pont-de-Bois

- 03.20.41.60.35
- scolarite-relais-pontdebois@univ-lille.fr

NTERNATIONAL

Service des relations internationales

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

- 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

https://international.univ-lille.fr/

Dépt. d'enseignement du français pour les étudiants de l'international (CLIL Pôle DEFI)

03.20.41.63.83 | defi@univ-lille.fr

BATIMENT B

Centre de ressources en langues (face amphi B3)

https://clil.univ-lille.fr

• 03 20 41 68 13 | crl.pont-de-bois@univ-lille.fr

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

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

- 03.20.41.62.46
- suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr

Bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP)

Retrouver toutes les modalités du dispositif

d'accompagnement à distance : @BAIPlille

- Accompagnement à la recherche de stage à distance : baip-campus-pontdebois@univ-lille.fr
- Informations et questions sur les stages : baipstagecampus-pontdebois@univ-lille.fr
- Tél.: 03 20 41 61 62 (accueil) / Tél.: 03 20 41 63 43 (stages)

Hubhouse (entrepreneuriat)

- 03.20.41.60.95/97
- hubhouse-pontdebois@univ-lille.fr

VIE ÉTUDIANTE

Bureau de la vie étudiante et du handicap

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

• 03.20.41.73.26 | <u>bveh.pdb@univ-lille.fr</u>

SANTÉ

Centre de santé de l'étudiant

• 03 62 26 93 00

BÂTIMENT F

ÉTUDES DOCTORALES

École doctorale régionale SHS

• 03.20.41.62.12 | sec-edshs@pres-ulnf.fr doctorat.univ-lille.fr/ecoles-doctorales

BATIMENT A (Entrée face parking Kino)

Formation continue et alternance

• 03.20.41.72.72 | <u>dfca-pontdebois@univ-lille.fr</u> formation-continue.univ-lille.fr

Service d'enseignement à distance (SEAD)

03.20.41.65.55 | sead@univ-lille.fr

BIBLIOTHÈQUE UNIV.

SCD - Bibliothèque universitaire centrale

• 03.20.41.70.00

https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/

HALL BATIMENT A

Service culture

- 03.20.41.60.25
- culture.univ-lille.fr

SUAPS (sports)

- 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

La Faculté des Humanités en quelques mots et en quelques chiffres

La Faculté des Humanités est une unité de formation et de recherche de l'Université de Lille. À ce titre, elle regroupe sept départements, associe cinq laboratoires de recherche et plusieurs bibliothèques. Elle est dirigée par un doyen et un conseil de faculté où siègent des représentants des étudiants et des étudiants.

La Faculté des Humanités en chiffres

- 7 000 étudiants ;
- Près de 200 enseignants et enseignants-chercheurs ;
- Près de 400 chargé.e.s de cours ;
- Plus de 200 000 monographies dans les bibliothèques associées.

L'équipe de direction de la Faculté :

Doyen: Gabriel Galvez-Behar

Vice-doyens : Cédric Patin – Gabrielle Radica

Responsable administrative de la Faculté : Géraldine Simonet

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Faculté : https://humanites.univ-lille.fr/

Faire un stage

Le stage, qu'il soit obligatoire ou optionnel, permet non seulement d'expérimenter les connaissances acquises dans votre formation à l'université mais aussi de développer de nouvelles compétences qui vont enrichir la poursuite de vos études et faciliter vos démarches d'insertion professionnelle.

Tout stage donne lieu à la production d'une convention de stage qu'il convient de saisir sur l'application PSTAGE disponible sur votre ENT.

Afin de vous guider dans la saisie de vos conventions de stage, des tutoriels sont accessibles sur PSTAGE, ainsi que sur la page *Relations Professionnelles- stages* de la Faculté : https://humanites.univ-lille.fr/relations-professionnelles-stages. Le bureau des stages de la Faculté des Humanités vous accueille pour vous guider dans vos démarches de stage au bureau A3.336: les lundis, mardis et jeudis de 10h à 12h et de 15h à 17h.

Mail: suzanne.klimsza@univ-lille.fr

tel: 03 62 26 95 00

Les bibliothèques

BIBLIOTHÈQUE MICHELET HISTOIRE – GÉOGRAPHIE - HISTOIRE DE L'ART

Bâtiment A - Salle A2.398

L'équipe:

Responsable : Sandrine Gimenez - sandrine.gimenez@univ-lille.fr

Adjointe : Élodie Plancot - elodie.plancot@univ-lille.fr

Mail de contact : bibliotheque.michelet@univ-lille.fr

Tél: 03 20 41 62 73

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi : 9h-17h30

Web et réseaux sociaux :

Twitter: <a>@Michelet ULille

Site web: https://michelet-biblio.univ-lille3.fr/

Page web: https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/reseau/michelet

Le fonds documentaire de la bibliothèque Michelet rassemble plus de 33 000 ouvrages en **histoire-géographie** et **en histoire de l'art** qui sont disponibles en grande partie en libre-accès.

- Le fonds en histoire concerne les périodes médiévale, contemporaine et moderne. Le label national "Collection d'excellence" (Collex) a été attribué à la documentation en histoire médiévale de l'Université de Lille. La cartothèque rassemble des centaines de cartes géographiques, cartes topographiques et de photographies satellites. Le fonds 'Concours' aide les étudiants à préparer le CAPES en histoire-géographie et l'agrégation d'histoire.
- Le fonds en histoire de l'art porte principalement sur la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture et l'architecture et l'urbanisme. Il inclut aussi la muséologie, la muséographie, l'histoire du patrimoine régional et mondial. En « arts divers » sont regroupés le design, le vitrail, la tapisserie, les arts décoratifs, les arts du livre, etc.

La bibliothèque dispose de 200 places assises incluant :

- 4 espaces de co-working (5 personnes par box et sur réservation à l'accueil de la bibliothèque).
- Un espace concours : la salle Bouvier est destinée prioritairement aux étudiants préparant les concours de l'enseignement en histoire-géographie.

La bibliothèque est équipée de 4 postes informatiques pour les recherches documentaires et d'un agrandisseur de texte destinés aux malvoyants.

La bibliothèque participe à la réalisation d'expositions, à la bourse aux livres et organise des visités guidées.

BIBLIOTHÈQUE DES SCIENCES DE L'ANTIQUITÉ

Bâtiment B, niveau Forum -1 Département Langues et cultures antiques

Responsable: M. Christophe Hugot

Tél. 03.20.41.64.07 - Courriel: christophe.hugot@univ-lille.fr

Ouverture du lundi au vendredi (9h-17h30). Ces horaires sont ceux pratiqués lors des semaines de cours (des aménagements d'horaire interviennent en dehors des périodes de cours et durant certaines vacances).

Labellisée « Collection d'excellence » (Collex) pour l'Antiquité, la BSA possède un fonds documentaire comportant environ 35.000 références. Les disciplines concernées par la bibliothèque sont les langues anciennes (grec, latin, sanskrit), l'histoire ancienne et l'archéologie. Outre les ouvrages issus de la Faculté, la bibliothèque accueille les livres du Centre de recherche Halma (hors ceux en égyptologie).

