

GUIDE DES ÉTUDES

2023-2024

MASTER

Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT

Parcours :

Conception et écriture des projets culturels et artistiques

(Responsable : Amandine MERCIER)

Master 1 et Master 2

U.F.R. de Lettres & Arts

COURRIEL : lettres@univ-artois.fr

SITE INTERNET : www.lettres.univ-artois.fr

DIRECTRICE : **Brigitte BUFFARD-MORET**
brigitte.buffardmoret@univ-artois.fr

DIRECTRICE ADJOINTE : **Évelyne THOIZET**
evelyne.thoizet@univ-artois.fr

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE : **Caroline DELIT**
caroline.delit@univ-artois.fr

SECRETARIAT MASTERS : **Pauline CANVA (FOAD)**
03 21 60 37 94
pauline.canva@univ-artois.fr

Émilie STOREZ (Présentiel)
03 21 60 49 54
emilie.storez@univ-artois.fr

HEURES	lundi, mercredi, jeudi : 8h30 - 11h30/13h30 - 16h30
D'OUVERTURE	mardi : 8h30 - 11h30/13h30 - 15h30
DU SECRÉTARIAT AU PUBLIC :	vendredi : 8h30 - 11h30/14h - 15h30

Université d'Artois

L'UNIVERSITÉ D'ARTOIS

L'Université a la double vocation de participer à l'élaboration des savoirs et de contribuer à leur diffusion. Sa mission est à la fois de recherche et d'enseignement, comme celle des professeurs qui vous y accueillent, *enseignants* chargés de transmettre la connaissance, mais aussi *chercheurs* engagés dans la découverte, l'actualisation et l'approfondissement des savoirs. Outre les cours qu'elle dispense dans ses murs, en formation initiale et en formation continue, l'Université organise aussi des journées d'études, des colloques et des conférences.

D'abord antenne de Lille 3 de 1988 à 1992, l'université d'Artois a été officiellement fondée à la rentrée 1992. Pluridisciplinaire, elle est répartie sur cinq pôles :

- à **Arras** : UFR Économie, Gestion, Administration et Sciences Sociales (EGASS), UFR d'Histoire et de Géographie, UFR de Langues Vivantes Étrangères, UFR de Lettres & Arts ;
- à **Béthune** : UFR des Sciences Appliquées, Institut Universitaire de Technologie secondaire ;
- à **Douai** : UFR des Sciences Juridiques et Politiques - Alexis de Tocqueville ;
- à **Lens** : UFR des Sciences - Jean Perrin, Institut Universitaire de Technologie tertiaire ;
- à **Liévin** : Faculté des Sports et de l'Éducation physique.

En mai 2016, Pasquale MAMMONE, professeur de mathématiques, a été élu président de l'université d'Artois pour un mandat de quatre ans renouvelé en 2020, à la suite de Francis MARCOIN, professeur en langue et littérature françaises.

LES TROIS CONSEILS DE L'UNIVERSITÉ

Dans le cadre de la loi relative aux « Libertés et Responsabilités des Universités », dite loi LRU, le fonctionnement et l'organisation d'une université reposent sur trois conseils centraux qui sont composés d'élus des personnels enseignants, des personnels non enseignants (BIATSS), d'étudiants et de personnalités extérieures.

Les trois instances sont les suivantes :

- le **Conseil d'Administration** (CA)

est, politiquement, le plus important des trois conseils.

Il a pour fonction de déterminer la politique générale de l'université. Il vote le budget et ratifie les propositions du CFVU et du CS. C'est en son sein que sont débattues les grandes orientations de l'établissement (débat et vote budgétaire, projet d'établissement, modifications statutaires, partenariats...).

Le président de l'université est, de droit, président du CA, même s'il est assisté dans cette tâche d'un vice-président du CA, Gabriel VELU, qui peut le suppléer en cas d'absence.

- la **Commission de la Recherche** (CR)

propose au Conseil d'Administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique ainsi que la répartition des crédits de recherche.

Elle est, de droit, dirigée par le président de l'université assisté de son vice-président, Éric MONFLIER et sa vice-présidente déléguée à la recherche Anne-Gaëlle WEBER.

- la **Commission de la Formation et de la Vie universitaire** (CFVU)

est un organe consultatif qui s'occupe plus spécifiquement des questions pédagogiques, de la vie sportive, culturelle et sociale de l'université. Par ses délibérations, il prépare certains débats qui seront présentés par la suite au Conseil d'Administration de l'université.

De droit, elle est dirigée par le président de l'université, assisté de sa vice-présidente, Cécile CARRA.

Le conseil académique, en formation plénière, regroupe les membres de la Commission de la recherche et les élus de la Commission de la formation et de la vie universitaire. Il assure la cohérence et l'articulation entre les politiques de formation et de recherche.

Bibliothèque Universitaire (BU)

Conservatrice générale – Directrice – Acquéreur de collections Lettres et Arts : Corinne LEBLOND

Responsable de la bibliothèque : Frédérique LAUGROST

Téléphone de la B.U. : 03 21 60 38 43

En lettres et sciences humaines, le premier « outil » du travail personnel est la Bibliothèque Universitaire qui fait partie du Service Commun de Documentation (SCD). La B.U. est située à l'entrée de l'université, côté rue Raoul François (face à la résidence universitaire et à la maison de l'étudiant). Elle abrite l'ensemble des collections de Lettres, Langues et Sciences humaines : ouvrages d'auteurs et critiques, manuels, dictionnaires, encyclopédies, ouvrages de référence, périodiques, DVD, etc.

Pour accéder au catalogue des bibliothèque, une seule adresse :

<http://portail-bu.univ-artois.fr>

Il donne accès à l'ensemble des ressources imprimées présentes dans les bibliothèques, mais également à de nombreuses ressources numériques (ebooks, articles de périodiques...) dont le contenu est accessible également depuis chez vous.

Un espace personnel appelé « Compte Lecteur » permet également de consulter et de prolonger ses prêts en cours et de réserver des documents depuis chez soi.

En Licence, il est possible d'emprunter dix documents pour une durée de vingt-huit jours, renouvelable une fois. Une plateforme d'autoformation est également disponible sur : <http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/node/237>

Horaires de la Bibliothèque Universitaire sur le site d'Arras :

**du lundi au vendredi, de 8h à 19h, sans interruption ;
le samedi matin de 9h à 12h.**

La bibliothèque est un lieu d'étude agréable et accueillant composée de différents espaces de travail : salles de travail en groupe fermées accessibles sur réservation <https://affluences.com/bibliotheque-universitaire-darras/reservation>, espaces de co-working, zone de travail individuel... Elle dispose également d'un coffee corner où il est possible de se détendre et prendre une boisson chaude.

La bibliothèque prête gratuitement des ordinateurs portables pour les projets pédagogiques validés par un enseignant (rapports, exposés, mémoires, thèse...) Plus d'information : <http://portail-bu.univ-artois.fr/fr/prest-dordinateurs-portables>

Vous ne pourrez plus vous passer de votre bibliothèque.

Service Vie étudiante – Mission handicap

Vice-présidente chargée de la vie étudiante : Isabelle CABY

Service Vie Étudiante – Mission Handicap

Sandrine FLAHAUT : 03 21 60 38 81 sandrine.flahaut@univ-artois.fr

Karine VAN DEN BERGHE : 03 21 60 61 84 karine.vandenberghes@univ-artois.fr

Céline DECODTS - Relais Handicap : 03 21 60 37 34 celine.decodts@univ-artois.fr - handi-artois@univ-artois.fr

Accueil des étudiants étrangers hors programme d'échange : 03 21 60 61 94 – vieetudiante@univ-artois.fr

Situé au rez-de-chaussée de la Maison de l'Étudiant, ce service facilite votre arrivée et votre vie quotidienne :

- Dispositif d'accueil des néo-inscrits (stand d'information, étudiants relais...);
- Dispositif d'accueil des étudiants internationaux inscrits à titre individuel (accompagnement dans les démarches, tutorat...);
- Dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap (aides techniques, aides humaines, aides au bon déroulement des examens, accompagnement dans les démarches administratives...);
- Mise en place d'actions de sensibilisation au handicap (Journées Handivalid');
- Offres d'emplois en partenariat avec le Conseil Régional des Hauts-de-France (activités compatibles avec vos études). Consultez les offres sur votre ENT (rubrique emplois étudiants de l'Université).

Contactez-nous sur vieetudiante@univ-artois.fr

Espace Numérique de Travail (E.N.T.)

L'université d'Artois met à la disposition de tous ses étudiants un Espace Numérique de Travail (ENT). Véritable bureau virtuel nomade, il permet, à partir d'un navigateur internet, même en dehors de l'université, d'accéder à différents services numériques personnalisés et sécurisés :

<https://www.univ-artois.fr> **rubrique « ENT »**

Vous pouvez activer votre compte et accéder à votre ENT et à votre Webmail depuis n'importe quel lieu et à n'importe quel moment sur le site suivant :

<https://ent.univ-artois.fr>

**Une fois votre compte activé, pour vous identifier, cliquez sur 'connexion'.
Puis, dans la fenêtre « service d'authentification Artois » entrez votre nom d'utilisateur :
prénom_nom et le mot de passe que vous aurez choisi.**

Service Artois Sport Campus **[Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives** **(SUAPS)** **et Association Sportive Universitaire de l'Artois (ASUA)]**

Directeur : Luc JOSPIN – 06.64.73.49.64 / luc.jospin@univ-artois.fr

Responsable administrative : Élise WESTELYNCK- 03 21 60 37 04 ou 06 31 55 50 23 / elise.westelynck@univ-artois.fr

Secrétaire administrative : **INFO A LA RENTREE 2023/2024**

POUR TOUTE INFORMATION : <http://www.univ-artois.fr/vie-etudiante/sport>

Le Service Artois Sport Campus est un service commun. Il organise la pratique des activités physiques, sportives sur les sites d'Arras, de Douai, de Lens-Liévin et de Béthune.

Tous les étudiants peuvent pratiquer un sport. Il sera demandé de fournir en début d'année à l'enseignant du cours choisi une **attestation de non contre-indication à la pratique sportive**.

Les étudiants peuvent pratiquer les activités physiques, sportives sur n'importe quel site de l'université d'Artois (par exemple un étudiant inscrit dans une formation sur le site d'Arras mais qui habite à Lens peut choisir de s'inscrire dans l'un des cours proposés à Lens). Ces activités sportives sont ouvertes à tous les étudiants, quel que soit leur niveau de pratique et peuvent donner lieu à une notation, sous réserve de satisfaire aux critères d'accès à la notation.

Activités proposées :

Artistiques et gymniques, de la forme et du bien-être, de pleine nature, aquatiques et nautiques, musculation sur appareils, sports athlétiques et individuels, collectifs, de combat et de raquettes.

Inscription obligatoire (à partir du 11 septembre 2023 pour la rentrée 2023/2024) : <https://atlas.univ-artois.fr>

Activités ponctuelles :

Stages, ateliers de pratiques, événements sportifs ponctuent l'année :

Fête du sport - tournois – nuit du fitness – soirée du bien-être...

Inscription obligatoire : <https://evenements.univ-artois.fr>

Service de référence

Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) dont les bureaux se trouvent à la Maison de l'Étudiant (en face de la bibliothèque universitaire Bât. M) – 1er étage

Évaluation

Pour pouvoir bénéficier du bonus « sport », l'étudiant devra justifier de la pratique assidue (**critères d'assiduité en cours de modification pour 2023/2024**) d'une des activités physiques et sportives proposées à l'université exclusivement dans le cadre du S.U.A.P.S.

L'étudiant devra aussi satisfaire aux épreuves d'évaluation théoriques et pratiques de l'activité physique et sportive qu'il aura choisie.

Locaux sur le site d'Arras

Sur le campus d'Arras, les salles sont numérotées et précédées d'une abréviation qui indique leur localisation :

C1.0.01 (rez-de-chaussée)	C1.1.01 (étage)	UFR de Lettres & Arts (bâtiment C1)
C2.0.01 (rez-de-chaussée)	C2.1.01 (étage)	UFR d'Histoire et Géographie (bâtiment C2)
D.0.01 (rez-de-chaussée)	D.1.01 (étage)	UFR de Langues vivantes (bâtiment D)
F.0.01 (rez-de-chaussée)	F.1.01 (étage)	UFR EGASS (bâtiment F)
H.0.01 (rez-de-chaussée)	H.1.01 (étage)	Bâtiment des Relations Internationales (bâtiment H)
I.0.01 (rez-de-chaussée)	I.1.01 (étage)	Maison de la Recherche (bâtiment I)
K.0.01 (rez-de-chaussée)	K.1.01 (étage)	Bâtiment des Arts (bâtiment K)

Service de Santé des Etudiants (SSE)

Ma santé, j'y tiens !

Maison des Langues ARRAS (1er étage) – Tél : 03 21 60 60 29

Les services du SSE sont gratuits et confidentiels. Ils proposent :

- ⇒ Un accueil, une écoute, des soins d'urgence (premiers soins, urgences, douleur, crise d'angoisse...)
- ⇒ Des conseils de prévention (drogue, alcool, nutrition, sommeil...)
- ⇒ Un bilan de santé pour les étudiants de 1er cycle
- ⇒ Des consultations pour une contraception d'urgence, un renouvellement de pilule, un dépistage sanguin des IST (infections sexuellement transmissibles)
- ⇒ Une aide au sevrage tabagique, prescription de substitut nicotinique
- ⇒ La mise à jour des vaccinations et des conseils aux voyageurs
- ⇒ Un soutien psychologique pour vous accompagner et vous aider dans vos études
- ⇒ Une aide sociale et financière liée aux bourses, logements, difficultés familiales / personnelles
- ⇒ Des consultations pour un aménagement des études et des examens pour les étudiants en situation de handicap, un maintien de bourse, une priorité logement
- ⇒ Des actions de sensibilisation : Don du sang, Sécurité Routière, vie affective, dépistages visuels, auditifs, diabète, conseils bien-être...
- ⇒ Formation aux gestes de Premiers secours PSC1
- ⇒ Formation des étudiants relais santé ERS

Le service santé :

Accueil secrétariat : Françoise FLIPPE Tél : 03 21 60 60 29

Médecin : Docteur GASCH-ILLESCAS Tél : 03 21 60 60 29

Infirmières :

-Emmanuelle HERCHY Tél : 03 21 60 37 24

-Myriam DABLEMONT, Tél : 03 21 60 60 29

référente des IFSI

-Vanessa HARDELAIN, Tél : 03 21 60 37 31

coordinatrice des ERS

Psychologues :

-Thomas SMYK Tél : 03 21 60 60 29 (les mercredi et jeudi)

-Anne PAPI Tél : 03 21 60 60 29 (le jeudi semaine paire lundi)

Assistante sociale : Dorothée LANCEL, Tél : 03 21 60 38 54

Prise de RDV avec les professionnels du SSE sur Doctolib : Tapez Université d'Artois

Mission Handicap Aménagement d'examens et du cursus

Dès la rentrée universitaire, les étudiants en situation de handicap qui souhaitent faire une demande d'aménagement de leurs examens et /ou études doivent rencontrer le service Mission Handicap de la Vie Etudiante : 03 21 60 37 34

Ensuite, il conviendra de prendre RDV avec le Médecin du SSE Tél : 03 21 60 60 29 ou par sse@univ-artois.fr ou via Doctolib.

Les aides matérielles et humaines pour le cursus seront mises en place dans le cadre du dispositif d'accompagnement.

La date limite pour faire votre démarche d'aménagement des examens et/ou de votre cursus est fixée **au lundi 31 octobre 2023.**

La culture et la vie associative à l'université d'Artois

PRENEZ LE TEMPS DE VOS ETUDES POUR...

#RENCONTRER – Présences d'artistes

Votre chemin croisera peut-être celui d'un artiste que nous aurons invité à venir travailler à l'université. Partagez avec lui vos idées, confrontez vos points de vue, questionnez-vous sur ce qui vous entoure et, pourquoi pas, créez avec lui une œuvre qui vous ressemble.

#RESSENTIR - Rendez-vous culturels

Des projections de films, la découverte de lieux culturels, patrimoniaux et naturels, des spectacles, des expositions... Autant de rendez-vous permettant l'échange et le dialogue par le biais de l'art et de la culture.