L'accès à la bibliothèque ne requiert aucune condition particulière. La carte nécessaire à l'emprunt est celle effectuée par le Service commun de la documentation. Les périodiques ainsi que de nombreux ouvrages (tels que les usuels, livres utiles aux exposés, aux concours, ...) sont en consultation sur place uniquement.

La bibliothèque sur les réseaux sociaux : Insula, le blog : https://insula.univ-lille3.fr/

La BSA sur Twitter: @bsaLille

BIBLIOTHÈQUE HUMANITÉS

(Arts, Lettres modernes, Philosophie, Sciences du langage)

L'équipe :

Responsable: Frédéric Gendre

Adjointe : Valérie Cazin

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

Ouverture et services : Du lundi au jeu : 9h à 19h et le vendredi de 9h à 18h

Web et réseaux sociaux :

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

https://twitter.com/BHUMA UnivLille https://fr-fr.facebook.com/BibHuma

La Bibliothèque **Humanités** (<u>BHUMA</u>) 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. Le fonds documentaire couvre les besoins en formation et recherche, l'accent est mis également sur les bibliographies de concours (CAPES, agrégation).

Les documents sont identifiables à partir du <u>catalogue</u> commun du SCD (Lillocat). 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.

Ressources électroniques :

https://lillocat.univ-lille.fr/

Pour faciliter vos recherches, le moteur de recherche fédérée vous permet de lancer une requête simultanément sur l'ensemble des ressources électroniques mises à disposition par l'université.

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, une machine à relier, un télé agrandisseur ou un scanner sont à disposition des usagers.
- ♣ Une séance hebdomadaire de travail sur la recherche documentaire et l'utilisation des ressources électroniques. À réserver auprès de <u>bhuma@univ-lille.fr</u> (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 culturelle et scientifique :

La bibliothèque propose aux étudiants des manifestations comme les cafésdébats (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

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Conformément au Code de l'éducation, les modalités de contrôle de connaissances et de compétences seront portées à la connaissances des étudiant.e.s dans le premier mois suivant le début des enseignements.

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

Secrétariats pédagogiques LICENCE ARTS Campus Pont-de-Bois

Bureau A3.319:

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

- Parcours Études cinématographiques
 Caroline Saletzky 03 20 41 67 62 arts-cinema@univ-lille.fr
- Parcours Études théâtres
 Parcours conventionné Comédien professionnel et auteur dramatique (École du Nord)

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

- Parcours Études 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
- Master ARTS et DU Médiation-Production
 Stéphanie Brunin: ☎ 03.20.41.62.97 arts-master@univ-lille.fr
- Master MEEF Musique et Arts Plastiques : Florent Souchet - ☎ 03.62.26.96.73 florent.souchet@univ-lille.fr

Secrétariat pédagogique Licence Arts Parcours Arts plastiques et visuels (Tourcoing)

- 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
 - o Coralie Magne: 03.20.41.74.92 coralie.magne@univ-lille.fr
 - X, 03.20.41.74.90 X@univ-lille.fr

Offre de formation Département ARTS

LICENCE ARTS

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

o **PARCOURS CONVENTIONNES**

- ✓ 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 Études 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

Enseignants Responsables pédagogiques

LICENCE MENTION ARTS

Mention: X

Parcours Arts Plastiques et Visuels: Océane Delleaux

Parcours Études théâtrales et parcours conventionné Comédien/Auteur : Sotirios

Haviaras

Parcours Études cinématographiques: Licence 1 : Joséphine Jibokji / Licence 2 et

Licence 3: Mélissa Gignac

Parcours Musique et musicologie et parcours conventionnés Musique : Grégory

Guéant

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

MASTER MENTION ARTS

Mention: Véronique GOUDINOUX

Parcours Études Cinématographiques : Jessie MARTIN

Parcours Pratiques critiques en Danse: Philippe GUISGAND

Parcours Musique/Musicologie et interprétation: Francis COURTOT

Parcours théories et pratiques du théâtre contemporain: 1er semestre Véronique

PERRUCHON/second semestre Sophie PROUST

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 études 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 <u>anne.creissels@univ-lille.fr</u> (Plasticienne et théoricienne de l'art)

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

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

Raphael GOMERIEUX <u>raphael.gomerieux@univ-lille.fr</u>

Véronique GOUDINOUX <u>veronique.goudinoux@univ-lille.fr</u> (Histoire et théorie de l'art)

Aurélien MAILLARD aurelien.maillard@univ-lille.fr

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

Études Cinématographiques

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

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

Laurent GUIDO, <u>laurent.guido@univ-lille.fr</u> (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 <u>francis.courtot@univ-lille.fr</u> (Analyse de la musique contemporaine, nouvelle complexité et musique figurale)

Alain DESJACQUES <u>alain.desjacques@univ-lille.fr</u>

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

Marie-Pierre LASSUS: <u>marie-pierre.lassus@univ-lille.fr</u>

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

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

Danse

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

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

Bianca MAURMAYR bianca.maurmayr@univ-lille.fr

Études Théâtrales :

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

Jean-Marc LANTERI <u>jean-marc.lanteri@univ-lille.fr</u> (écriture contemporaine du théâtre en Europe, relations théâtre/cinéma) –indisponible cette année universitaire.

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) indisponible 1er semestre

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

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

CENTRES DE RECHERCHE FACULTÉ DES HUMANITÉS

Directeur: Christian Hauer

Responsable administrative: Brigitte Lecomte 03.20.41.71.87

brigitte.lecomte@univ-lille.fr

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)

L'organisation des études

Le Calendrier universitaire

	sept20		oct20		nov20		déc20		janv20		févr21		mars-21		avr21		mai-21		juin-21		juil21
1 M		J	2	D	Toussaint	1 M		٧.	lour de l'an	L	- document de	1 L	-	J	S		Fête du Travail 1	М		J	
2 M		V	2	L		2 M	10	S	1	М		2 <mark>M</mark>		V		<u> </u>	2	М		٧	
3 J		S		М		3 J	10	D		М	3	3 <mark>M</mark>	6	s	L		3	J		s	
4 V		D		М	6	4 V		L	,	J		4 <mark>J</mark>		D	Pâques M	И	4	٧	Date limite délib ses 1 sem pairs	Δ	
5 S		L		J		5 S		М	13	V		5 <mark>V</mark>		L	Lundi de Pâques M	И	5	S		L	
6 D		М		V		6 D		М	13	S		6 <mark>S</mark>		М	J		6	D		М	ł
7 L		М	3	S		7 L		J		D		7 D		М	11 V		7	L		М	ł
8 M		J		D		8 M		٧		L		8 L		J	s		Victoire 1945 8	М		J	ł
9 M		V		L	7	9 M	11	S		М		9 M		٧	C	<u>, </u>	9	М		٧	
10 J		S		M	,	10 J		D		М	4	10 M	7	S	L			J		S	
11 V L	e jeudi 10 apres midi.	ba D		M	Armistice 1918	11 V		L		J		11 J		D	M	1	paire 11	٧		D	
12 S		L		J		12 S		М	Ľ	V		12 V		L		1	12	S		ш	ł
13 D		M		٧		13 D		М	Session 1 sem	s		13 S		М	J		Ascension 13	D		М	
14 L		М	4	S		14 L		J	impairs	D		14 D		М	12 V	/		L		М	Fête Nationale
15 M		J	_	D		15 M		٧	լ	L		15 L	_	J	-	S		М		J	Clôture délib ses 2 et annuelles
16 M 17 J		V		L		16 M	12	S	1	М	5	16 M	_	٧)		М	Session 2 sem	٧	
17 J		S		M		17 J		D	1	М	L.	17 M	8	S	L			J	impairs	S	
18 V		D		M	8	18 V		L	,	J		18 J	_	D	N	И		V		D	
19 S		L		J		19 <mark>S</mark>		М	Ľ	V		19 V		ᆫ	<u> </u>	И		S		L	l
20 D		М		V		20 D		М	1 5	S		20 S		М	J			D		М	ŀ
21 L		М	5	S		21 L		J	<u> </u>	D		21 D		М	13 V			L		М	ŀ
22 M		J		D		22 M		٧	<u>l</u>	_		22 L	1	J	S			М		J	ł
23 M	1	V		L		23 <mark>M</mark>		S	<u>'</u>	М		23 M		V	D			М	Session 2 sem	٧	
24 J		S		М		24 <mark>J</mark>		D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	М		24 M	9	S	L			J	pairs	S	
25 V		D		М	9	25 V	Noël	L	<u></u>	J		25 J 26 V	4	D	M	ч		V		D	
26 S		L		J		26 S		М		٧		26 V		L	<u> </u>	1		S		L	
27 D		М		V		27 D		М	2	S		27 S		М	J	_	_	D		M	
28 L		M		S		28 L		J	<u>.</u>	D		28 D		М	<u></u>	_		L		М	
29 M	2	J		D		29 <mark>M</mark>		٧				29 L	4	J				М		J	
30 M		V		L		30 M		S				30 M	10	V)		М		٧	
31		S				31 <mark>J</mark>		D			Į	31 M]	L		31	┙		S	