#ESSAYER – Pratique artistique

Tout au long de l'année, pratiquez le théâtre, la danse, le cirque, la musique ou encore la forge à l'université avec des artistes invités qui vous initieront à différentes disciplines et révéleront vos talents cachés.

#AGIR - Accompagnement

Envie de vous investir dans une association étudiante ? Nous pouvons vous conseiller et vous accompagner dans la création de votre association, vous aider à obtenir des financements. Participez gratuitement à la formation « gestion associative » et valorisez votre engagement ! (note bonus et/ou Certificat de Formation à la Gestion Associative).

Profitez de votre passage à l'Université d'Artois pour vivre des moments forts en émotion, créer du lien avec vos pairs et développer de nouvelles compétences !

- **La Ruche**, salle de spectacle de la Maison de l'Étudiant, est à la fois le laboratoire culturel de l'université (ateliers, formations, sensibilisations...) et un lieu de rencontres, d'échanges, d'expérimentations et de créations entre professionnels des arts et amateurs, ouvert sur la cité.

SERVICE VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE DE L'UNIVERSITÉ D'ARTOIS

LA RUCHE

Maison de l'Étudiant – Bât M – Arras

Tél. 03 21 60 49 49

culture@univ-artois.fr

www.univ-artois.fr/svca

Réseaux sociaux (FB-TW-Insta) : @CultureArtois

Les propositions culturelles et artistiques

Cette année à Arras ...

1- La rentrée culturelle et associative

Du 12 au 14 septembre, de 12h à 14h, venez découvrir l'installation « La Foire du monde » à la Ruche, bâtiment M (Maison de l'Étudiant) à Arras. « La Foire du monde » est une œuvre mécanique, sonore et lumineuse de l'artiste lillois Etienne Lautem, qui, par le biais de cette mini foire aux manèges décalée, porte un regard critique sur notre monde. Une œuvre aussi surprenante que déroutante...

Du 04 au 15 septembre, venez partager un café, un jus d'orange ou un petit déjeuner avec notre équipe pour découvrir le programme culturel du premier semestre. Notre stand itinérant s'installera :

- les **lundis** à la **Maison de l'Étudiant**,
- les **mardis** dans le **hall de l'UFR lettres/UFR Hist-Géo-Patrimoines**,
- les **mercredis** dans le **hall du bâtiment K (Dôme)**,
- les **jeudis** dans le **hall de l'UFR EGASS**,
- les **vendredis** dans le **hall de l'UFR de langues étrangères**.

2- Les rendez-vous culturels

Le Service Vie Culturelle et Associative vous propose tout au long de l'année de découvrir une **programmation** variée et de qualité. Qu'il s'agisse de **cinéma**, de **musique**, d'**exposition**, de **festival** ou de **spectacle vivant**, il y aura forcément une proposition qui vous intéressera ! Tous ces événements sont **gratuits pour les étudiants et personnels** de l'université d'Artois.

Une mise en bouche pour la saison 2023-2024 :

- **Deux concerts à 12h30 à la Ruche, les mercredis 11 octobre et 15 novembre** avec les lauréats du concours Pulsations du CROUS Lille Nord-de-France : Manuella et Bowling Guys ;
- **Le cycle Littérature & Cinéma** où les œuvres littéraires seront mises en regard avec leurs adaptations cinématographiques ;
- **L'Arras Film Festival**, du 4 au 12 novembre 2023, avec des places offertes pour des films et la traditionnelle leçon de cinéma lors de laquelle l'Université d'Artois accueille l'invité d'honneur du Arras Film Festival le temps d'un après-midi (rendez-vous dans l'amphi Churchill le vendredi 10 novembre à partir de 14h30) ;
- Le cycle **Natures, Sciences et Citoyennetés** reprend le **mardi 3 octobre à 19h, à la Ruche**, avec la projection du film « *Rouge* », thriller social qui aborde avec conviction les questions sanitaires et environnementales dans les usines. Projection suivie d'un débat en présence de Valérie Morel, maître de conférences en géographie à l'Université d'Artois et de l'association Environnement Développement Alternatif.

3 – Les présences d'artistes

Plusieurs fois dans l'année, différents lieux de l'université d'Artois sont investis par des équipes artistiques. Durant quelques jours ou plusieurs mois, ces résidences d'artistes sont le bon moment pour **découvrir** le travail des artistes invités ou pour **échanger** avec eux. À ces occasions, le Service Vie Culturelle et Associative met en place plusieurs temps de rencontres et d'ateliers.

Artistes invités en 2023-2024 :

- **Le Collectif Cris de l'Aube**, composé d'anciens étudiants de l'Université d'Artois, sera présent à la Ruche **du 25 au 29 septembre à la Ruche** pour une résidence-labo sur le thème de l'héritage. Sommes-nous définitivement déterminé.e.s par notre origine, notre territoire, notre langage, notre bagage culturel, nos apprentissages et nos éducations ? Au carrefour du théâtre et du cirque, le collectif axera son travail sur la création d'une déambulation et la pratique du cerceau aérien.

4 – La pratique artistique

Tout au long de l'année, le Service Vie Culturelle et Associative vous propose des **ateliers** et des **stages** pour vous permettre de vous livrer à une pratique artistique sous la conduite d'un **professionnel**. Initiation à la forge, au cerceau aérien, au bruitage/doublage au cinéma... vous vous découvrirez peut-être des talents insoupçonnés. **Vous pensez ne pas en avoir les capacités : FAUX !** Aucun prérequis n'est attendu pour participer aux ateliers. Tous les ateliers sont gratuits sur réservation.

OÙ S'INFORMER ?

En venant nous rencontrer à la Maison de l'Étudiant – Bâtiment M (en face de la BU) !

Ou alors, en nous contactant au 03 21 60 49 49 ou via culture@univ-artois.fr

Les associations étudiantes

Un interlocuteur pour toutes vos questions

Florence Messenger, chargée d'accompagnement des pratiques culturelles et associatives est votre **interlocutrice** pour toutes vos questions concernant la création de votre association, la mise en œuvre de votre projet, le financement de vos actions, les formations à la gestion associative... Elle se rend disponible sur les 5 pôles de l'université à votre demande (à distance ou en présentiel).

Ses contacts : florence.crepin@univ-artois.fr / 03.21.60.38.72 / 07.88.37.89.35

Son bureau est situé sur le site d'Arras, Maison de l'étudiant (bâtiment M), 1er étage.

La charte des associations

La charte des associations rassemble les principes et procédures qui conditionnent la reconnaissance d'une association comme étant « association étudiante de l'université d'Artois ». Elle précise les droits et obligations des associations étudiantes de l'université d'Artois.

La **labélisation « association étudiante de l'université d'Artois »** est renouvelée chaque année par la signature de la charte par les associations étudiantes. Elle donne droit, entre autres, à des financements, des formations à la gestion associative, ou encore à un accompagnement dans la construction et la mise en œuvre de projets et l'organisation d'événements festifs et d'intégration. Vous avez jusqu'au 30 novembre 2023 pour la signer.

À Arras, en 2022-23, les associations labélisées « associations étudiantes de l'université d'Artois » :

UFR Lettres et arts

- **BDE Lettres et arts** Animation de l'UFR Lettres et arts
- **D'art d'arts** Accompagnement de créations artistiques étudiantes, organisation de manifestations culturelles pluridisciplinaires
- **LHD Block** Étudiants en Lettres Histoire Droit
- **L'Asso 6** Organisation de concerts
- **L'art de muser** Étudiants en Master Muséo-Expographie
- **L'Asso 7e Art** Promotion du cinéma et de la création audiovisuelle étudiante
- **Médusart** Compagnie artistique, organisation d'événements culturels et artistiques

UFR Histoire-Géographie-Patrimoines

- **ETAP** Étudiants en Master Gestion du Patrimoine

UFR Langues

- **Roadrunners** Étudiants en anglais
- **Association du Master LMI** Étudiants en Langues et Management International
- **Viaj'Artois !** Promotion de la culture hispanique

Sur l'ensemble des sites de l'université d'Artois

- **Ecolab** Association qui vise à sensibiliser à l'écologie et au développement durable

Le financement de vos actions

Une commission « Engagement Vie Étudiante » d'attribution de financements (Fonds de Soutien et de Développement aux Initiatives Étudiantes) se tient **trois fois par an**. Le dossier de demande de subvention est à télécharger sur le site internet de l'université d'Artois.

Pour toute demande de subvention au FSDIE, vous devez obligatoirement rencontrer le référent Engagement Vie Étudiante de votre composante afin qu'il vous accompagne au mieux dans votre projet !

La formation à la gestion associative

Deux cycles de **formations gratuites** à la gestion associative-vous sont proposés :

- o L'un sous forme de 11 ateliers de 3h à Arras
- o L'autre sous forme de 4 samedis, de 9h30 à 17h45, à Lens (Office du Tourisme de Lens-Liévin)

Vous pouvez suivre toute ou partie de la formation qui se déroule dans une ambiance conviviale et chaleureuse et se veut être un espace d'échanges, de rencontre et de partage.

La valorisation de votre engagement associatif

Dans le cadre du dispositif « Reconnaissance de l'Engagement Étudiant » de l'Université d'Artois (R2E), vous avez la possibilité d'obtenir des aménagements d'emploi du temps, des dispenses d'enseignements ou de stages, une **note bonus**, ainsi qu'un **certificat de compétences**.

Toutes les infos sur : <http://www.univ-artois.fr/vie-etudiante/asso>

Cap avenir

Orientation et Insertion Professionnelle

► **CONSTRUISEZ VOTRE PARCOURS AVEC CAP AVENIR**
(Bâtiment F- EGASS, salle de documentation F.0.35)

LES RESSOURCES

<http://www.univ-artois.fr/reussite-et-insertion/reussir-ses-etudes/construire-son-projet-professionnel>

La salle offre une **documentation complète** (ouvrages, ressources numériques), régulièrement mise à jour, sur les filières d'études supérieures, les secteurs professionnels, les entreprises et le marché de l'emploi au niveau régional mais aussi national.

Revue et abonnements disponibles à CAP AVENIR (en version papier ou numérique) toutes les publications de l'ONISEP, Actuel CIDJ, Rebondir, First Eco, Entreprises & Carrières, La Gazette des Communes, Service Public Territorial, Le Guide des Ressources Emplois, Courrier Cadres.

Douze postes informatiques sont à la disposition des visiteurs afin de leur permettre de réaliser (seuls ou accompagnés) CV, lettre de motivation et recherche de stages ou d'emplois.

Votre visite en salle de documentation peut aussi offrir l'occasion **d'échanger avec une conseillère** (avec ou sans rendez-vous). Vous bénéficierez d'un conseil et d'un suivi personnalisé sur la construction de vos projets professionnels, que vous souhaitez poursuivre vos études ou vous réorienter

Contact : Silvie DUBYK, Conseillère d'Orientation- 03 21 60 37 15 - capavenir-arras@univ-artois.fr

► **La plateforme carrière CAREER CENTER by Jobteaser**

CAP AVENIR met à la disposition des étudiants de l'université d'Artois une plateforme dédiée à leur insertion professionnelle, le **CAREER CENTER**.

Vous pouvez accéder à votre Career Center depuis l'icône « Career Center » de la rubrique « Scolarité » de votre ENT ou directement depuis l'adresse univ-artois.jobteaser.com.

Lors de votre première connexion, vous serez invité(e) à créer votre profil en quelques clics ainsi qu'à définir le paramétrage de votre newsletter hebdomadaire.

Le CAREER CENTER vous offre un espace personnalisable (**onglet Espace perso**) et l'accès à une multitude de ressources pour préparer et faciliter votre insertion professionnelle :

- Vous accéderez à une bourse d'emplois, de stages, de jobs (**onglet Offres**) dont certains sont réservés uniquement aux étudiants artésiens.
- Vous trouverez des témoignages de professionnels, des vidéos de découvertes des métiers, des conseils pratiques pour préparer votre insertion professionnelle (**onglets Entreprises, Métiers**).
- Vous prendrez connaissance des événements importants à ne pas rater : sessions de recrutement et chats recruteurs, ateliers, conférences (**onglet Événements**).
- Vous trouverez enfin réuni en un unique espace l'ensemble des ressources disponibles au sein de l'université pour préparer sereinement vos projets (**onglet Aide et conseils**).
- Vous pourrez prendre directement rendez-vous avec une conseillère d'orientation (**onglet rendez-vous**)
- Vous retrouverez le retour d'expérience d'autres étudiants en stage dans des structures (Expériences)

Contact : capavenir@univ-artois.fr | univ-artois.jobteaser.com

► **CREEZ-VOUS UN RESEAU AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL !**

- Mis en place par le service, les « **Rendez-vous de l'Insertion Professionnelle** » vous proposent des conférences et des tables rondes d'information sur les débouchés et les réalités du monde professionnel.
Chaque année, plus de 50 professionnels, dont d'anciens étudiants de notre Université, vous informent sur les métiers, les fonctions, les missions qu'ils assurent au quotidien. Ils vous prodiguent aussi des conseils pour réussir votre entretien de recrutement et vous renseignent sur l'évolution du marché de l'emploi.
- D'autres actions sont également organisées tout au long de l'année, notamment **les Semaines de l'Insertion Professionnelle**, des conférences, petits déjeuners, ateliers...

- Réalisez un ou plusieurs **stages** durant votre cursus universitaire

Pour vous aider dans cette démarche, l'Université met à disposition sur l'ENT le logiciel PStage (Ma scolarité > Convention de stage) qui vous permettra de saisir votre convention. Une fois validé, il vous sera demandé de signer numériquement les conventions de stage en France.

Le stage à l'étranger fait l'objet d'une procédure papier. Une bourse d'aide à la mobilité internationale existe auprès du Service des Relations Internationales.

► **DÉVELOPPEZ VOTRE « ESPRIT D'ENTREPRENDRE » grâce au HubHouse**

L'objectif du Hubhouse est de stimuler votre créativité afin de développer votre comportement entrepreneurial.

Au programme, des conférences (exemples de thématiques : « Comment se prémunir des risques d'espionnage industriel et économique », « Être femme et chef d'entreprise »...)

Au sein du Hubhouse, vous aurez également l'opportunité de vous faire accompagner dans votre idée de création d'activité. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez aussi bénéficier du statut d'étudiant entrepreneur.

Contact : 06 17 44 27 52 | entrepreneuriat@univ-artois.fr

Service des Relations Internationales (SRI) Études à l'étranger

Vice-président chargé des Relations Internationales : Ahmed EL KALADI

Responsable Bureau Mobilité : Manon BENAOUA

Courriel : sri@univ-artois.fr

Les études à l'étranger dans le cadre de partenariats sont gérées par le Service des Relations Internationales (SRI) de l'université d'Artois, situé sur le campus d'Arras (bâtiment H).

La mobilité des étudiants est l'un des fondements de l'organisation des cursus « LMD ». Les étudiants peuvent passer soit un semestre, soit une année complète à l'étranger (selon les facultés). Les modules obtenus dans l'université d'accueil sont validés et pris en compte intégralement par l'université d'Artois pour l'attribution de ses diplômes grâce aux crédits ECTS qui sont transférables. Un semestre en mobilité internationale d'études est obligatoire dans le cadre de la Licence Lettres-Histoire-Droit.

Les pays partenaires de l'UFR de Lettres & Arts dans le cadre des échanges (« Erasmus+ » ou hors-Europe, en mobilité de crédits ou en double diplôme) sont l'**Allemagne**, la **Bosnie-Herzégovine**, le **Canada** (Chicoutimi), la **Croatie**, l'**Espagne**, les **États-Unis**, la **Finlande**, l'**Italie**, **Malte**, la **Pologne**, le **Portugal**, la **République tchèque**, la **Roumanie** et la **Serbie** pour les Lettres et Lettres-Histoire-Droit ; l'**Espagne** et la **Roumanie** pour les Arts du Spectacle. Les étudiants de l'UFR peuvent également partir au **Canada** (réseau d'établissement dans la Province du **Québec**) dans le cadre du **programme BCI**. Différentes aides financières sont proposées aux étudiants effectuant un séjour d'études ou un stage à l'étranger.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à vous adresser directement au Service des Relations Internationales (SRI) de l'université ou à M. Jean-Marc Vercruysse, Coordinateur des Relations Internationales à l'UFR de Lettres & Arts (courriel : jmarc.vercruysse@univ-artois.fr). Site web de l'Artois, pages "international" : <https://www.univ-artois.fr/international/partir-etudier-letranger>

CALENDRIER PÉDAGOGIQUE 2023 / 2024
Semestre impair – Semestre pair

Mention : **ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT**

Parcours Conception et écriture des projets culturels et artistiques :

MASTER 1 : du 11 septembre au 22 décembre ; du 8 janvier au 1er avril + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 11 septembre au 22 décembre ; stage 4 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

L'OFFRE DE FORMATION

À l'UFR de Lettres & Arts, l'offre de formation en master comprend cinq mentions qui se déclinent en plusieurs parcours :

Mention : LETTRES

- Parcours *Recherche en littérature*
- Parcours *Littératures d'enfance et de jeunesse* : Il ouvre à la recherche et est accessible uniquement à distance.

Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT

- Parcours *Conception et écriture des projets culturels et artistiques*

Mention : MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE

- Parcours *Expographie-Muséographie*

Mention : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

- Parcours *Français Langue Étrangère / Français Langue Seconde / Français sur Objectifs Spécifiques en milieux scolaire et entrepreneurial*
Auquel est adossé le double Master franco-polonais avec l'université de Cracovie (semestre 3 dans l'université partenaire).
La mention FLE/FLS/FOS a la caractéristique d'être proposée en présentiel et à distance.

Mention : MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION / SECOND DEGRÉ

- Parcours **LETTRES MODERNES (CAPES)**

DÉBOUCHÉS ET LIAISONS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

Ce Master s'adresse, d'une part, aux étudiants qui souhaitent parfaire leur formation et entreprendre une recherche dans le domaine des langues, des arts, des littératures et des civilisations. L'avantage d'un tel cursus est de permettre aux étudiants d'avoir une vue étendue sur les cultures européennes et extra-européennes, de les saisir dans leurs transformations et leurs interactions. Outre une entrée immédiate dans la vie active en France et à l'étranger (dans l'enseignement et/ou dans l'entreprise), les étudiants ont ensuite la possibilité de demander à s'inscrire en études doctorales (sous condition de mention). Ce Master concerne, d'autre part, les étudiants qui se destinent aux Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) dans le cadre de la **mastérisation des concours** (CAPES et CAPLP).

POSITIONNEMENT DU DIPLÔME, ADOSSEMENT RECHERCHE

L'équipe pédagogique et les centres de recherche sur lesquels le Master s'adosse relèvent des « sciences humaines » ; cette équipe est composée de « littéraires », de « linguistes », de « civilisationnistes » et de spécialistes en art. Ils se consacrent à l'analyse des textes et des spectacles qui scandent le devenir des cultures, tant du point de vue des productions littéraires et artistiques et des « manières de critiquer » que du point de vue des systèmes de représentation sous-jacents. Ces études des mécanismes qui régissent la constitution et le devenir des systèmes de communication et des systèmes culturels s'inscrivent dans une perspective comparatiste résolument soutenue par le souci d'introduire une réflexion critique mobilisant les instruments et les concepts de la

recherche contemporaine.

Le Master s'adosse à deux centres de recherche : GRAMMATICA et TEXTES ET CULTURES

GRAMMATICA (EA 4521)

Grammatica est une équipe de chercheurs travaillant dans plusieurs spécialités (sémantique, syntaxe, morphologie, analyse du discours, FLE, didactique), qui se retrouvent sur des thèmes communs, de façon ponctuelle ou plus suivie. C'est une équipe active : outre les travaux que chacun des membres publie pour son compte personnel, une journée d'étude est organisée chaque année ; des liens privilégiés ont été établis avec d'autres centres en France et à l'étranger – principalement l'université de Timisoara (Roumanie) et l'université Polytechnique de Valence (Espagne).

La collaboration avec ces deux universités donne lieu à des colloques bisannuels, organisés en alternance à Timisoara / Valence et à Arras. Les journées d'étude comme les colloques se concrétisent, à chaque fois, par une publication (numéro de revue ou recueil d'actes de colloque).

Le directeur de « Grammatica » est le Professeur Jan Goes.

Site internet : <http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica>

TEXTES ET CULTURES (EA 4028)

Ce centre pluridisciplinaire de recherche regroupe des enseignants-chercheurs de langue et de littérature française et étrangère, ainsi que des arts du spectacle. Les axes de recherche actuels sont les suivants :

- TransLittéraires ;
- Études transculturelles ;
- Praxis et esthétique des arts ;
- Littératures et cultures de l'enfance (Centre Robinson) ;
- Corpus, Traductologie, Linguistique et Société (CoTraLiS).

La directrice de « Textes et Cultures » est le Professeur Anne Besson. Site internet : <http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/textes-et-cultures>

Ces centres ont une riche activité de journées d'études, de colloques et de publications. Les étudiants du Master 1 et du Master 2 s'engagent à participer à cette activité.

Organisation pédagogique et démarches innovantes

Les étudiants sont à même de suivre en première et en seconde année des enseignements fondamentaux et complémentaires qui les invitent à approfondir leur réflexion dans la spécialité dans laquelle ils obtiendront leur diplôme et à enrichir leurs connaissances culturelles ainsi que leur réflexion théorique générale.

La nécessaire formation aux techniques documentaires est assurée, au cours du premier semestre de M1, par une unité méthodologique.

Semestre universitaire effectué à l'étranger

L'organisation strictement semestrielle des enseignements est destinée à permettre aux étudiants d'intégrer à leur cursus, en lieu et place de l'un ou l'autre des semestres, un séjour d'études de même durée dans une université étrangère. Les étudiants ayant passé un ou deux semestres à l'étranger verront leurs « crédits » étrangers validés dès lors qu'ils auront été acceptés par les enseignants français et étrangers.

INSCRIPTIONS ET ÉVALUATIONS

Conditions d'inscription

Le dossier de candidature est obligatoire. Tout étudiant titulaire d'une licence du portail « Arts, Lettres et Langues » est en droit de déposer une candidature pour la première année de ce master. L'inscription est élargie à l'ensemble du domaine des sciences humaines sur examen du dossier.

Les étudiants qui ont validé leur première année (M1) peuvent s'inscrire en seconde année de master dans la même spécialité. Dans tous les autres cas (reprise d'études, demandes de redoublement, etc.), il sera procédé à un examen de la demande d'inscription pouvant donner lieu à une validation partielle ou totale des acquis. Le redoublement n'est pas de droit. Il peut être refusé pour différents motifs : le manque d'assiduité, d'implication et/ou de travail au cours de l'année.

Assiduité

L'assiduité aux cours est exigée ; les étudiants sont priés d'informer leurs enseignants avant le 30 octobre de l'année d'inscription en cas d'impossibilité ou de difficulté (séjour à l'étranger, activité salariée) à participer aux évaluations en cours d'année.

Les étudiants s'engagent à suivre les activités des centres de recherche auxquels le Master est adossé. Plusieurs mentions comportent des stages obligatoires.

Évaluation

Chaque année du Master est composée de deux semestres divisés en unités fondamentales (UF), unités complémentaires (UC) et unités méthodologiques (UM). Chaque Unité d'Enseignement (UE) donne lieu à une évaluation semestrielle.

Une UE est validée lorsque la moyenne des éléments constitutifs qui la composent, affectés de leur coefficient, est égale ou supérieure à 10/20.

Chaque semestre est validé par l'obtention de chacune des UE qui le composent ou par compensation entre les UE du semestre, sauf en master MEEF. Les semestres ne se compensent pas entre eux.

Chaque semestre doit être validé dans tous les masters (cela ne concerne pas le master 2 expographie-muséographie).

Si le semestre n'est pas validé, l'étudiant repasse les UE pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10. La meilleure des deux notes obtenues dans les deux sessions est retenue.

Parallèlement aux Unités d'Enseignement, le grade de Master repose sur un mémoire de recherche ou de recherche-crédation ou de stage, soutenu à l'issue de la seconde année, qui fait l'objet d'un projet de recherche ou d'un premier rapport de stage à la fin du semestre 2. La soutenance peut être publique. C'est ce mémoire qui définit le Master obtenu. L'ensemble des Unités d'Enseignement suivies doit être en cohérence avec celui-ci. Cependant, des passerelles entre les deux semestres de Master 1 peuvent être étudiées lors d'un entretien avec l'étudiant qui désire choisir une autre mention.

En master Arts de la Scène et du Spectacle Vivant, Français Langue Étrangère, Expographie-Muséographie, Recherche en littérature et en deuxième année de Master Littérature d'enfance et de jeunesse (LEJ), le semestre pair est validé si l'étudiant obtient à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 et une note égale ou supérieure à 10 à son rapport de stage, son projet de recherche ou son mémoire.

En première année de master Littératures d'enfance et de jeunesse, le semestre 2 est validé si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10.

Cas particulier du Master mention « Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) / second degré », parcours « Lettres Modernes »

L'enseignement se répartit en trois blocs de connaissances et de compétences (BCC). Ils se déclinent en éléments constitutifs (A1, A2 ; B1, B2, B3 ; C1, C2, C3). La maquette pédagogique est complétée par le « parcours modulaire » qui repose sur un module complémentaire (transversal), de consolidation (disciplinaire), et de langue vivante étrangère (uniquement en M1).

Les heures d'école inclusive sont réparties dans les différents cours.

Les épreuves écrites et orales du concours du CAPES/CAFEP externe sont organisées durant le semestre 4 en M2.

Le master MEEF relève de l'INSPE Lille-Hauts-de-France mais tous les cours sont dispensés sur le campus universitaire d'Arras.

Soutenance des mémoires et projets de recherche

En ce qui concerne le projet de recherche ou le mémoire, le sujet doit d'abord être accepté par un enseignant-chercheur. Puis il doit être déposé officiellement sur un imprimé spécifique selon le calendrier annoncé en début d'année. Il est validé par le responsable du Master.

Professeurs et Maîtres de conférences peuvent suivre l'étudiant dans l'élaboration de sa recherche.

L'étudiant passe l'UE qui correspond au projet de recherche ou au mémoire en juin s'il est prêt et s'il a obtenu l'autorisation de son directeur de mémoire ou de stage. Dans le cas contraire, il passe cette UE en septembre.

La soutenance en session 1 ne donne jamais lieu à une note inférieure à la moyenne mais à la mention « défaillant »

Pour la mention Français Langue étrangère

En première année, l'étudiant effectue un stage, suivi d'un rapport à déposer au plus tard le 1er septembre de l'année universitaire. Il n'y a pas de soutenance. Si l'étudiant obtient une note inférieure à 10, il est considéré comme défaillant et se présente à la session 2.

En deuxième année, un stage, en entreprise ou dans une structure organisant des enseignements à destination d'étrangers, de trois mois au minimum, donne lieu à la soutenance d'un mémoire de recherche ou de stage (suivant le choix défini par l'étudiant en accord avec un enseignant-chercheur et le responsable du Master).

À l'issue de la soutenance

- en session 1, l'étudiant est déclaré admis ou défaillant mais n'obtient pas une note inférieure à 10 ;
- en session 2, le rattrapage consiste en la remise de son mémoire corrigé.

Pour la mention Lettres, parcours Littératures d'enfance et de jeunesse,

En première année, l'étudiant doit présenter un projet de recherche (sans soutenance). Le projet de recherche comporte une vingtaine de pages rédigées ainsi qu'une bibliographie. S'il ne rend pas de projet de recherche et/ou si le second semestre n'est pas validé, il se présente à la session 2.

En deuxième année, la soutenance a lieu en juin, à condition que le directeur ait validé le travail de l'étudiant et ait autorisé la soutenance. Si l'étudiant n'est pas prêt, il est considéré comme défaillant à la session 1 et doit se présenter à la session 2 (session de rattrapage).

Le mémoire de Master en deuxième année compte au minimum 75 pages (en corps 12 avec un interligne de 1,5 – soit environ 2 300 signes par page). Il donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

Pour la mention Lettres, parcours Recherche en littérature,

En première année, l'étudiant doit présenter un projet de recherche (sans soutenance). Il comporte au moins une quinzaine de pages rédigées définissant une problématique, ainsi qu'une bibliographie. Il est évalué par le directeur de recherche.

En deuxième année, le mémoire compte au minimum 100 pages (en corps 12 avec un interligne de 1,5 – soit environ 2 300 signes par page). Le mémoire de Master donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs. La soutenance a lieu en juin, à condition que le directeur ait validé le travail de l'étudiant et en ait autorisé la soutenance. Si l'étudiant n'est pas prêt, il est considéré comme défaillant à la session 1 et doit se présenter à la session 2 (session de rattrapage).

Pour la mention Arts de la scène et du spectacle vivant

En première et deuxième année, si la soutenance qui a lieu en session 1 (juin) donne lieu à une note inférieure à la moyenne, l'étudiant est considéré comme défaillant et doit repasser son épreuve en session 2.

Le projet de recherche en première année du Master comporte au moins une cinquantaine de pages rédigées définissant une problématique, ainsi qu'une bibliographie. Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs et, en fonction du projet, d'un professionnel de la scène. L'étudiant présente également son rapport de stage au cours de cette soutenance.

En deuxième année, un mémoire de recherche ou un mémoire de stage ou de recherche-crédation est rédigé par l'étudiant suivant le choix défini au plus tard en fin de Master 1, en accord avec un enseignant-chercheur et le responsable du Master. Le stage aura une durée obligatoire de quatre mois.

Pour la mention Expographie-Muséographie

En première année, à l'issue d'un stage de deux mois minimums, chaque étudiant doit remettre un rapport problématisé qui est évalué par l'équipe pédagogique du master, il n'y a pas de soutenance. S'il obtient une note inférieure à 10, il est considéré comme défaillant et doit se présenter à la session 2 (rattrapage).

En deuxième année, le mémoire est une recherche-action qui vise à analyser et à approfondir de manière théorique et concrète une question de muséologie, en reliant des aspects pragmatiques rencontrés sur le terrain professionnel à la littérature muséologique et en construisant ce faisant une problématique spécifique. Pour cela, un travail de terrain sera conduit par l'étudiant qui réalisera une enquête et analysera les données recueillies. Cet exercice doit permettre d'évaluer les capacités rédactionnelles et analytiques de l'étudiant.

Il est soutenu devant un jury mixte composé d'universitaires et de professionnels. En cas d'échec, il sera à retravailler pour être présenté en session 2.

LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L'UFR de LETTRES & ARTS

nom	prénom	domaines de recherche
LINGUISTIQUE FRANÇAISE		
BUFFARD-MORET	Brigitte	Stylistique, versification, étude du style des chansons du folklore, des chansons des poètes, du XVI ^e siècle à nos jours
GOES	Jan	Linguistique française (syntaxe, sémantique), grammaire et didactique de la grammaire, linguistique contrastive (français, néerlandais, arabe) – didactique du français langue étrangère
MANGIANTE	Jean-Marc	Didactique du français langue étrangère et seconde, français sur objectifs spécifiques, interculturel, analyse de discours spécialisés, multimédia et autoformation
MENESES LERIN	Luis	Sémantique, morphologie, traitement automatique des langues, enseignement des langues, lexicologie bilingue (français-espagnol)
TRAN	Thi thu Hoai	Didactique du français sur objectif universitaire, sémantique lexicale, analyse de discours spécialisés, linguistique de corpus
LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES		
VERCRUYSSÉ	Jean-Marc	Littérature latine - patristique (littérature chrétienne des premiers siècles) - herméneutique biblique - Bible et littérature (questions d'intertextualité)
LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES		
CLOSSON	Marianne	Langue et littérature françaises - démonologie, fantastique - théâtre baroque - écritures de l'intime - liens entre littérature et représentations culturelles, principalement pour la période 1550-1650
DEMAULES	Mireille	Langue et littérature françaises - Littérature médiévale (XII ^e -XV ^e siècles) - édition de textes médiévaux - roman arthurien - récit allégorique - récit de rêve
LAVAUD	Martine	Langue et littérature françaises du XIX ^e siècle – Histoire du romantisme et de ses représentations pendant la III ^e République – Théophile Gautier – Interactions entre photographies, médias et littérature depuis 1839 – Littérature et sciences : représentations de l'intelligence.
RAVIEZ	François	Langue et littérature françaises – mémoires XVII ^e -XVIII ^e siècles – culture de cour, écritures aristocratiques – Roman XVIII ^e siècle – sensibilité préromantique, romantisme de la Restauration
ROUSSILLON	Marine	Écritures du passé entre histoire et fiction : imaginaire médiéval du XVII ^e siècle : généalogies – Pratiques d'écriture et pratiques du pouvoir à la cour de Louis XIV : écritures nobles, vers mondains, écriture et pouvoir féminin – Fêtes de cour, théâtre à machines, écriture des événements spectaculaires et fabrique de l'émerveillement.