Semestres impairs

Rentrée / Jivé / intégration / accueil IP

Pauses pédagogiques

Vacances scolaires zone B

Jours fériés / Fêtes légales

Jours de fermeture établissement

Semestres pairs

Evaluations semestres pairs (épreuves de contrôle terminal organisées Relais dir Sco du campus)

Evaluations semestres impairs (Epreuves de contrôles continus organisées par le Relai dir Sco du campus)

Dates limites délibérations / Clôture annuelle

Ce calendrier mentionne uniquement les plages communes à l'ensemble des formations. Les composantes organisent les séances d'intégration, les dispositifs spécifiques d'aide à la réussite, les enseignements, les évaluations (dont la gestion n'est pas confiée à la Dir SCO), les périodes de stages en fonction des contraintes qui leur sont propres.

Pré-rentrée avant le 21 septembre

Début des cours à partir du 21 septembre 2020

Bornage de l'année universitaire au 31 août 2021.

Cas particuliers : Bornage de l'année universitaire au 30 septembre 2021 pour les licences professionnelles, les masters 2 et les formations en alternance et au 31 octobre 2021 pour les thèses d'exercice.

Table des matières MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES10 Études Cinématographiques – Licence 1 - Semestre......24 Semestre 1 - Études cinématographiques25 1.2 TD Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier, Claudia Gutierrez et Nicolas Cvetko.... 26 2.4 TD Description et analyse filmique – Benjamin Florès, Raphaël Nieuwjaer et Hugo Duquennoy.. 28 3.1 Approche de la méthodologie universitaire – Baptiste Maisonnier, Hugo Duquennoy et Benjamin Études Cinématographiques-Licence 1 - Semestre 2.......30 CM Approche des arts – Cinéma et Arts plastiques – Jessie Martin & Benjamin Léon............ 31 1.1 1.2 Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier, Benjamin Florès et Baptiste Maisonnier 31 1.3 2.4 TD Description et analyse filmique – Vincent Baudart, Matthieu Péchenet et Baptiste Maisonnier35 2.1 Approche de la méthodologie universitaire – Claudia Gutierrez, Vincent Baudart et Benjamin

3.2 Culture numérique (Obligatoire pour tous les étudiants)	35
Études Cinématographiques-Licence 2 - Semestre 3	. 36
Semestre 3 - Études Cinématographiques	37
BCC 1 – Mention (Licence Arts)	37
1.1 CM Transversalité des Arts – Edouard Arnoldy	37
1.2 TD Méthodologie appliquée à un art – Malik Habi et Baptiste Maisonnier	38
1.3. Langues vivante anglais	38
BCC 2 – Parcours Cinéma	39
2.1 CM Esthétique des images audiovisuelles – Géraldine Sfez	39
2.2 CM Questions d'histoire : le cinéma muet – Laurent Guido	39
2.3 CM Question approfondie d'histoire et d'esthétique – Mélissa Gignac	40
2.4 TD Analyse d'œuvres filmiques – Benjamin Barbier et Benjamin Léon	40
2.5 TD Étude de textes théoriques – Malik Habi et Florence Gravas	40
BCC 3 – Préprofessionnalisation	41
3. 1 TD Techniques et métiers – Benjamin Léon et Sylvie Dubois	41
3. 1 Enseigner au primaire : en attente	41
3. 2 Compte-rendu de film et discours critiques – Pierre Jendrysiak	41
3.2 Visite d'exposition en lien aux autres arts – Benjamin Léon	41
3.2 Approche anglophone des arts	42
3.2 Approche hispanophone des arts	42
3.2 Pratique chorale et direction de chœur	42
3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise	42
3.2 Réflexions sur et avec les arts	43
Enseignante : Biliana Fouilhoux	43
3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative	44
3.2 Art et société	44
3.2 Pratique de la musique en Allemand	44
3.2 Stage	45
Études Cinématographiques – Licence 2 - Semestre 4	. 46
Semestre 4 – Études Cinématographiques	47
BCC 1 – Mention	47
1.1 CM Transversalité des Arts – Laurent Guido	47
1.2 TD Méthodologie appliquée à un art – Malik Habi, Claudia Gutierrez et Arnaud Widendael	e 47
1.3 Langues	47
PCC 2 Parcours Cinóma	10

2.1 CM Epistémologie – Historiographie des images – Sonny Walbrou	48
2.2 CM Questions d'histoire : le cinéma classique – Edouard Arnoldy	48
2.3 CM Question approfondie d'histoire et d'esthétique le cinéma d'animation - Jessie Martin	49
2.4 TD Analyse d'œuvres filmiques – Benjamin Barbier et Benjamin Léon	50
2.5 TD Étude de textes théoriques – Malik Habi et Mathieu Péchenet	50
BCC 3 - Préprofessionnalisation	50
3.1 TD Techniques et métiers – Mathieu Péchenet et Sylvie Dubois	50
3.1 Enseigner au primaire : programme en attente	51
3.2 Visite d'exposition en lien aux autres arts – Pierre Jendrysiak	51
3.2 Écriture et réalisation - Pierre Jendrysiak	51
3.2 Pratique chorale et direction de chœur	52
3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise	52
3.2 Réflexions sur et avec les arts	52
Enseignante: Biliana Fouilhoux	52
3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative	53
3.2 Art et société	53
3.2 Stage	53
Études Cinématographiques-Licence 3 - Semestre 5	55
Semestre 5 – Études cinématographiques	56
BCC 1 – Bloc Mention	56
1.1Transversalité des arts – Laurent Guido	56
1.3 Méthodologie appliquée à un art – Claudia Gutierrez et Baptiste Maisonnier	56
1.4 Langue vivante Anglais	56
BCC 2 – Bloc Parcours Cinéma	57
2.1 Théorie des images : fiction et documentaire – Edouard Arnoldy	57
2.2 Questions d'histoire du cinéma : cinémas modernes – Jessie Martin	58
2.3 Art, technologie et dispositifs – Mélissa Gignac	59
2.4 Analyse d'œuvres et de documents – Mathieu Péchenet	59
2.5 Écriture de scénario - Frédéric Pelle	59
BCC 3 – Préprofessionnalisation	60
3.1 Atelier pratique : réalisation – Augustin Gimel	60
3.1 Enseigner au primaire : programme en attente	60
3.2 Visite d'exposition en relation aux autres arts – Benjamin Léon	60
3.2 Programmation et festivals (images en mouvement) – Mathieu Pierre	61
3.2 Approche anglophone des arts	61