THOIZET	Évelyne	Langue et littérature françaises - roman français des XX ^e et XXI ^e siècles - roman et philosophie (phénoménologie, existentialisme) – Roman et histoire – écritures romanesques contemporaines (roman polyphonique) – littérature de jeunesse
WHITE-LE GOFF	Myriam	Langue et littérature françaises - littérature du Moyen Âge (XII ^e - XV ^e siècles) : littératures française et latine – littérature et religion, merveilleux – Marie de France – géographies réelles et imaginaires, autres mondes – stylistique, réécritures, iconographie – relectures du Moyen Âge
LITTÉRATURE COMPARÉE		
BESSON	Anne	Littérature générale et comparée - domaines anglophones et hispanophones : formes et genres - littérature contemporaine, et en particulier littératures de genre et de grande diffusion – science-fiction, <i>fantasy</i>
WEBER-ROBINEAU	Gaëlle	Littérature générale et comparée - littérature et sciences descriptives au XIX ^e siècle en Europe et aux États-Unis – récits de voyages – poétique des genres et histoire des représentations – études interdisciplinaires
ARTS DU SPECTACLE ET ANTHROPOLOGIE CULTURELLE		
CHAILLOU	David	Travaux sur l'histoire du théâtre, le rapport musique et politique, la didactique de la musique, l'opéra jeune public, la création musicale contemporaine. Compositeur pour le concert et la scène.
CHAUMIER	Serge	Anthropologie culturelle - politiques culturelles - muséologie et muséographie - patrimoine – arts de la rue
GARRÉ-NICOARA	Marie	Arts de la marionnette : enjeux du corps artificiel sur les scènes spectaculaires – Scénographie : étude des dispositifs scéniques – Esthétique, étude de la réception du spectateur – Imaginaires du corps – Dramaturgies de l'illusion – Théâtre jeune public : textes et scènes
GAUTHARD	Nathalie	Esthétique des scènes contemporaines mondiales (XX ^e -XXI ^e siècles) : approche transnationale et transdisciplinaire - Pratiques carnavalesques, mise en spectacle des traditions : processus de patrimonialisation - Archives et patrimoine du spectacle vivant - Étude des pratiques scéniques et corporelles : transmission, circulations, transferts - Contemporanéité et effets de la globalisation – Art et handicap - Anthropologie des arts vivants et des pratiques performatives – Ethnoscénologie.
GIRAUD	Agathe	Histoire et historiographie théâtrale (XIX ^e -XXI ^e siècles) – Le théâtre romantique (histoire, écriture, théorie, mises en scène, réception) — Le théâtre de Victor Hugo – Histoire, théories et pratiques des arts du mime et du geste (XIX ^e -XXI ^e siècles) – Performances <i>queer</i> et <i>drag</i> (le lipsync) – Questions de légitimité et d'illégitimité dans les arts de la scène et en littérature – Les rapports entre le théâtre et les institutions – Études de réception – Histoire et théorie littéraires
HEULOT-PETIT	Françoise	Poétique du drame contemporain (notamment le monologue) – Théâtre jeune public (dramaturgies de la guerre) – Dramaturgies de la marionnette (interaction avec le vivant, hybridation des corps) - Analyse des processus de création - Théâtre et politique (démarches documentaires) - Médiation théâtrale et artistique (en musée notamment)

MERCIER	Amandine	Études théâtrales. Esthétique des scènes contemporaines européennes (XXe -XXIe siècles) : approche transdisciplinaire et dialogue des arts (théâtre, danse, performance, opéra, projection filmique, <i>mapping</i> , numérique, arts plastiques). Poétique, dramaturgies et écritures scéniques. Représentations, figurations et transcendances du corps-Origines, engendrement, gestation, naissance dans les arts -Transgression, ob-scène et disruption du regard-Robotique, cyborg et transhumanisme, Politiques culturelles alternatives, ESS, Innovation sociale, Tiers-lieux
ROUSSEL-GILLET	Isabelle	Littérature de la seconde moitié du XX ^e au XXI ^e ; relation entre les arts, méthodologie de projet, écritures et exposition

LITTERATURE D'ENFANCE ET DE JEUNESSE		
FERRIER	Béatrice	Littérature jeune public au XVIII ^e siècle - Histoire et évolution du théâtre : pratique théâtrale et éducation depuis le XVIII ^e (cf. théâtre scolaire, théâtre d'éducation) - Interactions entre théâtre et conte du XVIII ^e à aujourd'hui, rôle de l'image (depuis l'esthétique du tableau au théâtre illustré) - Spécificités et complexités du conte - Adaptations littéraires de sujets bibliques et mythologiques - Intertextualité/ transtextualité/ architextualité.
GAIOTTI	Florence	L'album, relation texte/image - Roman pour la jeunesse - Fiction, voix et récit – Réception - Enseignement de la littérature de jeunesse à l'école- Eco poétique et question animale.
HAMAIDE	Eléonore	Album, illustration, intertextualité, rapport texte/image - Roman adolescent - Réception - Fiction multimédiatique - Littératures à contraintes
OLIVIER	Isabelle	Littératures de l'imaginaire : le traitement du merveilleux, la fantasy (<i>Harry Potter</i> , Tolkien, Bottero...) et sa réception : phénomène de <i>cross over</i> - Moyen Âge et littérature de jeunesse : adaptations, créations (notamment réécritures arthuriennes), roman historique - Poésie : éditions pour l'enfance et la jeunesse, poésie à l'école aujourd'hui, question de l'anthologie - Intertextualité, architextualité, transtextualité...
PREVOST	Christine	Littérature jeunesse XIX ^e , début XX ^e : analyse et réception - Notions de « classique » et de « patrimoine », dans le champ scolaire notamment - Les adaptations audio-visuelles : théâtre, cinéma d'acteurs ou d'animation, télévision, scénarios de jeux vidéo – Culture médiatique - Programmation télévisée spécifique jeune public (deuxième moitié XX ^e siècle)

MASTER
Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT
Parcours :
– Conception et écriture des projets culturels et artistiques

MASTER 1

Parcours : Conception et écriture des projets culturels et artistiques

SEMESTRE 1				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF11	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 dossier	1 dossier
			Histoire des politiques culturelles (Master MEM)	12		Non évalué	
			Organisation des collectivités territoriales (Master MEM)	12		Non évalué	
			Sociologie de la culture (Master MEM)	12		Non évalué	
		2	Poïétique de la création scénique (coeff. 1)	12		1 écrit	1 écrit
UF 21	2	2	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou une réalisation	1 dossier
		2	Écriture, Créations scéniques et scénographiques (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		1	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		1	Construction de projet artistique (coeff. 1)		12	1 dossier et/ou 1 réalisation	1 dossier
UC 11	1,5	2	Écritures dramatiques (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		2	Approche des publics et des institutions culturelles (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Numérique culturel (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Langue vivante (coeff. 1) et Langue des signes (coeff 1)		18 12	1 écrit ou 1 dossier	1 écrit ou 1 dossier
UM 11	2	4	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)	12		1 dossier	1 dossier
		2	Conduite de mémoire (coeff.1)		12	1 dossier	1 dossier
Total HTD	1	30		108 CM = 162TD	126		

SEMESTRE 2				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF12	2	6	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 dossier	1 dossier
UF 22	1,5	3	Construction et écriture de projets professionnels (coeff. 1) Écritures dramatiques Jeune Public		12 12	1 dossier	1 dossier
		2	Conception et gestion collectives et coopératives d'événements culturels d'innovation sociale (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UC 12	1,5	2	Gestes, matières, poétique en marionnette et arts associés (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
			Connaissances d'actions culturelles (mutualisé MEM) Ou Usages sociaux des arts du spectacle (mutualisé DU)		18	Non évalué	
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier ou oral	1 dossier
UM 12	3	2	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)		12	1 dossier de recherche	1 dossier
		7	Mémoire (coeff. 3)			Mémoire	Mémoire
		4	Rapport de stage (coeff. 1) Stage de 6 semaines obligatoire Ou Recherche-création			Rapport ou Production scénique	Rapport ou Production scénique
		2	Soutenance (coeff. 1)			Mémoire	Mémoire
Total HTD	1	30		48 CM 72 TD	90		

L'étudiant devra assister à au moins deux manifestations scientifiques pendant l'année : le compte rendu sera évalué lors de la soutenance.

L'étudiant rédigera un projet de recherche, ou de recherche création ou de stage (cinquante pages minimum) qui donnera lieu à une soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs, avant le 30 septembre.

ATTENTION : accès à la soutenance uniquement si le Semestre 1 est acquis en session 1 ou en session 2, et avec accord de la directrice ou du directeur de mémoire.

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit être acquis pour valider l'année.

MASTER 2**Parcours : Conception et écriture des projets culturels et artistiques**

SEMESTRE 3				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF13	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle	24	24	4 écrits	4 écrits
UC 13	2	6	Archives, mémoire et patrimoines vivants (coeff. 1)		18	1 oral ou 1 écrit	1 oral ou 1 écrit
		7	Économie, droit de la culture (coeff. 1)		15	1 écrit	1 écrit
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UM 13	2,5	4	Conduite de projets culturels ou artistiques (coeff. 1)		24	1 dossier	1 dossier
		3	Gestion et comptabilité (coeff. 1)		17	1 dossier ou 1 écrit	1 dossier ou 1 écrit
Totales heures TD	1	30		24 CM 36 TD	110		

SEMESTRE 4				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UC 13	8	24	Mémoire ou recherche-crédation			Mémoire et/ou 1 réalisation	Mémoire
		6	Soutenance			Soutenance	Soutenance
Totales heures TD	1	30					

Soutenance du mémoire de recherche ou de stage
(120 pages minimum en corps 12 avec un interligne de 1,5 soient environ 2300 signes / page) Soutenance avant le 31 octobre

ATTENTION : accès à la soutenance uniquement si le Semestre 3 est acquis en session 1 ou en session 2, et avec accord de la directrice ou du directeur de mémoire.

SEMESTRE 1

UF11

– *Esthétique et théories des arts du spectacle* - Divisé en quatre séminaires

Enseignante : Marie ASTIER, Cours mutualisé avec le DU Arts-Adapt(s)

Intitulé du cours : UF 11 - Esthétique et théorie des arts du spectacle – Le handicap mental sur les scènes contemporaines françaises : enjeux esthétiques et politiques.

Descriptif du cours :

Ce séminaire part du constat selon lequel, depuis une dizaine d'années, les projets artistiques professionnels incluant des personnes en situation de handicap mental ne cessent de se multiplier. À titre d'exemple, en 2021, le Festival d'Avignon a programmé *Bouger les lignes – histoire de carte* par la Compagnie de l'Oiseau-Mouche et *Gulliver, le dernier voyage* par la troupe Catalyse. Nous postulons que cela est éminemment lié au fait qu'en cinquante ans l'appréhension du handicap n'a cessé de changer de paradigme, passant progressivement du biomédical au social et même au politique. Le handicap est de moins en moins imputé aux déficiences et aux dispositions de l'individu et de plus en plus à des choix de société et à des représentations négatives. Il devient progressivement une responsabilité sociale, avec des politiques publiques qui ne visent plus la normalisation de l'individu, mais l'adaptation de la société de manière à ce qu'elle intègre les différences.

Ce séminaire ne se rattache donc pas au champ de l'Art-thérapie – où la pratique artistique est assumée comme un moyen d'améliorer l'état de santé d'un·e patient·e – mais au courant universitaire, artistique et militant des *Disability studies*. Il propose d'explorer l'hypothèse selon laquelle, aujourd'hui, les arts du spectacle s'intéressent au handicap en l'inscrivant dans une dynamique plus générale d'inclusion de diverses minorités (personnes qualifiées de racisées, LGBTQIA+ ou encore de *queer*), qui produit des formes théâtrales novatrices et bouleverse les critères de jugements esthétiques. Au-delà de la seule problématique de l'inclusion, comment le handicap mental vient-il interroger les catégories esthétiques du théâtre contemporain, souvent qualifié de « postdramatique » depuis les travaux d'Hans-Thies Lehmann ? En ce qu'il provoque un surgissement du réel sur scène qui brouille la convention théâtrale, le handicap d'un·e comédien·ne au plateau ne remet-il pas en cause l'opposition binaire entre la présence et la performance d'un côté et la représentation et la fiction de l'autre ?

Cette année, nous étudierons plus spécifiquement deux adaptations de récits merveilleux (un conte et un roman) :

- *Loin dans la mer*, librement adapté de *La Petite Sirène* de Hans Christian Andersen, mis en scène par Lisa Guez avec cinq comédien·ne·s de l'Oiseau Mouche.
- *Le dernier voyage de Gulliver*, librement adapté des *Voyages de Gulliver* (chapitre 3) de Jonathan Swift, mis en scène par Madeleine Louarn et Jean-François Auguste avec les sept comédien·ne·s de la troupe Catalyse

Évaluation : un dossier

Corpus et bibliographie sélective :

- ANDERSEN Hans Christian, *La Petite Sirène*.
- SWIFT Jonathan, *Les Voyages de Gulliver* (chapitre 3), de préférence dans la traduction de Jacques Pons (édition Folio Classique)
- PLANA Muriel, *Roman, théâtre, cinéma au XXe siècle. Adaptation, hybridations et dialogue des arts*, Levallois-Perret, Bréal, 2014.
- BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Folio, 2006.
- FERAL Josette, *Théorie et pratique du théâtre*, Montpellier, L'Entretemps Éditions, 2011.
- LEHMANN Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002 [Postdramatisches Theater, Frankfurt am Main, Verl. der Autoren, 1999].
- LORENZ Renate, *Art Queer, une théorie freak*, Paris, édition B42, 2018.
- RYNGAERT Jean-Pierre, SERMON Julie, *Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Paris, Éditions théâtrales, 2006.

- VILLE Isabelle, FILLON Emmanuelle et RAVAUD Jean-François, *Introduction à la sociologie du handicap : Histoire, politiques et expérience*, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2014

Spectacle à voir : *Loin dans la mer*, le mercredi 25 octobre à 19h00 au Louvre-Lens

ET

Enseignante : Agathe GIRAUD

Intitulé du cours : UF 11 - Esthétique et théorie des arts du spectacle – « Reveal yourself » : Lipsync et identités

Descriptif du cours :

Ce séminaire définira dans un premier temps la pratique du lipsync, qu'il convient de distinguer du transformisme, du play-back et du karaoké : un artiste double une chanson préenregistrée par un autre artiste, très souvent une icône de la musique pop. C'est une pratique issue des milieux *queer* d'Amérique du Nord et d'Europe (notamment la *ball culture* et l'esthétique *camp*). Par son interprétation, l'artiste joue autant sur le message qu'il délivre, que sur la plasticité de l'icône : il superpose son identité de scène sur celle qui est délivrée par le morceau musical, et construit ainsi, par sa singularité, un discours critique sur la chanson qu'il interprète. Le lipsync est donc une pratique qui permet d'interroger plusieurs aspects du spectacle vivant : la notion de performance, la musique en scène, le genre de l'interprète, le costume, le spectaculaire, le corps.

Cette pratique est réinvestie de façon plus ou moins consciente par le théâtre contemporain français. Ainsi, après avoir retracé l'histoire du lipsync, nous nous intéresserons à ses différents usages sur les scènes contemporaines à travers différentes études de cas (par exemple le spectacle *La Tendresse* d'Alice Zeniter et Kévin Keiss, *Home* de Magrit Coulon ou encore *Une Jeunesse en été* de Simon Roth). De quelle façon le lipsync s'inscrit-il dans la dramaturgie ? Quelle place lui est-il accordée au sein des spectacles ? Comment joue-t-il avec l'illusion dramatique en brouillant les frontières entre fiction et réel ? En quoi reconfigure-t-il le métier d'acteur (désormais interprète et porte-parole critique) ? De quels discours politiques est-il investi ? Quelles conceptions et fonctions de l'art dramatique propose-t-il ? Comment le lipsync permet-il de redéfinir les frontières entre formes marginales et formes légitimées ?