	3.2 Approche hispanophone des arts	61
	3.2 Pratique chorale et direction de chœur	61
	3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise	62
	3.2 Réflexions sur et avec les arts	62
	Enseignante : Biliana Fouilhoux	62
	3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative	63
	3.2 Art et société	63
	3.2 Pratique de la musique en Allemand	63
Étud	es Cinématographiques- Licence 3 - Semestre 6	. 65
Sen	nestre 6 – Études Cinématographiques	66
В	CC 1 – Bloc Mention (Licence Arts)	66
	1.1 Transversalité des arts – Benjamin Léon	66
	1.2 Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier et Mathieu Péchenet	67
	1.3 Langue vivante anglais	67
В	CC 2 – Bloc Parcours Cinéma	67
	2.1 Théorie des images : fiction et documentaire – Sonny Walbrou	67
	2.2 Questions d'histoire du cinéma : cinémas contemporains – Joséphine Jibokji	68
	2.3 Epistémologie : approches et méthodes – Edouard Arnoldy	69
	2.4 Analyse d'œuvres et de documents – Claudia Gutierrez, Mélissa Gignac et Sonny Walbrou	70
	2.5 Écriture de scénario – Frédéric Pelle	71
В	CC3 – Préprofessionnalisation	71
	3.1 Atelier pratique : réalisation – Augustin Gimel	71
	3.1 Enseigner au primaire – programme en attente	71
	3.2 Initiation à la recherche – Matthieu Péchenet	71
	3.2 Pratique chorale et direction de chœur	71
	3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise	72
	3.2 Réflexions sur et avec les arts	72
	Enseignant : Benjamin Barbier	72
	3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative	73
	3.2 Art et société	73
	3.2 Stage	73

LICENCE ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

La Licence Arts, spécialité Études Cinématographiques propose une formation théorique en histoire et esthétique du cinéma et permet aux étudiants de se diverses familiariser avec les approches (esthétique, anthropologique, sociologique, philosophique, économique, etc) et d'acquérir une culture générale dans leur domaine de parcours. Au cours des trois années de formation, une place de plus en plus importante est donnée aux relations entre le cinéma et les autres formes artistiques et culturelles, de manière à élargir les connaissances et à assurer la rentrée dans le Master interdisciplinaire: « Arts » de l'UFR Humanités. Ce diplôme prépare également les étudiants à une insertion professionnelle dans les domaines suivants: initiation à l'écriture de scénario ; activités de diffusion, promotion, critique, analyse, écriture, documentation; médiation dans les festivals, revues, associations, structures de production et de diffusion ; activités diverses dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel: conception, production, exploitation, publicité, nouveaux médias; activités de gestion et administratives au sein d'institutions et dans des structures de gestion, dans le domaine de l'audiovisuel: Production, archivage, documentation, etc.; enseignement et activités pédagogiques dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel (éducation à et par l'audiovisuel).

Poursuites des études et débouchés professionnels

Au cours des dernières années d'application de la réforme LMD, les étudiants choisissant la spécialité « Etudes cinématographiques » ont pu prolonger leur formation dans le cadre du Master « Arts » offert pas notre université, au sein du master MEEF, ou dans les écoles professionnelles (FEMIS, INSAS, etc.). Complétant leur formation universitaire, des stages professionnels ont contribué à la signature de contrats d'embauche à durée déterminée (Bibliothèque du Film, Cinémathèque française, FR3 Lille, INA) ou à l'engagement sous un statut de « type intermittent du spectacle » (festivals en région et nationaux).

Les modalités de contrôles et les programmes

Études Cinématographiques – Licence 1 - Semestre

Les modalités de contrôles de connaissances seront communiquées ultérieurement.

Semestre 1 - Études cinématographiques

BCC 1 - Mention

1.1 CM Approche des arts – Benjamin Barbier

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

-Le Burlesque:

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

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

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

-Le Film noir:

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

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

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

Si nous définirons le roman et le film noir, notre étude proposera également une approche plus générale du genre « policier » à travers certains auteurs canoniques (Poe, Doyle, Ranpo...), ses déclinaisons ainsi que ses thèmes caractéristiques (l'enquête, le secret et l'énigme, la ville, le fait divers et nonfiction novel de Truman Capote...).

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

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

1.2 TD Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier, Claudia Gutierrez et Nicolas Cvetko

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

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

1.3 Langue vivante anglais :

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

Responsable: Claire Hélie

Enseignantes: Denise Hunter et Jackie Lindores

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

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

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

BCC 2 - Parcours Cinéma

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

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

Bibliographie sélective :

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

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

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

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

nouvelle, 2011.

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

2.2 CM Parcours dans l'Histoire du cinéma – Géraldine Sfez

« La figure du peintre au cinéma »

À partir d'une réflexion sur la « figure de l'artiste » et sur les lieux communs qui lui sont associés (génie, mélancolie, folie, marginalité) depuis les écrits de Giorgio Vasari, nous questionnerons cette figure telle qu'elle a été représentée tout au long de l'histoire du cinéma, notamment sous la forme des biopics. Nous nous intéresserons en particulier, dans une perspective comparative, aux différents films portant sur une même figure, qu'il s'agisse de Rembrandt, Van Gogh, Pollock ou Basquiat.

Eléments de bibliographie :

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

Gauville, Hervé, L'Attrait de Vincent Van Gogh, Yellow Now, 2018.

Kris, Ernst et Kurz, Otto, La Légende de l'artiste, Editions Allia, 2010.

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

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

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

2.3 CM Étude des formes visuelles et sonores – Jessie Martin

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

Bibliographie sélective :

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

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

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

2.4 TD Description et analyse filmique – Benjamin Florès, Raphaël Nieuwjaer et Hugo Duquennoy

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

Bibliographie sélective :

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

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

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

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

2.5 TD Étude de textes théoriques – Mathieu Pierre, Matthieu Péchenet et Benjamin Léon

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

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

BCC 3 – Préprofessionnalisation

3.1 Approche de la méthodologie universitaire – Baptiste Maisonnier, Hugo Duquennoy et Benjamin Florès

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

3.2 Intégration (obligatoire pour tous les étudiants)

Études Cinématographiques–Licence 1 - Semestre 2

Les modalités de contrôles de connaissances seront communiquées ultérieurement.

Semestre 2 - Études cinématographiques

BCC 1 – Mention

1.1 <u>CM Approche des arts – Cinéma et Arts plastiques – Jessie Martin & Benjamin</u> Léon

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les arts en général, et les arts plastiques en particulier, afin qu'ils élaborent ou consolident leur culture dans le domaine artistique. D'autre part, il s'agira de montrer comment des questions liées au cinéma s'articulent avec des questions liées aux arts plastiques. Le cours envisagera ainsi les notions de cadre et d'écran, de lumière et de couleur, de fixité et de mouvement, ou encore de figuration et d'abstraction.

<u>Bibliographie sélective :</u>

Jacques Aumont, L'Œil interminable, Séguier, 1989, réédition La Différence, 2007.

Alain Bonfand, Le Cinéma saturé. Essai sur les relations de la peinture et des images en mouvement, Paris, PUF, 2007.

Pascal Bonitzer, *Décadrages*. *Peinture et Cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma / Étoile, 1985.

Angela Dalle Vacche, *Cinema and Painting. How Art is Used in Film*, London, The Athlone Press, 1996.

Victor I. Stoichita, L'Effet Sherlock Holmes. Variations du regard de Manet à Hitchcock, Hazan, 2015.

Luc Vancheri, Cinéma et Peinture, Armand Colin, 2007.

Germain Viatte (dir.), *Peinture, cinéma, peinture*, Paris, Hazan, Direction des musées de Marseille, 1989.

1.2 <u>Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier, Benjamin Florès et</u> Baptiste Maisonnier

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

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

1.3 : Langue vivante anglais :

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

Responsable: Claire Hélie

Enseignants en attente

Pré-requis: niveau A2 acquis (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B1

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

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

BCC2 – Parcours Cinéma

2.1 CM Analyse filmique – Jessie Martin

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

Bibliographie sélective :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliographie succincte (extrait):

ABEL Richard, Encyclopedia of Early Cinema, Londres: Routledge, 2005. BANDA Daniel et MOURE José, Avant le cinéma. L'œil et l'image, Paris: Armand

Colin, 2012. BURCH Noël, *La Lucarne de l'infini. Naissance du langage cinématographique*, Paris: Nathan, 1991.

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

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

2.3 Cinématographies, genres, mouvements – Joséphine Jibokji

Ce cours propose une initiation à l'esthétique du cinéma de science-fiction en Europe et aux États-Unis, du Voyage dans la Lune de George Méliès au cinéma le plus contemporain. Nous comprendrons comment, tout au long du XXème siècle, ce genre s'enracine à la fois dans l'histoire sociale contemporaine et dans l'imaginaire artistique, car le cinéma de science- fiction parle moins du monde de demain que de l'imaginaire cinématographique contemporain. Mais surtout, ce cours vise, par l'analyse de films, à sensibiliser les étudiants à la manière avec laquelle un film de divertissement peut tenir un discours sur l'image cinématographique et le plaisir qu'elle suppose. Nous comprendrons au fil du semestre que les possibles mis en scène par la science-fiction parlent, de manière plus ou moins évidente, de la technique cinématographique : quand une machine permet de découvrir un monde, de voyager dans le temps par exemple, c'est déjà un discours sur la capacité du cinéma à nous faire voyager dans le temps, et lorsque le film met en scène des mondes trompeurs, comme le monde de rêve de Inception (Christopher Nolan, 2010) ou le monde numérique de Zero Theorem (Terry Gilliam, 2014), il parle d'une certaine manière de sa capacité à imiter la réalité, la mimesis en grec ancien. En d'autres mots, nous verrons que dans les films de science-fiction, le cinéma met en scène des développements possibles de son dispositif et de ses images, il parle de ses propres pouvoirs de mise en scène.

Bibliographie sélective :

Jean Baudrillard, Le système des objets, Paris, Gallimard, 1968.

Emmanuel Burdeau (dir.), *Mécanic cinéma : technologies, machines, outils, objets*

divers, Saint-Sulpice-sur-Loire, ACOR, 2003.

Michel Chion, Les Films de science-fiction, Paris, Cahiers du cinéma, 2008

Éric Dufour, Le cinéma de Science-fiction, Paris, Armand Colin, 2012.

Edgar Morin, *Le cinéma ou l'homme imaginaire. Essai d'anthropologie*, Paris, Éditions de Minuit, 1956.

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

1990, entrée « Science-Fiction ».

<u>2.4 TD Description et analyse filmique – Vincent Baudart, Matthieu Péchenet et Baptiste Maisonnier</u>

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

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

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

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

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

<u>2.5 TD Étude de textes théoriques – Mathieu Pierre, Benjamin Léon et Florence</u> Gravas

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

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

BCC 3 – Préprofessionnalisation

2.1 Approche de la méthodologie universitaire – Claudia Gutierrez, Vincent Baudart et Benjamin Florès

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

3.2 Culture numérique (Obligatoire pour tous les étudiants)

Études Cinématographiques–Licence 2 - Semestre 3

Les modalités de contrôles de connaissances seront communiquées ultérieurement.

Semestre 3 - Études Cinématographiques

BCC 1 – Mention (Licence Arts)

1.1 CM Transversalité des Arts – Edouard Arnoldy

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

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

Bibliographie indicative:

Édouard Arnoldy (dir.), *Histoires croisées des images, CINéMAS*, vol. 14, n° 2-3, Montréal, automne 2004.

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

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

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

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

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

Philippe Dubois, « Effraction et interférences : le montage des supports dans deux films 'mixtes' de Jean-Luc Godard et Wim Wenders », dans *La question vidéo. Entre*

cinéma et art contemporain, Crisnée, Yellow Now, coll. « Côté cinéma », 2011, pp. 164-177.

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

1.2 TD Méthodologie appliquée à un art – Malik Habi et Baptiste Maisonnier

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

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

1.3. Langues vivante anglais

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

Responsable: Claire Hélie

Enseignants: Jackie Lindores, Mark Lindores et un lecteur

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1

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

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

leur apprentissage des langues. L'assiduité aux heures de tutorat et la fréquentation régulière du CRL sont obligatoires.

BCC 2 – Parcours Cinéma

2.1 CM Esthétique des images audiovisuelles – Géraldine Sfez

« L'image-affect »

Que font les images ? Dans quelle mesure nous affectent-elles ? Pourquoi telle image nous affecte-t- elle plus qu'une autre ? Peut-on parler d'une efficace de l'image ? Parmi les trois types d'images- mouvement que distingue Deleuze dans L'Image-mouvement - l'image perception, l'image action et l'image affection – cette dernière se caractérise, selon lui, par le rapport étroit qu'elle entretient au visage et au gros-plan. On s'interrogera donc sur cette forme, mais aussi sur d'autres procédés: couleur, cadrage, décadrage, surimpression... Afin de saisir concrètement les enjeux d'une telle image, ce cours s'attachera à articuler précisément textes théoriques et analyses de séquences de films (Bergman, Godard, Antonioni, Cassavetes seront, entre autres, les cinéastes étudiés).

Éléments de bibliographie:

Aumont, Jacques, Du visage au cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 1992.

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

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

Didi-Huberman, Georges, *Quelle émotion ! Quelle émotion ?*, Paris, Bayard, 2013.

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

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

propos sur la dimension rythmique du cinéma, ou encore sur son statut emblématique d'un monde désormais gouverné par la technologie.