Évaluation : un dossier

Corpus et/ou bibliographie :

- BAKER Stuart (dir.), *Voguing and the House Ballroom scene of New York City 1989-1992*, 2011.
- BUTLER Judith, *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité* [1990], La Découverte, 2005.
- GAYRAUD Agnès, *Dialectique de la pop*, Paris, La Découverte, 2018.
- LE TALEC Jean-Yves, *Folles de France : Repenser l'homosexualité masculine*, La Découverte, Paris, 2008.
- LIVINGSTON Jennie, *Paris is burning*, film réalisé en 1991, disponible à l'adresse <https://www.google.com/search?q=paris+is+burning&oq=paris+is+burning&aqs=chrome..69i57j46i433i512j0i512i2j46i512j0i512i5.2956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:78614074,vid:8e9Gzqnhq0c>
- MEMETEAU Richard, *Pop culture : réflexions sur les industries du rêve et l'invention des identités*, Paris, La Découverte, 2019.
- MEMETEAU Richard, « Rupal's Drag Race : de quel art la télé-réalité est-elle le nom ? », *RadaЯ*, 6 | 2021, disponible à l'adresse <file:///Users/giraudagathe/Downloads/radar-435.pdf>
- MURPHY Ryan, *Pose*, série télévisée, 2018-2021.

Spectacle à voir : (facultatif) point qui sera abordé au début du semestre

ET

Enseignante : Amandine MERCIER

Intitulé du cours : Assignment de la femme, ambivalence de la Mère et maternité créative dans les œuvres scéniques et dramatiques contemporaines

Descriptif du cours :

Dans les créations contemporaines, la figure de la Mère est un motif ambivalent à la fois littéraire, artistique et culturel, et déploie un éventail d'enjeux et de spécificités intrinsèques à ses représentations, voire à ses incarnations. De même, les stratégies de mises en scène et en récit de la maternité sont autant marquées de

résonances que de singularités. Par une analyse comparée d'œuvres scéniques et dramatiques contemporaines, y compris jeune public, il s'agit de mettre en lumière ce que cela induit sur les étirements et les ellipses temporels, sur l'inscription ou non dans un espace donné, sur ce qui est tue, nié, ébauché ou relaté avec précisions et revendiqué, sur la focale et la fragmentation des corps, sur les dispositifs de l'intime et le déploiement de l'imaginaire déployés, sur les regards que les personnages, les lecteurs voire l'auteur portent sur l'acte de donner la vie et sur la dimension culturelle et politique qu'ils charrient quant à l'assignation de la femme.

Évaluation : Une production écrite ou orale

Corpus et/ou bibliographie :

Biard Delphine, Grimaud Flore, Sahuquet Caroline, *Spéculum*, Paris, Les Cygnes, 2018.
 Viaux Nathanaelle, *I love you Marguerite*, Lille, La Fontaine, L'Affranchie, 2021.
 Ksicova Noémie et Pericone Cécile, *Saturne*, 2022.
 Levey Sylvain, *Alice pour le moment*, Montreuil, Éditions Théâtrales, coll. Théâtrales jeunesse, 2008.
 Levey Sylvain, *Arsène et Coquelicot*, Montreuil, Éditions Théâtrales, coll. Théâtrales jeunesse, 2013.
 Levey Sylvain, Mougel Magali, Verlaguet Catherine, *La nuit où le jour s'est levé*, Carnières-Morlanwelz : Lansman Éditeur, coll. Théâtre à vif, 2017.
 Levey Sylvain, *Gros*, Montreuil, Éditions Théâtrales, 2020.
 Michalik Alexis, *Une histoire d'amour*, Paris, Albin Michel, 2020.

Spectacle à voir et participation à des manifestations culturelles et artistiques :

-*En avant toutes*, Zoé Grossot, Lou Simon / Cie BOOM, du 12 au 14 octobre 2023, au Grand Bleu, 10h, 14h30 ou 19h
 -*Les voies de la liberté*, Compagnie Avec vue sur la mer, en partenariat avec l'Escapade d'Hénin Beaumont, à La Ruche, mardi 24 octobre 2023, 19h
 -*Les femmes de barbe bleue*, Lisa Guez - Compagnie 13/3, à la Ruche, jeudi 30 novembre 2023, 19h
 -*Saturne*, de la compagnie L'Oiseau Mouche, mis en scène par Noémie Ksicova et Cécile Pericone, à La Ruche, le 24 janvier 2024, 19h
 -« Figurations et représentations de la Mère en arts du spectacle », journée d'études organisée par Amandine Mercier, à La Ruche et en salle des colloques de la Maison de la Recherche de l'Université d'Artois-Pôle Arras, le 25 janvier 2024.

ET

Nom de l'enseignante : Amandine MERCIER

Intitulé du cours : Politiques culturelles alternatives, Économie sociale et solidaire et relations interactives des acteurs territoriaux

Descriptif du cours : Par la transmission de repères historiques, économiques, juridiques et législatifs, il s'agira de comprendre les enjeux et fonctionnements des politiques culturelles alternatives, en prenant notamment appui sur celles déployées en soutien à l'économie sociale et solidaire, d'en saisir les outils, les missions, les acteurs, ainsi que les dialogues engagés avec les collectivités territoriales et de dresser un panorama des projets culturels et artistiques sur le territoire des Hauts-de-France.

Évaluation : Une production écrite ou orale

Corpus et/ou bibliographie :

-ABIRACHED, Robert (dir.), *La décentralisation théâtrale*, tomes 1 à 4, Paris, Actes Sud Papiers, 1992-2005.
 -ABIRACHED, Robert, *Le Théâtre et le prince*, t. 1 et 2, Paris, Actes Sud, 2005.
 -DENIZOT, Marion, *Jeanne Laurent. Une fondatrice du service public pour la culture (1946–1952)*, Comité d'histoire du ministère de la culture, 2.
 -DUVIGNAUD, Jean, *Sociologie du théâtre*, Essai sur les ombres collectives, PUF, 1965.
 -DUVIGNAUD, Jean, *Spectacle et société*, Denoël-Gonthier, 1970.
 -FUMAROLI, Marc, *L'État culturel. Une religion moderne*, éd. augmentée, Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de poche / Biblio essais », 1992 (1re éd. 1991).
 -GOETSCHER, Pascale, *Renouveau et décentralisation du théâtre (1945–1981)*, Paris, Presses universitaires de France, 2000.
 -HAMIDI KIM, Bérénice, *Théâtres politiques (en) mouvement(s)*, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2011.
 -LE GOFF, Jean-Pierre, *Mai 68, l'héritage impossible*, 1998, Paris, rééd. La Découverte, 2008.
 -MEYER-PLANTUREUX, Chantal, *Théâtre populaire, enjeux politiques*, Paris, Éditions Complexe, 2006.
 -RANCIERE, Jacques, *Aux bords du politique*, Paris, Gallimard, 2004.

-RIVIERE, Jean-Loup, *Nécessité politique du théâtre*, Paris, in Enseigner le théâtre à l'école : au carrefour des lettres, des arts et de la vie scolaire, actes du colloque de Paris (26-27 mai 2005), sous la direction de Charvet Pascal, Éducol, coll. « Les Actes de la Desco », 2006.

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

Sortie culturelle, spectacle à voir, rencontres avec des professionnels :

11 octobre 2023, 9h30-17h30 : Journée au 9-9 Bis, établissement Public de Coopération Culturelle à Oignies, axé sur la création, l'éducation, la diffusion artistiques et la valorisation patrimoniale : visionnage du documentaire *La cantatrice chôme* de Manon Caussignac et rencontre avec la cinéaste, visite du site et rencontre avec l'équipe du 9-9 Bis, participation au spectacle *A Poils*, de la compagnie S'Appelle Reviens, mis en scène par Alice Laloy.

Les cours suivants ne seront pas accessibles cette année, d'autres cours seront proposés (informations prochainement)

- HISTOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES (mutualisé Master EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE) 12h

- ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Master EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE) 12h

- SOCIOLOGIE DE LA CULTURE (Master EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE) 12h

- POÏÉTIQUE DE LA CRÉATION SCÉNIQUE 12h

Enseignant.e.s: Nathalie GAUTHARD et David CHAILLOU

Ce cours à deux intervenants préparera les étudiant.e.s aux rencontres, spectacles et master-class programmés au second semestre dans le cadre des rencontres « Arts de la scène, musique et création contemporaine : circulation, renouvellement et approches transnationales ». Nous nous attarderons en particulier sur une approche comparative des textes musicaux et théâtraux et sur le jeu de l'interprète.

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

Intitulé du cours : Les figures de Médée : approches transnationales

Descriptif du cours : A partir des réappropriation et réécriture du mythe de Médée sur les scènes contemporaines, nous interrogerons les territoires du tragique et son déplacement dans le temps et l'espace avec un focus particulier sur le jeu de l'acteur.ice.

Corpus et/ou bibliographiques :

Medea, solo de Carlotta Ikeda, lecture de Pascal Quignard.

Médée, Euripide,

Médée Sénèque,

Matériau-Médée, Heiner Müller

Médée, film de Pasolini avec Maria Callas

Nom de l'enseignant : David CHAILLOU (MCF, Compositeur)

Intitulé du cours : Introduction à la musique contemporaine, de l'après-guerre à nos jours.

Descriptif du cours : Ce cours propose un panorama de la musique contemporaine, de l'après-guerre à nos jours. Seront présentées des œuvres de compositeurs issus des esthétiques de l'avant-garde (Boulez, Stockhausen, Xenakis, Schaeffer, John Cage, Ligeti, Gérard Grisey) ainsi que du courant minimaliste (Steve Reich, Philip Glass, Arvo Pärt). L'objectif de ce module sera également de donner aux étudiants des outils d'analyse pour entrer par l'écoute dans une œuvre musicale. Le cours alternera écoutes commentées et cours magistral. Ce cours ne nécessite pas de prérequis musicaux.

Évaluation :

Elle se fera sous forme d'un QCM d'une demi-heure lors du dernier cours et portera sur les éléments vus en cours.

Bibliographie :

ACCOUI, Christian, *Éléments d'esthétique musicale (notions, formes et styles en musique)*, Arles, Actes Sud, 2011, 789 pages.

ROSS, Alex, *The rest is noise, A l'écoute du XXème siècle. La modernité en musique*, Arles, Actes Sud, 2010, 768 pages.
 VON DER WELD, Jean-Noël, *La musique du XXème siècle*, Paris, Hachette, 1992, 382 pages.
 GRIFFITHS, Paul, *Brève histoire de la musique moderne de Debussy à Boulez*, Fayard, 1992, 183 pages.
 KOSTELANETZ, Richard, *Conversations avec John Cage*, Paris, Editions des Syrtes, 2000, 397 pages.

Corpus de pièces qui seront étudiées (extraits)

Pierre Schaeffer, *Etude aux chemins de fer* (1948).
 John Cage, *4'33* (1952).
 Iannis Xenaxis, *Métastasis* (1954).
 Pierre Boulez, *Le marteau sans maître* (1955).
 Karlheinz Stockhausen, *Gesang der Jünglinge* (1956).
 György Ligeti, *Atmosphères* (1961).
 György Ligeti, *Requiem* (1965).
 Pierre Henry, *Messe pour le temps présent* (1967).
 Luciano Berio, *Sinfonia* (1968).
 Iannis Xenaxis, *Persephassa* (1969).
 Olivier Messiaen, *Des canyons aux étoiles* (1971).
 Gérard Grisey, *Partiels* (1975).
 Philipp Glass, *Einstein on the beach* (1976).
 Arvo Pärt, *Fur Alina* (1976).
 Arvo Pärt, *Cantus for Benjamin Britten* (1977).
 Georges Aperghis, *Récitations* (1978).
 Steve Reich, *Fase* (1984).
 Steve Reich, *Different trains* (1985).
 Edith Canat de Chisy, *Yell*. (1985).
 Philipp Glass, *Metamorphosis* (1988).
 Steve Reich, *Clapping music* (1989).
 György Ligeti, *Etudes* (1985-2001).
 Bernie Krause, *The Great animal orchestra* (2023).

UF 21

- **DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE (12h TD) : L'ÉCRITURE PLATEAU.**

Enseignante : Marie ASTIER

Intitulé du cours : UF 21 – Dramaturgie et mise en scène : adaptation d'un conte

Descriptif du cours : Ce TD pratique s'inscrit dans la continuité du CM « le handicap mental sur les scènes contemporaines françaises : enjeux esthétiques et politiques ». Les étudiant·e·s seront invité·e·s à s'inspirer du processus de création du spectacle *Loin dans la mer* pour travailler, par groupes, à l'adaptation scénique d'un conte de leur choix. Ils et elles devront sélectionner un conte d'Andersen, de Grimm ou de Perrault, en en faisant émerger un axe dramaturgique fort qui servira de fil conducteur au travail d'écriture scénique, dans un constant aller-retour entre la table et le plateau.

Évaluation : un écrit et la présentation, au plateau, d'une étape de travail.

Corpus et/ou bibliographie :

- ANDERSEN, *Contes*
- GRIMM, *Contes*
- PERRAULT, *Contes*
- PLANA Muriel, *Roman, théâtre, cinéma au XXe siècle. Adaptation, hybridations et dialogue des arts*, Levallois-Perret, Bréal, 2014.

- **ÉCRITURE, CRÉATION SCÉNIQUE ET SCÉNOGRAPHIQUE**

Enseignante : Marie ASTIER

Intitulé du cours : UF 21 – Écriture, création scénique et scénographique

Descriptif du cours : Ce TD pratique s'inscrit dans la continuité du CM « le handicap mental sur les scènes contemporaines françaises : enjeux esthétiques et politiques ». Les étudiant·e·s seront invité·e·s à s'inspirer du processus de création de *Gulliver le dernier voyage* pour proposer leur propre adaptation scénique de l'œuvre de

Swift. Ils et elles devront d'abord produire des écrits individuels qui feront ensuite l'objet d'un montage (dans lequel des extraits du texte original pourront être intégrés) qui aboutira, in fine, à une proposition scénique traduisant leur vision, collective et subjective, du roman.

Évaluation : un écrit et la présentation, au plateau, d'une étape de travail.

Corpus et/ou bibliographie :

- SWIFT Jonathan, *Les Voyages de Gulliver* (chapitre 3), de préférence dans la traduction de Jacques Pons (édition Folio Classique)
- PLANA Muriel, *Roman, théâtre, cinéma au XXe siècle. Adaptation, hybridations et dialogue des arts*, Levallois-Perret, Béal, 2014.

– CONDUITE DE PROJETS CULTURELS 12hTD

Enseignant : Jérémy PORTEMONT

Descriptif du cours : Présentation, analyse d'une structure et de son action culturelle et réflexion sur les actions culturelles adaptées à ces structures. Prise de conscience des spécificités, difficultés et contraintes liées à chaque forme d'institution culturelle (compagnie, lieu labellisé, centre culturel à l'étranger etc.).

Évaluation : La participation orale et la co-construction avec l'ensemble du groupe seront des éléments-clés de la réussite du cours (1/3 à 1/4 de la note finale y sera consacré). L'évaluation finale consistera en un dossier de 5 à 10 pages dans lequel l'étudiant.e présentera une action culturelle et les modalités de sa mise en œuvre, de même que la structure dans laquelle il/elle imagine la mettre en place (2/3 à ¾ de la note restants).

– CONSTRUCTION DE PROJET ARTISTIQUE 12h TD :

Enseignant : Nicolas SAELENS

Descriptif du cours : Dans un premier temps, nous étudierons différents processus de création. Nous relèverons les éléments essentiels pour élaborer un projet artistique. Dans un deuxième temps, chaque étudiant élaborera un projet artistique en pensant son processus de réalisation.

Évaluation : La participation orale et l'échange avec le groupe permettra de développer une dynamique constructive pour l'ensemble des projets. L'évaluation finale se fera sous la forme d'un dossier et/ou d'une étape de travail qui permettra de comprendre les intentions du projet artistique.