Bibliographie:

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

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

Ce cours traitera d'un genre typiquement américain, le western, sur une période vaste qui s'étend des vues Edison jusqu'aux années 2010. Seront abordés la constitution et l'évolution du genre, ses origines et emprunts à d'autres formes antérieures (peinture, dime-novels, etc.), ses structures narratives et personnages-types, mais aussi son renouvellement, notamment par le biais des progrès techniques (éclairage, passage du muet au parlant, changements de format – 70 mm, cinémascope -, apparition de la couleur, etc.). Il s'agira également de mettre en perspective le caractère historique du genre, et de s'interroger sur sa portée idéologique.

Bibliographie:

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

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

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

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

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

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

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

2.5 TD Étude de textes théoriques – Malik Habi et Florence Gravas

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

Une bibliographie sera proposée par les enseignants à la rentrée.

BCC 3 – Préprofessionnalisation

3. 1 TD Techniques et métiers – Benjamin Léon et Sylvie Dubois

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

3. 1 Enseigner au primaire : en attente

3. 2 Compte-rendu de film et discours critiques – Pierre Jendrysiak

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

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

Le cours se propose de réfléchir à des questions de muséographie – conception intellectuelle et technique d'une exposition – dans une perspective résolument interdisciplinaire (cinéma, art numérique, peinture, architecture, performance...). On s'intéressera aux liens qui unissent le muséographe (définir les contenus, les objets exposés) du scénographe (la réalisation effective, l'aspect formel) en s'attachant à quelques études de cas. Les étudiants seront invités à prendre part à deux visites d'exposition encadré par l'enseignant (Palais des Beaux-Arts, LAM, Gare St Sauveur, Le Fresnoy...). Il sera demandé à l'étudiant d'établir un compte-rendu critique des expositions visitées pour la validation de l'UE.

3.2 Approche anglophone des arts

Enseignant: en attente

Prérequis: Communiqué ultérieurement **Objectifs:** Communiqué ultérieurement

Compétences visées: Communiqué ultérieurement **Résumé du cours:** Communiqué ultérieurement

3.2 Approche hispanophone des arts

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Communiqué ultérieurement **Objectifs:** Communiqué ultérieurement

Compétences visées: Communiqué ultérieurement

Résumé du cours: Communiqué ultérieurement

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

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

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

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

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

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: En attente

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

Compétences visées : Développer les capacités d'écoute, d'imitation, de mémorisation auditive, de pratique musicale collective, à travers l'acquisition

d'un nouveau répertoire s'inscrivant dans la trajectoire de l'étudiant et de son projet professionnel.

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

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignante: Biliana Fouilhoux

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

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

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

Évaluation : Modalité de contrôle continu par rendu écrit, dossier thématique ou création.

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant: Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs: Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s''impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées: Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours: Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

3.2 Pratique de la musique en Allemand

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Avoir appris l'Allemand au Collège ou au Lycée. Savoir lire et écrire la musique (Clés de Sol et de Fa)

Objectifs: Le cours vise à préparer l'étudiant à une mobilité dans un pays germanophone par des mises en situation pratiques.

Compétences visées: Acquisition de vocabulaire musicologique spécifique

germanique et utilisation de celui-ci lors de mises en situation de cours : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

Résumé du cours: Il s'agit d'une préparation de mobilité d'études à caractère musicologique à destination des pays germanophones. Le but est de se mettre en situation de cours en Allemand, s'enrichissant d'un vocabulaire spécifique de manière pratique : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

3.2 Stage

Études Cinématographiques – Licence 2 - Semestre 4

Les modalités de contrôles de connaissances seront communiquées ultérieurement.

Semestre 4 – Études Cinématographiques

BCC 1 – Mention

1.1 CM Transversalité des Arts – Laurent Guido

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

Bibliographie:

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

1.2 TD Méthodologie appliquée à un art – Malik Habi, Claudia Gutierrez et Arnaud Widendaele

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

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

1.3 Langues

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

Responsable: Claire Hélie

Enseignants en attente

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B1 et préparer le niveau B2

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

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

BCC 2 – Parcours Cinéma

2.1 CM Epistémologie – Historiographie des images – Sonny Walbrou

Ce cours a pour objectif de revenir sur la diversité des approches en études cinématographiques. Il s'agira d'éprouver des œuvres et des corpus précis depuis des perspectives différentes (historique, culturelle, esthétique, technique, intermédiale) afin d'expliciter ce que chacune des méthodologies à l'ouvrage comporte de productive. Le cours entend affirmer et démontrer que les études universitaires ne consistent pas en un rapport immodéré à des objets d'étude, mais se caractérisent par des manières particulières et renouvelées de les aborder. Nous reviendrons par exemple sur l'histoire des théories du cinéma ainsi que sur les développements de la filmologie, avant de dessiner plus précisément les contours du paysage actuel des études cinématographiques.

Bibliographie:

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

2.2 CM Questions d'histoire : le cinéma classique – Edouard Arnoldy

Refusant une histoire du cinéma artificiellement « bornée » par des datesrepères, le cours ne manquera pas de conduire ce parcours dans l'histoire du cinéma « classique » sans jamais se limiter à son âge d'or des années 1930-50. Le cinéma classique ne sera jamais abordé comme une production de films d'une

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

Bibliographie:

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

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

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

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

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

2.3 CM Question approfondie d'histoire et d'esthétique le cinéma d'animation - Jessie Martin

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

Bibliographie sélective :

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

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

Sergueï EISENSTEIN, Walt Disney, Circé, 1991.

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

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

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

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

Pascal VIMENET, Michel ROUDEVITCH (sous la direction de), Le Cinéma d'animation, CinémAction-Corlet-Télérama, CinémAction n° 51, 1989.

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

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

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

2.5 TD Étude de textes théoriques – Malik Habi et Mathieu Péchenet

Dans le prolongement du cours du 1er semestre, il s'agira d'explorer plus spécifiquement plusieurs théories récentes du cinéma, ainsi que les façons dont ces théories mobilisent les films et leurs images.

Une bibliographie sera proposée par les enseignants à la rentrée.

BCC 3 - Préprofessionnalisation

3.1 TD Techniques et métiers – Mathieu Péchenet et Sylvie Dubois

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

3.1 Enseigner au primaire : programme en attente

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

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

3.2 Écriture et réalisation - Pierre Jendrysiak

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

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

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

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

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

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

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: En attente

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

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

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

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignante: Biliana Fouilhoux

Titre du cours : Initiation aux pratiques performatives au croisement des arts

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

- non-spécialisation de l'artiste,
- processus ouvert,

- recours au hasard,
- déstabilisation des cadres normatifs,
- expérimentation, participation active du public,
- pratique quidée par une relation très étroite entre l'art et la vie.

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

Évaluation : Modalité de contrôle continu par rendu écrit, dossier thématique ou création artistique.

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant: Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs: Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Préreguis: Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s''impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées : Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours: Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

3.2 Stage

Page 54 sur 73

Études Cinématographiques–Licence 3 - Semestre 5

Les modalités de contrôles de connaissances seront communiquées ultérieurement.