UC 11

– ÉCRITURES DRAMATIQUES 12h TD

Enseignante : Agathe GIRAUD

Intitulé du cours : UC 11 – Écritures dramatiques : écrire et performer son identité

Descriptif du cours : Ce TD étudiera la manière dont l'écriture scénique, suivant les genres et les dramaturgies, peut devenir une manière d'explorer, de construire et de définir son identité. Les étudiantes et étudiants seront conduits à s'essayer eux-mêmes à ce type d'écritures scéniques de soi.

Évaluation : un écrit et/ou une réalisation

Corpus et/ou bibliographie :

Nous travaillerons en partie à partir du spectacle de Pierre-Louis Calixte, *Molière-matériau(x)*, dont le texte a été publié chez Actes Sud en 2023.

– APPROCHE DES PUBLICS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES 12hTD

Enseignante : Cécile TEURLAY

Descriptif du cours : Fondements du mécénat - Cours mutualisé avec le DU Arts Adapt(s)

Le cours offre une double approche, à la fois théorique et pratique.

Il s'agit tout d'abord d'appréhender le cadre juridique et fiscal du mécénat, puis de le situer dans son contexte à travers l'étude des grandes tendances, les nouvelles pratiques (collecte en ligne, crowdfunding, MicroDon, contrats à impact social, venture philanthropy) et les enjeux actuels (éthique, responsabilité, réformes récentes et envisagées).

Ces apports seront illustrés par des études de cas et des mises en situation, afin de permettre aux étudiant.e.s de s'approprier plus aisément les concepts et les modalités de concrétisation d'une démarche de mécénat.

Évaluation : Questionnaire à choix multiples

Bibliographie :

Sites internet :

<https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Mecenat>

<http://admical.org/>

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

<https://www.centre-francais-fondations.org/>

<http://www.lerameau.fr/>

<https://www.fondationdefrance.org/fr>

Ouvrages :

Xavier Delsol, « Mécénat et parrainage - Guide juridique et fiscal », Éditions Juris, 2004

Virginie Seghers, « Ce qui motive les entreprises mécènes », Éditions Autrement, 2007

François Debiesse, « Le mécénat », Collection Que sais-je ?, 2007

Laurent Butstraën, Wilfried Meynet, « Le mécénat d'entreprise en France - guide pratique », Éditions Lancier, 2015

NUMÉRIQUE CULTUREL 12hTD

Enseignant : Clément ECREPONT, directeur du tiers-lieu culturel coopératif Le Rat perché, chargé de la communication et de la programmation.

Descriptif du cours : Il s'agit de former les étudiants sur le plan théorique et méthodologique aux outils et stratégies de communication et médiations culturelles, audiovisuelles et numériques. Dans une optique professionnelle, les enseignements s'appuient sur l'élaboration et l'expérimentation d'une application axée sur les arts du spectacle, les arts visuels et la médiation patrimoniale. La gestion et communication de ce projet numérique permet à l'étudiant d'une part, d'utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information de manière adaptée, et d'autre part, de se questionner sur la promotion d'un événement ou la valorisation du patrimoine et sur les stratégies de communication à mettre en place selon les structures, les publics (y compris ceux en situation de handicap) et le territoire.

– LANGUES VIVANTES

ANGLAIS 18hTD

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Descriptif du cours : Consolidation des acquis de la licence, étude de textes en anglais en rapport avec les thématiques des autres séminaires, dans une optique professionnalisante. Technique de la synthèse en anglais, restitution et explicitation d'idées et de problématiques. En semestre 1 : technique et rédaction du CV en anglais, en semestre 2 technique de l'« abstract » (ou résumé) du travail de recherche.

Évaluation : S1 : rédaction du CV et devoir sur table (travail de synthèse) ; S2 : rédaction du résumé.

Bibliographie : (à titre indicatif, les ressources spécifiques seront détaillées en cours) articles de presse en anglais, dictionnaire anglais-français et/ou unilingue, manuel de grammaire et lexique.

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 12HTD - Cours mutualisé avec le DU Arts Adapt(s)

Enseignante : Jennifer LESAGE-DAVID, metteuse en scène et directrice d'IVT : <https://ivt.fr/>

Descriptif du cours : Découverte et initiation de la Langue des signes française (LSF).

UM 11

– MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 12h CM

Enseignantes : Nathalie Gauthard, Agathe Giraud, Françoise Heulot-Petit, Marie Garré-Nicoara, Amandine Mercier

Chaque directrice potentielle présentera ses thématiques de recherche et ses approches méthodologiques. Ce cours permettra aux étudiant-e-s de choisir une directrice de recherche pour accompagner son mémoire.

– CONDUITE DE MÉMOIRE 12hTD

Enseignants : Nathalie Gauthard, Agathe Giraud, Françoise Heulot-Petit, Marie Garré-Nicoara, Amandine Mercier

Les étudiant-e-s doivent choisir une directrice de recherche en fonction de sa thématique de recherche.

SEMESTRE 2

UF 12

– Esthétique et théories des arts du spectacle - 48h CM

Nom de l'enseignante : Marie GARRÉ NICOARĂ (18h) et Violaine DARGENT (6h)

Intitulé du cours : Scènes et Anthropocène

Descriptif du cours :

Comment penser les créations scéniques à l'ère de l'Anthropocène ? Il s'agira dans un premier temps d'aborder les récits (perspective écocritique) à l'œuvre sur les scènes et dans les textes contemporains, les perspectives relationnelles (décentrement de l'humain, écriture de paysages, dispositifs immersifs et émergiologie, esthétiques du *care*, etc.) et les processus de création (décroissance contre-performance, écoconception des dispositifs entre autres). La réflexion suivra plusieurs voies :

1. Modes de production : écoconstruction, processus décroissants
2. Esthétiques du *care*/Résistances
3. Corps « renaturés » : pratiques écosomatiques, émergiologie et immersion
4. Penser la catastrophe : ruines, déchets, précarité
5. Décentrements : changements d'échelle, nouvelles esthétiques relationnelles, métaphysiques cosmomorphes, animisme contemporain
6. Mésologie : penser la scène (et la salle) comme un milieu

Une ouverture vers les questions circassiennes, centrée sur le clown contemporain en relation aux enjeux écologiques sera dispensée par Violaine Dargent, clownesse et chercheuse en arts de la scène.

Le deuxième volet du séminaire développera une approche pratique des questions abordées théoriquement. Il s'agira de proposer un projet de création construit dans une perspective écologique.

Évaluation

Une analyse d'un texte, d'un essai ou d'une création scénique traitant des problématiques abordées dans le séminaire + Présentation d'un projet de création (dossier et soutenance du projet) et d'actions de médiation

Bibliographie :

- ABRAM, David, *Comment la terre s'est tue. Pour une écologie des sens*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2013.
- ANDRIEU, Bernard, *Sentir son corps vivant, Emergiologie 1*, Paris, Vrin, Moments philosophiques, 2016.
- ANDRIEU, Bernard, *Se fondre dans la nature. Figures de la cosmose. Cosmotique 1*, Montréal, Liber, 2017.
- ANDRIEU, Bernard, *Donner le vertige. Les arts immersifs*, Montréal, Liber, 2014.
- ARDENNE, Paul, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*, Bruxelles, La Mulette, Le Bord de l'eau, 2018.

- BARDET, Marie, CLAVEL, Joanne, GINOT, Isabelle (dir.), *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2018.
- BOURRIAUD, Nicolas, *Inclusions : esthétique du capitalocène*, PUF, 2021.
- CLEMENT, Gilles, *Manifeste du Tiers paysage*, non édité, 2004.
- DAMIAN, Jérémy (dir.), revue *Corps Objet Image* n° 3, « Ré-animation », Strasbourg, TJP éditions, 2018
- DESCOLA, Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.
- GUATTARI, Félix, *Qu'est-ce que l'écologie ?*, textes réunis et présentés par Stéphane NADAUD, Éditions Lignes, 2018.
- INGOLD, Tim, *Marcher avec les dragons*, Paris, Points, Zones sensibles, 2013.
- LATOURE, Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2015.
- LOWENHAUPT TSING, Anna, *Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2017.
- MACÉ, Marielle, NOEL, Romain (dir.), *Vivre dans un monde abîmé*, revue Critique n° 860-861, janvier-février 2019
- MACÉ, Marielle, *Nos cabanes*, Lagrasse, Verdier, 2019.
- MONTEBELLO, Pierre, *Métaphysiques cosmomorphes. La fin du monde humain*, Dijon, Les presses du réel, collection Drama, 2015.
- PIERRON, Jean-Philippe, *Prendre soin de la nature et des humains. Médecine, travail, écologie*, Paris, Les Belles Lettres, 2019.
- ROSA, Hartmut, *Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Paris, La Découverte, Poche, 2012.
- ROSA Hartmut, *Résonance*, La Découverte, 2018.
- SCOTT, Diane, *Ruine. Invention d'un objet critique*, Paris, Éditions Amsterdam, 2019.
- SERMON, Julie, *Morts ou vifs, contribution à une écologie pratique, théorique et sensible des arts vivants*, Editions B42, 2021.
- URRUTIAGUER, Daniel, *Théâtre et développement durable*, revue Registres n° 18, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2015
- VIDALOU, Jean-Baptiste, *Etre forêts. Habiter des territoires en lutte*, Paris, La Découverte, 2017.

ET

Enseignant.e.s : Nathalie GAUTHARD et David CHAILLOU

Description du cours : Arts de la scène, musique et création contemporaine : circulation, renouvellement et approches transnationales.

Ce cours s'articulera autour de trois rencontres, master-class et spectacles :

- 1) L'adaptation de la Médée de Sénèque en théâtre Nô, une création de la Compagnie Sangaku en collaboration avec le Theatre Nohgaku, avec l'aide d'Université Paris Cité (projet IDEX CHORUS) et de la Fondation Franco-japonaise Sasakawa et le soutien logistique du Centre Goscinny et de Micadanses. La master-class sera assuré par l'acteur et maître japonais Masato Matsuura et la conférence par Maxime Pierre, enseignant à l'université de Paris 7 et metteur en scène.
- 2) La deuxième rencontre sera autour de la musique contemporaine, influences et transformations, modérée par David Chaillou.
- 3) La troisième rencontre sera sur « le Corps en cérémonie : pratique et poétique de recherche » Elle sera consacrée aux pratiques musicales et corporelles iraniennes. Une approche vivante et interactive en sera proposée par une mise en pratique lors d'un atelier créatif dirigé par Kaveh Hedayatifar (acteur et musicien) et Kamnoush Khosrovani, doctorante en anthropologie de la danse à l'École pratique des hautes études.

Évaluation : Compte-rendu des rencontres

Bibliographie

- LAPLANTINE François, *Chronotopies, Dépaysages*, 2023.
- LAPLANTINE François *Japon, le sens des extrêmes*, Pocket, 2017
- ZEAMI, *La Tradition secrète du nô*, Gallimard, 1960, coll. « Connaissance de l'Orient ».
- ZEAMI, *La lande des mortifications*, Gallimard, 1994
- Nô et Kyôgen*, trad. de René SIEFFERT, Publications orientalistes de France, 1979.
- Maxime Pierre. Jouer la Médée de Sénèque sous forme de nô : pourquoi et comment?. Conférence à la Société Franco-Japonaise des études Grecques et romaines, Dec 2020, Tokyo, Japon : <https://hal.science/hal-03167212/document>

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Descriptif du cours : Dramaturgies du handicap pour le jeune public : de l'empêchement à l'autonomie

Il nous semble que tout un chacun se trouve un jour ou l'autre dans une situation de handicap. Notre vie est jalonnée de situations où nous avons le sentiment de ne pas pouvoir surmonter la difficulté, qu'il nous manque certains moyens. Nous nous retrouvons dans une situation d'empêchement. Nous comprenons dès lors combien la tension inhérente au handicap est source de conflits : un conflit en soi pour celui qui lutte contre les difficultés, un conflit avec les autres dont il faut faire parfois changer le regard et le comportement face à celui qui est en situation de handicap, un conflit avec le monde tel qu'il est conçu pour répondre au plus grand nombre selon des codes qui régissent une forme de normalité inscrite dans un cadre. Souvent dans la littérature jeunesse, le personnage en situation d'empêchement va compenser le manque par des capacités extraordinaires. Nous allons analyser comment les auteurs des dramaturgies jeune public creusent la possibilité de rendre sensible à une réalité du handicap aujourd'hui en mobilisant des procédés spécifiques. Comment aussi ces dramaturgies cherchent à faire changer le regard sur l'autre par l'expérimentation de la posture d'empêchement. Il s'agit surtout de comprendre comment la littérature de jeunesse et le théâtre en particulier est bousculé dans sa forme par cette thématique. Est-ce que nous pourrions définir des « dramaturgies du handicap » ? Quels sont les regards des personnages d'enfants en situation de handicap sur le monde qui les entoure ? Quels regards et quelles actions les personnages d'adultes proposent-ils ? Comment le handicap devient-il plus largement un signe d'empêchement social ou politique ? Ce sont autant de questions que nous allons creuser en nous appuyant sur le corpus suivant.

Corpus

Cannet Jean-Pierre, *Yvon Kader*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2011.
 Cotton Stanislas, *La Dictée*, Carnières-Morlanwelz, Éditions Lansman, 2009.
 Demarcy Richard, *Les deux bossus*, [Arles, Actes-sud papiers, 1987], Paris, Éditions Magnard, 2005.
 Galéa Claudine, *Après grand c'est comment ?*, Les Matelles, Éditions espace 34, collection « Théâtre jeunesse », 2013.
 Gauthier Philippe, *Chant de mines*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2009.
 Grumberg Jean-Claude, *Le Petit violon*, Arles, Actes Sud-Papiers/théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 1999.
 Jaubertie Stéphane, *Une Chenille dans le cœur*, Éditions Théâtrales, collection « Théâtrales-jeunesse », 2008.
 Kenny Mike, *Bouh !*, Arles, Actes Sud-Papiers/théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2012.
 Kribus Pierre, *Marion, Pierre et Loiseau*, Arles, Actes Sud-Papiers/théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2004.
 Lebeau Suzanne, *Petit Pierre*, Montreuil-sous-Bois, Éditions Théâtrales, collection « Théâtrales-jeunesse », 2001.
 Melquiot Fabrice, *Maelström*, L'Arche Jeunesse, 2018.
 Papin Nathalie, *Camino*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2003.
 Rouabhi Mohamed, *Jérémy Fischer*, Actes Sud-Papiers/théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2007.
 Savasta Estelle, *Traversée*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2013.
 Serres Karin et Paquet Dominique, *Chlore, Froissement de nuit*, Villevêque, Éditions Monica Companys, 2000.
 Serres Karin, *Colza*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2001.
 Serres Karin, *Mongol*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2011.
 Tartar Luc, *En voiture Simone*, Carnières-Morlanwelz, Éditions Lansman, 2006.
 Zambon Catherine, *Sissi pieds-jaunes*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 1998.

Bibliographie

Sur le théâtre jeune public

Marie Bernanoce, *À la découverte de cent et une pièce : répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, Éditions Théâtrales, Montreuil-sous-bois, 2006.
 Collectif, *Pourquoi j'écris du théâtre pour les jeunes spectateurs*, Lansman-Regards singuliers, 2006.
 Nicolas Faure, *Le théâtre jeune public, Un nouveau répertoire*, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
 Françoise Heulot-Petit, *Le Jeu dans le dramaturgies jeune public*, en co-direction avec Sandrine le Pors, *Cahiers Robinson*, n° 32, 2012.
 Françoise Heulot-Petit, *Dramaturgies de la guerre pour le jeune public. Vers une résilience espérée*, Peter Lang, 2020.
Théâtre Aujourd'hui N° 9, « Théâtre et enfance : l'émergence d'un répertoire », CNDP, 2003.

Sur le handicap

Hervé Benoît, « De la déficience à l'obstacle », *Les Cahiers Pédagogiques*, n° 459, « L'école à l'épreuve du handicap », janvier 2008, pp. 51-52
 Romuald Bodin, *L'Institution du handicap : Esquisse pour une théorie sociologique du handicap*, Paris, La Dispute, 2018.
 Georges Canguilhem, *Le Normal et le pathologique*, PUF, 1966.
 Valérie Delattre, *Handicap : Quand l'archéologie nous éclaire*, Paris, Éditions Le Pommier, 2018.

Umberto Eco, *Histoire de la laideur*, Paris, Flammarion, 2007.

Claude Hamonet, *Les personnes en situation de handicap*, « Que sais-je », PUF, 2010.

Laurence Joselin, « Le handicap expliqué aux enfants » en ligne <http://www.focusin.info/Le-handicap-explique-aux-enfants>

Sur le handicap en littérature

Eugénie Fouchet, *Enfances handicapées : une liminarité indépassable ? Une approche ethnocritique de la littérature de jeunesse*, thèse de doctorat en Langues, littératures et civilisations, sous la direction de Jean-Marie Privat, Université de Lorraine, 2018.

Laurence Joselin, *Les représentations des personnages ayant une déficience motrice dans la littérature de jeunesse : étude comparative exploratoire France/Italie*, <http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?article735>, 2008.

Aurélié Tournaire, *La représentation du handicap dans la littérature de jeunesse. Depuis 2005, quelle est l'image du handicap véhiculée par la littérature de jeunesse ?*, Education, 2012.

Jessica Valette, *La Littérature de jeunesse et les enfants malades*, Université Montpellier II, 2013, <http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas00841001/document>

Sur le handicap au théâtre

Marie Astier, *Présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française*, sous la direction de Muriel Plana, Toulouse 2, 2016.

Johanna Biehler, *La Maladie mentale dans les écritures dramatiques contemporaines d'expression française : vers une nouvelle catharsis ?*, thèse de doctorat en Langues et Littératures françaises, sous la direction de Hélène Laplace-Claverie, Université de Pau et des pays de l'Adour, 2014.

UF 22

CONSTRUCTION ET ECRITURE DE PROJETS PROFESSIONNELS : 12hTD

Enseignant : Nicolas SAELENS

Descriptif du cours : Ce TD s'appuie sur les projets professionnels des étudiants. Nous travaillerons à partir des ambitions de chacun-e et nous chercherons les parcours possibles pour leurs réalisations. Nous constituerons les outils nécessaires pour cela.

Évaluation : Un dossier.

ÉCRITURES DRAMATIQUES JEUNE PUBLIC

Enseignante : Françoise HEULOT PETIT

Descriptif du cours : Dramaturgies du handicap pour le jeune public : de l'empêchement à l'autonomie (TD)

En lien avec le cours magistral, les étudiants vont expérimenter scéniquement les textes du corpus « Dramaturgie du handicap ». En travaillant par groupe ils proposeront une mise en scène d'un extrait et justifieront leurs choix des points de vue dramaturgiques et esthétiques.

CONCEPTION ET GESTION COLLECTIVES ET COOPÉRATIVES D'ÉVÉNEMENTS CULTURELS D'INNOVATION SOCIALE - 12HTD

Nom de l'enseignante : Amandine MERCIER

Intitulé du cours : Conception et gestion collectives et coopératives d'événements culturels d'innovation sociale

Descriptif du cours :

Par des démarches théoriques centrées sur la pratique, comme la recherche-action, la recherche en société et la pédagogie par projets, il s'agira dans un premier temps de comprendre le sens des travaux de recherche au regard de la société, d'en transmettre les analyses aux acteurs de terrain concernés et de répondre à leurs besoins et problématiques par la mise en place d'actions innovantes ; puis, à partir de cela, de concevoir des projets scientifiques, culturels ou artistiques coopératifs, émergents, à impact social, en garantissant une relation interactive entre les artistes, les institutions, les réseaux et les habitants du territoire et de consolider les communautés épistémiques inter-acteurs.

Évaluation : Un dossier et une soutenance

Corpus et/ou bibliographie :

- CAUNE Jean, *La démocratisation culturelle, Une médiation à bout de souffle*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2006.
- CAUNE Jean, *La médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2017.
- DENIZOT Marion, « Du théâtre populaire à la médiation culturelle : autonomie de l'artiste et instrumentalisation », in *Lien social et Politiques*, Montréal, n° 60, 2008.
- DONNAT Olivier, TOLILA Paul (dir.), *Les publics de la culture*, Paris, Presses de Science Po, vol. 2, 2004.
- DUBOIS Jérôme, *Les usages sociaux de théâtre hors ses murs, École, entreprise, hôpital, prison, etc. Témoignages et analyses*, Paris, Harmattan, 2011.
- JEANSON Francis, *L'Action culturelle dans la cité*, Paris, Seuil, 1973.
- LAFORTUNE Jean-Marie, « De la médiation à la médiation : le double jeu du pouvoir culturel en animation » in *Lien social et Politiques*, Montréal, n° 60, 2008.
- LEXTRAIT, Fabrice, *Une nouvelle époque de l'action culturelle*, Paris, La Documentation Française, 2001.
- LIOT Françoise, *Projets culturels et participation citoyenne. Le rôle de la médiation et de l'animation en question*, Paris, Harmattan, 2010.
- NEVEUX Olivier & TALBOT Armelle, *Penser le spectateur*, Théâtre/Public, n° 208, Montreuil, Editions Théâtrales, avril-juin 2013.
- NEVEUX, Oliver, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte, 2013.
- SAADA Serge, *Et si on partageait la culture? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur*, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2011.
- WALLON, Emmanuel, *La démocratisation culturelle, un horizon d'action*, Les cahiers français, Paris, La Documentation Française, 2009.

Partenaires à solliciter : Structures culturelles du territoire des Hauts-de-France et des festivals artistiques dans le domaine du spectacle vivant (publics, associatifs ou privés et Industries Culturelles et Créatives)

UC 12

Enseignante : Marie GARRÉ NICOARĂ

Intitulé du cours : Gestes, matières, poïétique en marionnette et arts associés

Descriptif du cours :

Une caractéristique majeure de la marionnette contemporaine est la manipulation à vue. Les coulisses s'y trouvent comme déplacées en scène (l'interprète occupant une posture de technicien) : les gestes techniques, de construction du personnage, d'agencement de l'espace de jeu, habituellement invisibles se retrouvent être à la vue du public.

Nous nous intéresserons à ces gestes techniques dans les créations contemporaines, leur persistance, leur visibilité dans le temps de la représentation, marqueurs d'une esthétique choisie et surtout du degré d'illusion recherché.

Il ne s'agira pas tant de saisir comment la marionnette figure tel ou tel geste (ce geste EN marionnette) mais de porter un regard sur l'interprète et la fabrique. Nous nous efforcerons de saisir quels peuvent être d'une part les **gestes communs** à la création en marionnette, gestes de construction, gestes qui se déploient dans l'atelier ou gestes exploratoires au cours du processus de création et les **gestes singuliers**, spécifiques à une technique, une esthétique : l'arpentage pour la compagnie Les Mains Sales, glaner, ramasser, entasser pour la compagnie Turak, bidouiller pour le Théâtre de la Licorne...

Cette exploration sera aussi celle des lieux de la création (depuis l'influence poétique de ce qu'on voit par la fenêtre de l'atelier, aux enjeux économiques : combien de scénographies, de choix de matériaux se sont élaborés en fonction de la taille du camion que possédait la compagnie ?) et de ses temps (du moment de la création à celui du plateau : quelles persistances du geste).

Que reste-t-il du geste rêvé/dans sa confrontation à la matière/au public ? Comment se transmettent les gestes de création ? Comment envisager la persistance et l'effacement de la main dans les pratiques de la marionnette contemporaine ? Qu'est-ce qu'écrire avec la matière ?

Plus largement, comment aborder les gestes de réparation, réanimation, ou encore les gestes scénographiques à l'œuvre en marionnette contemporaine ?

Évaluation : une analyse d'œuvre, de démarche de création

Bibliographie :

- Alternatives théâtrales*, n° 65-66, « Le théâtre dédoublé », Bruxelles, Alternatives théâtrales, 2000.
- Europe*, n° 1106-1107-1108, « La marionnette aujourd'hui. Daniel Lemahieu », juin-juillet-août 2021.

FLEURY Raphaële, SERMON Julie (dir.), *Marionnettes et pouvoirs : censures, propagandes, résistances*, Charleville-Mézières, Montpellier, coédition Institut International de la Marionnette et Éditions Deuxième époque, 2018.

JURKOWSKI Henryk, *Métamorphoses. La marionnette au XXe siècle*, Charleville-Mézières, Montpellier, Coédition Institut International de la Marionnette et Éditions l'Entretemps, 2008.

PLASSARD Didier, *Les Mains de lumière*, Charleville-Mézières, IIM, [1996], 2004.

– **CONNAISSANCES D'ACTIONS CULTURELLES (MME) 18h TD (mutualisé Master Expographie-Muséographie)**

Enseignant : Serge CHAUMIER

Descriptif du cours : La connaissance de la démarche et de la philosophie de l'action culturelle est importante à replacer dans ses origines historiques, héritage de l'éducation populaire et de l'animation culturelle et sociale. L'approche développera plus particulièrement une réflexion sur la question des publics éloignés de la culture, sur les manières de le convier à s'emparer des formes de culture, et le sens que l'on donne à ces pratiques. Les fonctions et les approches de la médiation culturelle sont introduites à partir de quelques exemples.

Bibliographie :

CAILLET Elisabeth, *A l'approche du musée, la médiation culturelle*, PUL, 1995.

CAUNE Jean, *La Culture en action : de Vilar à Lang le sens perdu*, PUG, 1992.

CHAUMIER Serge & MAIRESSE François, *La Médiation culturelle*, Armand Colin, 2013.

JEANSON Francis, *L'Action culturelle dans la cité*, Seuil, 1973.

VARINE Hugues de, *Les Racines du futur*, ASDIC, 2005.

OU

- **USAGES SOCIAUX DES ARTS DU SPECTACLE**

Enseignante : Marie Astier, atelier pratique mutualisé avec le DU Arts-Adapt(s)

Intitulé du cours : UC 12 – Usage sociaux des arts du spectacle

Descriptif du cours : Dans le cadre de cet atelier pratique nous constituerons un groupe de comédien-ne-s aux capacités différentes, où chacun-e sera à l'affût des adaptations nécessaires au groupe dans son ensemble. Les personnes considérées comme « valides » seront attentives à celles qui le sont prétendument moins, mais cette attention sera réciproque. Cet atelier est conçu comme un laboratoire d'expérimentation. La composition d'un groupe « mixte » peut-il être vecteur de nouvelles manières de créer ensemble ? Peut-elle favoriser l'émergence de nouveaux modes de narration, de représentations et d'esthétiques théâtrales, en respect des capacités propres à chacun des membres ?

Évaluation : participation à l'atelier et rendu d'un bilan de recherche

Corpus et/ou bibliographie : à définir avec et en fonction des participant-e-s

– **LANGUES VIVANTES 12hTD**

ANGLAIS

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Descriptif du cours : Consolidation des acquis de la licence, étude de textes en anglais en rapport avec les thématiques des autres séminaires, dans une optique professionnalisante. Technique de la synthèse en anglais, restitution et explicitation d'idées et de problématiques. En semestre 2 technique de l'« abstract » (ou résumé) du travail de recherche.

Évaluation : S2 : rédaction du résumé.

Bibliographie : (à titre indicatif, les ressources spécifiques seront détaillées en cours) articles de presse en anglais, dictionnaire anglais-français et/ou unilingue, manuel de grammaire et lexicque.

UM 12- MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DE LA RECHERCHE CRÉATION - 12hTD

Enseignante : **Nathalie GAUTHARD**

Programme : Transformation du regard en écriture, Apprendre à regarder et organisation textuelle du visible.

Bibliographie

LAPLANTINE, F., *La description ethnographique*, Paris, Nathan, 1996.

Numéros spéciaux de la revue *Enquête* : n° 1, 1995 (« Les terrains de l'enquête »); n° 3, 1996 (« Interpréter, surinterpréter »); n° 6, 1998 (« La description »).

La relation ethnographique, terrains et textes, Revue Ateliers d'anthropologie N° 33, 2009, <http://ateliers.revues.org/8162>

– **Mémoire de 50 pages**

– **Rapport de stage (stage obligatoire de six semaines)** de 20 pages.

À la fin de l'année universitaire (avant le 30 septembre), **l'étudiant soutient son mémoire de master et son mémoire de stage.**

SEMESTRE 3

UF 13

Enseignante : Marie GARRE NICOARA

Descriptif du cours : Désincarner/réanimer le corps sur les scènes contemporaines

Nous interrogerons les mutations et les débordements de la notion de « marionnettique » sur les scènes contemporaines en nous focalisant sur la question du corps dans ses liens et articulations avec la matière, l'image ou l'objet.

Comment les artistes contemporains, telle Gisèle Vienne, proposent-ils des scènes de circulation du vivant, dans lesquelles les corps vivants paraissent inhabités, semblables à des coquilles vides mues de l'extérieur ?

Comment appréhender ces corps qui s'évident, ces corps béants qui ne sont plus qu'effet de surface ? Dans *Primal Matter*, le danseur et chorégraphe grec Dimitris Papaioannou déplace sa propre jambe portée dans ses bras et posée sur une table comme un véritable objet inerte. Le travail mené par la compagnie 14 :20 interroge lui aussi les limites du corps, sa densité de présence. Dans ces pratiques, l'apparence humaine s'évide par moments, affectée par la perte de poids, d'unité corporelle, de chair... Comment appréhender ces corps instables, dont la profondeur constitutive, le poids d'incarnation, la densité, semblent obéir à une poétique du discontinu ? Comment envisager la circulation et l'articulation sujet-objet dans ces pratiques ? Ces pantins de chair appellent-ils ou provoquent-ils des écritures particulières ?

On sera également attentifs aux dispositifs et à ce qui sur les scènes et dans les écritures contemporaines est propice à la manipulation et à l'illusion.

Évaluation : une analyse d'œuvre, de démarche de création

Bibliographie :

CORVIN Michel, *L'Homme en trop. L'abhumanisme dans le théâtre contemporain*, Les Solitaires intempestifs, 2014.

GUIDICELLI Carole (dir.), *Surmarionnettes et mannequins : Craig, Kantor et leurs héritages contemporains*, L'Entretemps, 2013.

LE PORS Sandrine, *Le théâtre des voix : À l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, PUR, 2011.

PLASSARD Didier, *L'Acteur en effigie. Figures de l'homme artificiel, dans le théâtre des avant-gardes historiques : Allemagne, France Italie*, Lausanne, L'âge d'homme, 1992.

ROSSET Clément, *Le Réel et son double : essai sur l'illusion*, Gallimard, 1976.

SERMON Julie et RYNGAERT Jean-Pierre, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Éditions théâtrales, 2006.

Revue *Corps-Objet-Image*, Strasbourg, TJP-CDN d'Alsace, n° 1 « Infra : l'en deçà du visible », 2015.

Puck, n° 20, « Humain, non-humain », Montpellier, Éditions l'Entretemps, 2014.

ET

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

Arts de la scène et mémoire régionale : incarnation et mise en récit d'un patrimoine vivant

Description du cours :

La mémoire, les traditions et la notion de patrimoine sont inextricablement liées. Comment rendre compte des processus de patrimonialisation, des mémoires individuelles et collectives liées à la patrimonialisation, aux patrimoines culturels immatériels (traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituelles et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel - définition donnée par la Convention pour le PCI de l'UNESCO en 2003) et des pratiques à l'œuvre liées aux patrimoines littéraires et en arts vivants ? Comment dynamiser la mémoire patrimoniale et territoriale via les arts du spectacle, les routes d'écrivains, les tissus associatifs locaux ?

Ce cours abordera la façon dont les arts de la scène s'emparent de certains patrimoines, soit dans la lignée d'une tradition revisitée (marionnettes, géants, carnaval), soit à travers des processus de *reenactment* (reconstruction historique) ou des genres de l'imaginaire (Festival Fantasy), se conjugue avec le développement des territoires.

Bibliographie

« Patrimoine et territoire. Une parenté conceptuelle en question », *Les Cahiers du CFPCI*, n° 7, juillet 2020, 224 pages (en accès libre sur <https://fr.calameo.com/books/005286083f2fda3d07d18>)

« Dragons, géants et autres merveilles : dynamiser la mémoire patrimoniale en arts vivants et littérature, pistes et réflexions » (dir. N. Gauthard), *Revue L'Ethnographie. Créations, Pratiques, Publics*, (MSH-PN-USR 3258), avril 2023, <https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=1278>

GAUTHARD, Nathalie, *Fêtes, mascarades, carnivals. Circulations, transformations et contemporanéité* (dir.), Éditions L'Entretemps, coll. « Les Anthropophages », 2014.