<u>Semestre 5 – Études cinématographiques</u>

BCC 1 – Bloc Mention

1.1Transversalité des arts – Laurent Guido

« Musique et cinéma »

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

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

Bibliographie:

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

1.3 Méthodologie appliquée à un art – Claudia Gutierrez et Baptiste Maisonnier

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

1.4 Langue vivante Anglais

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

Responsable: Claire Hélie

Enseignante : Laurence Ledru

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: préparer le niveau B2

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

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

BCC 2 – Bloc Parcours Cinéma

2.1 Théorie des images : fiction et documentaire – Edouard Arnoldy

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

Bibliographie:

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

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

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

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

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

SIEGFRIED KRACAUER, THEORIE DU FILM [1960], TRAD. <u>Daniel</u> <u>Blanchard</u>, <u>Claude Orsoni</u>, PARIS, FLAMMARION, 2010.

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

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

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

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

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

Bibliographie Sélective:

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

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

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

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

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

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

2.3 Art, technologie et dispositifs – Mélissa Gignac

A travers quelques exemples de films contemporains (*L'autobiographie de Nicolae Ceaucescu*, *Mother Dao*, *Auzchwitz* : *I'album*, *la mémoire*, etc.), nous questionnerons l'écriture cinématographique de l'Histoire par le recours aux images d'archives. Nous questionnerons le remploi d'images (photographiques et cinématographiques) et de documents dans ses dimensions esthétiques, discursives et documentaires.

<u>Bibliographie indicative</u>:

Sylvie Lindeperg, Ania Szczepanska, *A qui appartiennent les images ? Le paradoxe des archives, entre marchandisation, libre circulation et respect des œuvres*, Paris, Maison des sciences de l'homme, 2017.

Julie Maeck, Matthias Steinle (dir.), *L'image d'archives : une image en devenir*, Rennes, PUR, 2016.

Odette Martinez-Maller, Laurent Véray (dir.), Écriture filmique du passé : archives, témoignages, montages, Nanterre, Association des amis de documentation internationale contemporaine, 2008.

Laurent Véray, Les images d'archives face à l'histoire : de la conservation à la création, Futuroscope : SCEREN-CNDP-CRDP, 2011.

2.4 Analyse d'œuvres et de documents – Mathieu Péchenet

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

2.5 Écriture de scénario - Frédéric Pelle

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

BCC 3 – Préprofessionnalisation

3.1 Atelier pratique : réalisation – Augustin Gimel

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

3.1 Enseigner au primaire : programme en attente

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

Le cours se propose de réfléchir à des questions de muséographie – conception intellectuelle et technique d'une exposition – dans une perspective résolument interdisciplinaire (cinéma, art numérique, peinture, architecture, performance...). On s'intéressera aux liens qui unissent le muséographe (définir les contenus, les objets exposés) au scénographe (la réalisation effective, l'aspect formel) en s'attachant à quelques études de cas. Les étudiants seront invités à prendre part à une visite d'exposition encadrée par l'enseignant (LAM). Il sera demandé à l'étudiant d'établir un dossier personnel et documenté d'une visite d'exposition (au choix).

Bibliographie sélective :

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

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

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

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

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

Brian O'Doherty, White Cube, L'espace de la galerie et son idéologie,

Zurich/Paris, JRP Ringier/La maison Rouge, 2008 (1970).

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

3.2 Programmation et festivals (images en mouvement) - Mathieu Pierre

En s'appuyant sur l'expérience et l'exemple d'un festival comme Séries Mania Hauts-de-France et des professionnels qui composent son équipe, on proposera des rencontres présentant l'histoire de ce festival, son organisation, ses coulisses et ses rouages tout en mettant en valeur sa volonté particulière de transmettre le goût pour les œuvres sérielles à travers des actions éducatives diverses. Sera également étudiée la manière dont on peut réfléchir, analyser et exploiter la série télévisée dans une visée pédagogique de transmission des savoir et d'éducation à l'image.

3.2 Approche anglophone des arts

Enseignant: en attente

Prérequis: Communiqué ultérieurement **Objectifs:** Communiqué ultérieurement

Compétences visées: Communiqué ultérieurement **Résumé du cours:** Communiqué ultérieurement

3.2 Approche hispanophone des arts

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Communiqué ultérieurement **Objectifs:** Communiqué ultérieurement

Compétences visées: Communiqué ultérieurement **Résumé du cours:** Communiqué ultérieurement

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

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

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

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

Résumé du cours : Le cours propose une pratique de chants polyphonique sur un répertoire allant du Moyen-âge à nos jours ainsi que de perfectionner la

technique de direction de chœur. Ce cours offre la possibilité de participer à une manifestation culturelle et de diriger en public

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: En attente

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

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

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

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignante: Biliana Fouilhoux

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

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

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

Évaluation : Modalité de contrôle continu par rendu écrit, dossier thématique ou création.

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant: Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs: Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis : Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s''impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées: Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours: Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

3.2 Pratique de la musique en Allemand

Enseignant: Grégory Guéant

Prérequis: Avoir appris l'Allemand au Collège ou au Lycée. Savoir lire et écrire la musique (Clés de Sol et de Fa)

Objectifs: Le cours vise à préparer l'étudiant à une mobilité dans un pays germanophone par des mises en situation pratiques.

Compétences visées: Acquisition de vocabulaire musicologique spécifique

germanique et utilisationdecelui-ci lors de mises en situation de cours : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

Résumé du cours: Il s'agit d'une préparation de mobilité d'études à caractère musicologique à destination des pays germanophones. Le but est de se mettre en situation de cours en Allemand, s'enrichissant d'un vocabulaire spécifique de manière pratique : chant, pratique instrumentale, écriture musicale, analyse, théorie de la musique (système germanique), histoire de la musique.

Études Cinématographiques-Licence 3 - Semestre 6

Les modalités de contrôles de connaissances seront communiquées ultérieurement.

<u>Semestre 6 – Études Cinématographiques</u>

BCC 1 – Bloc Mention (Licence Arts)

1.1 Transversalité des arts – Benjamin Léon

« Le cadre : support, limite, espace (peinture, photographie, cinéma, vidéo) »

Le cadre a un double sens : il pose et délimite les bords de l'image. La particularité du cadre au cinéma est de procéder par coupe (un choix), qui encadre et exclut de la scène ce qui n'est pas dans le champ. Ainsi, les limites de l'écran peuvent-elles ne pas se définir comme un cadre car l'espace est censé s'y prolonger indéfiniment dans l'univers. Sans remettre en cause ce point théorique important dans sa tentative de définir le cinéma au regard des autres arts – la dialectique centripète (le tableau) /centrifuge (l'image) – il faudra le dépasser en fonction des médiums interrogés (peinture, photographie, cinéma, vidéo) conduisant à repenser la relation entre support et limite. En tant que préalable à l'appréciation d'une forme, le cadre sera interrogé comme un "véhicule matériel" (Meyer Schapiro) quant à la perception figure-fond. Ce faisant, on s'interrogera sur la perception visuelle dévoilée par les illusions d'optique : percevoir, c'est créer une figure ou une forme qui n'apparaît pas nécessairement comme tel dans le réel.

Bibliographie sélective :

Alberti, *De Pictura* (1435), traduction de Jean-Louis Schefer, Paris, Macula, 1992.

Rudolf Arnheim, *The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts.* Berkeley, University of California Press, 1982.

Jacques Aumont, L'oeil interminable, Cinéma et peinture [1989], Paris, Séquier, 1996.

Pascal Bonitzer, *Décadrages : peinture et cinéma*, Paris, Cahiers du Cinéma, 1985.

Philippe Dubois, *L'acte photographique* [1983], Paris, Nathan Université, 1990. M. Merleau-Ponty, *L'Œil et l'esprit*, Paris, Gallimard, 1960.

Meyer Schapiro, Style, artiste et société, Paris, Gallimard, 1982.

Heinrich Wölfflin, *Principes fondamentaux de l'histoire de l'art* [1915], Paris, Gallimard, 1966.

1.2 Méthodologie appliquée à un art – Benjamin Barbier et Mathieu Péchenet

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

1.3 Langue vivante anglais

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

Responsable: Claire Hélie

Enseignant : Laurence Ledru

Pré-requis: niveau B1 (CECRL)

Objectif: consolider le niveau B2

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

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

BCC 2 – Bloc Parcours Cinéma

2.1 Théorie des images : fiction et documentaire – Sonny Walbrou

Ce cours entend poser comme point de départ l'étude approfondie des interférences productives entre fiction et documentaire. Plutôt que de chercher à souligner des différences irréductibles entre ces deux aspects du cinéma, nous verrons au contraire qu'ils sont au cœur d'une des indéterminations fondamentales de l'image photo-cinématographique (Comolli). Le cours se propose donc de parcourir cette ligne de tension au contact d'œuvres du cinéma documentaire contemporain, tout en opérant des retours vers des films et des

textes importants dans le cadre d'une réflexion sur les jeux de la fiction et du documentaire. Nous ne manquerons pas, de même, de souligner la pertinence de la notion de documentaire pour aborder le cinéma de fiction. Loin d'être univoque, l'interférence fiction/documentaire arbore une multitude de formes possibles qui participe, tantôt de la déconstruction des catégories, tantôt du dévoilement d'une notion comme celle d'objectivité.

Bibliographie

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

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

Guy Gauthier, Le Documentaire, un autre cinéma, Paris, Armand Collin, 2015.

Scott MacDonald (dir.), Avant-doc. Intersections of Documentary and Avant-Garde Cinema, Oxford University Press, 2015.

Edgard Morin, Le Cinéma. Un art de la complexité. Articles et inédits – 1952-1962, Paris, Nouveau monde, 2018.

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

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

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

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

Bibliographie indicative:

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

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

2011.

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

Florence de Mèredieu, Arts et nouvelles technologies : art vidéo, art numérique, Paris,

Larousse, 2003.

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

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

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

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

2.3 Epistémologie : approches et méthodes – Edouard Arnoldy

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

Bibliographie:

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

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

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

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

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

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

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

SIEGFRIED KRACAUER, THEORIE DU FILM [1960], TRAD. <u>Daniel Blanchard</u>, <u>Claude Orsoni</u>, PARIS, FLAMMARION, 2010.

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

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

<u>2.4 Analyse d'œuvres et de documents – Claudia Gutierrez, Mélissa Gignac et Sonny Walbrou</u>

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

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

Bibliographie indicative:

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

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

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

2.5 Écriture de scénario – Frédéric Pelle

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

BCC3 – Préprofessionnalisation

3.1 Atelier pratique : réalisation – Augustin Gimel

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

3.1 Enseigner au primaire – programme en attente

3.2 Initiation à la recherche - Matthieu Péchenet

Ce cours propose en quelque sorte une passerelle entre la Licence et le Master. Il est donc accessible aux étudiant.e.s qui souhaitent prolonger leur parcours universitaire, quel que soit le Master envisagé.

Les étudiant.e.s élaborent un premier projet de recherche. Autour d'un objet qu'ils et elles auront privilégié (film.s, cinéaste.s, période.s, motif.s, etc.), le cours sera un lieu d'échanges permettant de développer une réflexion autour de questions primordiales : la formulation d'une problématique, la constitution d'un corpus, l'élaboration d'une bibliographie. Il est attendu des étudiant.e.s s'inscrivant à ce cours une participation active. Une place centrale sera accordée à l'actualité de la théorie. Tout en présentant les différents courants qui existent dans le domaine de la recherche en Études cinématographiques (esthétique, théorie, sociologie, histoire, etc.), on considérera avec attention la possibilité de les recouper, offrant aux étudiant des pistes de réflexion permettant d'explorer des voies où création et cohérence, imagination et riqueur universitaire se compléteront.

Lors de la première séance, les étudiant.e.s qui le souhaitent peuvent transmettre à l'enseignant un premier projet (une page max.).

3.2 Pratique chorale et direction de chœur

Enseignant: Grégory Guéant

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

Objectifs: Le cours consiste en une pratique vocale collective et un perfectionnement des techniques de direction de chœur. Participer à une

manifestation culturelle et diriger une œuvre polyphonique à trois ou quatre voix en public.

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

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

3.2 Pratique de la musique traditionnelle irlandaise

Enseignant: En attente

Objectifs:

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

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

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

3.2 Réflexions sur et avec les arts

Enseignant: Benjamin Barbier

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

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

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

Contenu : En prenant appui sur le vidéoclip et la comédie musicale, ce TD vise à accompagner les étudiant.e.s dans la réalisation d'un projet de création, d'exposition et/ou de présentation d'œuvres ayant à trait à la question de la représentation audiovisuelle du corps et de la chorégraphie. Si le sujet est destiné en particulier à des étudiant.e.s de la licence étude en danse, il cependant est ouvert à tous à partir de la licence 2, sans prérequis. Le cours, qui prendra avant tout la forme d'un atelier pratique et de réflexion, sera

également composé de séances consacrées à la méthodologie de l'analyse filmique et à l'étude du vidéoclip et de la comédie musicale. In fine, il s'agit donc avant tout d'inviter les étudiant.e.s à interroger leur propre savoir et/ou pratique d'une disciple au regard d'autres arts, dont le cinéma en particulier.

Bibliographie : La bibliographie sera transmise en début de semestre

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

3.2 Musique d'ensemble et improvisation générative

Enseignant: Jacques Schab

Prérequis : Avoir une pratique instrumentale

Objectifs: Le cours consiste en une pratique instrumentale collective.

Compétences visées : Pratiquer dans un collectif instrumental, améliorer ses compétences individuelles : déchiffrer, lire, jeu instrumental, interagir avec le groupe.

Résumé du cours : Le cours propose une pratique instrumentale collective sur un répertoire arrangé selon les effectifs, ou improvisé.

3.2 Art et société

Enseignant: Marie-Pierre Lassus

Prérequis: Une pratique artistique est conseillée.

Objectifs : Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s''impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

Compétences visées: Réflexion sur la relation entre « art, imaginaire, société ». Préparation à une mise en action sur le terrain.

Résumé du cours: Cette UE a pour objectif de sensibiliser les étudiants au rôle de l'art dans la société en tant que vecteur de changement individuel et social et au sein de programmes internationaux d'éducation artistique. Elle s'adresse à des étudiants désireux de réfléchir à la notion d'art et d'imaginaire aujourd'hui tout en ayant la possibilité de s'impliquer dans des actions sur le terrain (y compris dans les lieux de relégation comme les prisons par ex.).

3.2 Stage