GRADHIVA : Le monde selon l'UNESCO : <https://journals.openedition.org/gradhiva/2690>

ET

Nom de l'enseignante : Amandine MERCIER

Intitulé du cours : Créations collectives, théories et pratiques du jeu de l'acteur

Descriptif du cours :

Ce séminaire propose d'une part d'analyser les essais théoriques représentatifs des fondements du jeu de l'acteur, tels que ceux de Brecht, Brook, Copeau, Diderot, Lecoq, Mnouchkine, Stanislavski entre autres, puis d'interroger les enjeux de tels concepts dans leur inscription géographique et historique, afin de proposer une lecture critique sur les outils dont chaque metteur en scène se saisit pour livrer une représentation du monde. D'autre part, il s'agit d'expérimenter au plateau ce savoir théâtral, en découvrant « de l'intérieur » des pratiques de création collective, en questionnant corporellement et vocalement des outils méthodologiques et en éprouvant les démarches par l'improvisation, la musique, le jeu, la danse et le mouvement, autrement dit, par la pratique, le regard, l'écoute, le partage et le sensible.

Évaluation : Une production écrite ou orale

Corpus et/ou bibliographie :

– AUTANT-MATHIEU, Marie-Christine (dir.), *La Ligne des actions physiques. Répétitions et exercices de Stanislavski*. « Les Voies de l'acteur ». Vic-la-Gardiole : L'entretemps, 2007.

– BANU, Georges, *Les Répétitions : de Stanislavski à aujourd'hui*, Arles, Actes sud, 2005.

– BARBA, Eugenio et Carol MÜLLER (dir.), *Le Training de l'acteur*, Arles, Actes sud ; Paris, Conservatoire national supérieur d'art dramatique, 2000.

– COPEAU, Jacques, *Notes sur le métier de comédien*. Notes recueillies par Marie-Hélène Dasté, précédés des *Réflexions sur le "Paradoxe" de Diderot* et suivies d'une lettre à Valentine Tessier, Paris, M. Brient, 1955.

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

– DIDEROT, Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Flammarion, « Garnier-Flammarion », 2000.

– JOUVET, Louis, *Réflexions du comédien*, Paris, Librairie théâtrale, 1985 et *Le Comédien désincarné*, Paris, Flammarion, 1954.

– LASALLE, Jacques et Jean-Loup RIVIÈRE, *Conversations sur la formation de l'acteur*, Arles, Paris, Actes Sud, Centre national supérieur d'art dramatique, 2004.

– PASCAUD Fabienne, *L'Art du présent*, entretiens entre Ariane Mnouchkine et Fabienne Pascaud, Babel, 2016.

– PLASSARD, Didier, *L'Acteur en effigie. Figures de l'homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques (Allemagne, France, Italie)*, Charleville-Mézières, Institut international de la marionnette, Lausanne, L'âge d'homme, « Théâtre années vingt », 1992.

– RYNGAERT, Jean-Pierre et Julie SERMON, *Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Paris, Éditions théâtrales, 2006.

– STRASBERG, Lee, *L'Actors Studio et la méthode. Le rêve d'une passion*, Paris, InterÉditions, 1989 [1987] et *Le Travail à l'Actors Studio. Cours recueillis et présentés par Robert H. Hethmon*, Paris, Gallimard, « Pratique du théâtre », 1987 [1969].

– ROY, Lise, *La Création collective, vécue par des troupes de théâtre et des groupes populaires*, Sherbrooke, Presses étudiantes, CEGEP de Sherbrooke, 1980.

Spectacle à voir :

9 février 2024, 19h30, *Notre vie dans l'Art*, Théâtre du Soleil, Festival d'Automne.

ET

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT**Intitulé du cours : Dramaturgies de la marionnette : traduire l'indicible**

Descriptif du cours : La marionnette n'est-elle pas un objet propre à traduire par l'image ce que le corps de l'acteur peine à faire ? Pour interroger les pouvoirs de ce langage, nous allons nous attacher au travail de Sylvie Baillon, directrice du Tas de Sable Ches Panses Vertes à Amiens. Pour mieux saisir à la fois un processus de travail et interroger les enjeux des dramaturgies de la marionnette, nous allons dans un premier temps explorer les textes montés ou une thématique qui traverse plusieurs pièces : celle de la guerre. Nous pouvons mieux saisir la complexité des enjeux dramaturgiques d'un théâtre documentaire qui s'appuie sur une collecte de paroles du quotidien en répondant parfois à des commandes. La dramaturgie trouve son expression aussi dans une écriture visuelle qui propose une rêverie scénique orchestrant marionnette, vidéo, chant, et danse Butô. Nous pourrions interroger les choix dramaturgiques de formes destinées plus spécifiquement au jeune public. Cette compagnie s'est attachée à un théâtre de figure, à travers elle, nous passons d'un travail en lien étroit avec l'histoire locale et les marionnettes traditionnelles amiénoises à une compagnie qui s'ouvre aux dramaturgies contemporaines en passant des commandes aux auteurs bien vivants. Elle se fait l'écho des manières de faire de la marionnette depuis les années 80. Ce voyage dans les textes et les mises en scène sera le moyen de dessiner un paysage esthétique car une création pour la marionnette se nourrit, peut-être davantage que le théâtre d'acteur, d'une bibliothèque d'images qui vient enrichir l'univers visuel de l'équipe artistique tout en offrant les supports partagés par tous pour élaborer ensemble une dramaturgie textuelle, visuelle et sonore. À l'heure où Sylvie Baillon va prendre sa retraite, un travail d'inventaire des marionnettes et des décors a été entrepris pour archiver ces mémoires matérielles. Toutefois les objets entrés au musée peuvent aussi « sortir de leur réserve » dans des processus de réécriture. Ce processus de patrimonialisation mérite d'être interrogé pour mieux saisir comment ces objets entrent en dialogue d'une autre manière avec le texte. Quelles traces garder et pourquoi ? Quel langage persiste et pour quelle Histoire ?

Le cours sera suivi au second semestre du colloque : *Dramaturgies de la marionnette : l'indicible selon Sylvie Baillon*, organisé par Françoise Heulot-Petit et Nicolas Saelens les 25-26-27 mars 2024 à Arras et Amiens.

Bibliographie

- Baudrillard Jean, *Le système des objets*, Editions Gallimard, Paris, 1978.
- Bensky Roger Daniel, *Recherches sur les structures et la symbolique de la marionnette*, Editions Nizet, Paris, 1971.
- Brunella Eruli, « Masques, acteurs, marionnettes : objets transitionnels », in *Le masque : du rite au théâtre*, dirigé par Odette Aslan, CNRS, Paris, 1985.
- Fournel Paul, *Les Marionnettes*, Editions Bordas, Paris, 1982.
- Jurkowski Henryk, *Métamorphoses : La marionnette au XXe siècle*, Editions Institut International de la Marionnette, 2000.
- Kleist Heinrich von, *Sur le Théâtre de marionnettes*, trad. de l'allemand par Jacques Outin, Paris, Mille et une nuits, 1998.
- Lemahieu Daniel, « Le geste et l'écriture. Quelques postures de l'auteur dramatique », revue *Puck. La marionnette et les autres arts*, n° 8, « Écritures-Dramaturgies », Charleville-Mézières, Editions Institut International de la Marionnette, 1995, p. 13-14.
- Mattéoli Jean-Luc, *L'Objet pauvre. Mémoire et quotidien sur les scènes contemporaines françaises*, Rennes, P.U.R, coll. « Le spectaculaire », 2011.
- Paska Roman, Pensée-marionnette, idée-marionnette, in *Puck N° 8, Écritures dramaturgiques*, Editions Institut International de la Marionnette, 1995, p.65.
- Plassard Didier, *L'Acteur en effigie. Figures de l'homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques (Allemagne, France, Italie)*. Charleville-Mézières : Institut international de la marionnette/Lausanne : L'âge d'homme, « Théâtre années vingt ».
- Plassard Didier, « La traversée des figures » dans revue *Puck. La marionnette et les autres arts*, n° 8, « Écritures-Dramaturgies », Charleville-Mézières, Editions Institut International de la Marionnette, 1995, p. 15-19.
- Plassard Didier (dir.), dossier « Présences du marionnettiste » dans revue *Registres n° 15*, Paris, Presses Sorbonnes Nouvelles, automne 2011, p. 97-173.
- Plassard Didier, *Les Mains de lumière. Anthologie des écrits sur l'art de la marionnette*. Charleville-Mézières, Institut International de la marionnette, 1996.
- Ryngaert Jean-Pierre et Sermon, Julie (2006), *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Montreuil, Théâtrales.
- Sermon Julie, « Figure (approche théorique) », dans *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde* (dir. Michel Corvin), Paris, Bordas, 2008, p. 558-559.

Sermon Julie (dir.), revue *Théâtre/Public* n° 193, « La marionnette ? Traditions, croisements, décloisonnements », Gennevilliers, mai 2009.

Yendt Maurice, *Les ravisseurs d'enfants, du théâtre et des jeunes spectateurs*, Théâtre des Jeunes Années Centre dramatique National, Lyon, Actes Sud Papiers, p.69.

UC 13

ARCHIVES, MÉMOIRE ET PATRIMOINES VIVANTS

Enseignant : Nathalie GAUTHARD

Descriptif du cours : Ce cours complétera le CM « Arts de la scène et mémoire régionale : incarnation et mise en récit d'un patrimoine vivant » en combinant enquête ethnographique et visites de lieux patrimoniaux. Programme complet distribué lors du premier cours.

Évaluation : Dossier d'enquête de terrain

Bibliographie :

AMBROISE-RENDU Anne-Claude et OLIVESI Stéphane (dir.), *Patrimoines et patrimonialisation, les inventions du capital historique (XIXe-XXIe siècles)*, Grenoble, PUG, 2021.

BARTHELEMY Tiphaine, « La patrimonialisation ou la vie. Une enquête auprès des dockers en 1989 », in Tiphaine Barthelemy, Philippe Combessie, Laurent-Sébastien Fournier et Anne Monjaret (dir.) : *Ethnographies plurielles. Déclinaison selon les disciplines*, Paris, ed. du CTHS, 2015 : 211-230.

BARTHELEMY Tiphaine et Manon Istasse, « Du patrimoine ethnologique au PCI en Picardie : les ratés d'un « bottom/ up » ? », *Ethnologie Française*, à paraître

BENSA Alban et Daniel FABRE (dir.) : *Une Histoire à soi*, Paris, Éd. de la MSH, 2001

DUCASTEL Jean-Pierre, « Les géants du Nord de la France », *Le patrimoine du département du Nord — Commission historique du Nord*, Bulletin Tome 59, 2020, Histoire/archéologie, Lille, Archives départementales du Nord, 2020, p. 283-324.

FABRE Daniel (dir.), *Émotions patrimoniales*, Paris, ed. de la MSH, 2012

GRIGNON, C., PASSERON, J.-C., *Le Savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature*, Paris, Gallimard/Le Seuil, 1989.

HOTTIN Christian, VOISENAT Claudine, *Le tournant patrimonial. Mutations contemporaines des métiers du patrimoine*, Paris, Maison des Sciences de l'Homme, coll. « Cahiers d'ethnologie de la France », 2016

LETERRIER Sophie-Anne (dir.), Étudier, *interpréter, valoriser les chansons anciennes*, ouvrage réalisé par l'OPCI, Paris, L'Harmattan, 2019.

MUCHEMBLED, R., *Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècles)*, Paris, Flammarion, 1978

TORNATORE Jean-Louis, CHAVE Isabelle et CACHAT Séverine (dir.), « Patrimoine et territoire : une parenté conceptuelle en question », *Les Cahiers du CFPCI* n° 7, juillet 2020.

– ÉCONOMIE, DROIT DE LA CULTURE - 15hTD (5x3h)

Enseignant : Laurent COUTOULY (Directeur Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier Loos en Gohelle)

Descriptif du cours : Le monde de l'art et de la culture est en crise depuis quelques années. Beaucoup de théâtres et de festivals voient leur budget artistique se réduire au fur et à mesure des années. Au-delà des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, de la crise économique et des restrictions des finances publiques, qu'est-ce qui explique cette situation ? N'est-ce pas le signe latent d'une remise en question majeure des politiques publiques en faveur de l'art et de la culture ?

À travers un retour en arrière sur l'émergence et la reconnaissance de nouvelles disciplines artistiques et de nouveaux modes et champs d'interventions culturels, et en favorisant une analyse transversale et multifactorielle, nous interrogerons la pertinence des projets artistiques et culturels d'aujourd'hui.

Évaluation : Étude de cas d'un projet artistique culturel d'aujourd'hui

Bibliographie : Principalement liée à de la documentation professionnelle - Fournie au fur et à mesure du séminaire.

– **LANGUES VIVANTES 12h TD**

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Descriptif du cours : Consolidation des acquis de la licence, étude de textes en anglais en rapport avec les thématiques des autres séminaires, dans une optique professionnalisante. Technique de la synthèse en anglais, restitution et explicitation d'idées et de problématiques. En semestre 3 rédaction de la lettre de motivation en anglais et explicitation des travaux de recherche en vue de l'oral.

Évaluation : rédaction de la lettre de motivation et un oral en fin de semestre.

Bibliographie : (à titre indicatif, les ressources spécifiques seront détaillées en cours) articles de presse en anglais, dictionnaire anglais-français et/ou unilingue, manuel de grammaire et lexicque.

UM 13

– **CONDUITE DE PROJETS CULTURELS 12h TD**

Nom de l'enseignante : Amandine MERCIER

Intitulé du cours : Conduite de projets culturels

S'inscrivant dans la continuité du module « Conception et gestion collectives et coopératives d'événements culturels d'innovation sociale », ce cours ambitionne de transmettre l'ensemble des éléments théoriques, méthodologiques et pratiques quant à la conception d'un projet scientifique, culturel ou artistique coopératif, émergent, à impact social, en garantissant une relation interactive entre les artistes, les institutions, les réseaux et les habitants du territoire et de consolider les communautés épistémiques inter-acteurs. Il s'agit également d'accompagner les étudiants dans sa concrétisation tout en garantissant leur autonomie, le caractère préprofessionnel de cette action *via* les connaissances et compétences acquises et le fait qu'ils deviennent acteurs de leur apprentissage, de la création de leurs réseaux professionnels et de leur inscription dans le monde socio-économique et politique des institutions culturelles et des métiers du spectacle vivant.

Évaluation : Un dossier et une soutenance

Corpus et/ou bibliographie :

- CAUNE Jean, *La démocratisation culturelle, Une médiation à bout de souffle*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2006.
- CAUNE Jean, *La médiation culturelle. Expérience esthétique et construction du Vivre-ensemble*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2017.
- DENIZOT Marion, « Du théâtre populaire à la médiation culturelle : autonomie de l'artiste et instrumentalisation », in *Lien social et Politiques*, Montréal, n° 60, 2008.
- DONNAT Olivier, TOLILA Paul (dir.), *Les publics de la culture*, Paris, Presses de Science Po, vol. 2, 2004.
- DUBOIS Jérôme, *Les usages sociaux de théâtre hors ses murs, École, entreprise, hôpital, prison, etc. Témoignages et analyses*, Paris, Harmattan, 2011.
- JEANSON Francis, *L'Action culturelle dans la cité*, Paris, Seuil, 1973.
- LAFORTUNE Jean-Marie, « De la médiation à la médiation : le double jeu du pouvoir culturel en animation » in *Lien social et Politiques*, Montréal, n° 60, 2008.
- LEXTRAIT, Fabrice, *Une nouvelle époque de l'action culturelle*, Paris, La Documentation Française, 2001.
- LIOT Françoise, *Projets culturels et participation citoyenne. Le rôle de la médiation et de l'animation en question*, Paris, Harmattan, 2010.
- NEVEUX Olivier & TALBOT Armelle, *Penser le spectateur*, Théâtre/Public, n° 208, Montreuil, Editions Théâtrales, avril-juin 2013.
- NEVEUX, Oliver, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte, 2013.
- SAADA Serge, *Et si on partageait la culture? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur*, Toulouse, Éditions de l'Attribut, 2011.
- WALLON, Emmanuel, *La démocratisation culturelle, un horizon d'action*, Les cahiers français, Paris, La Documentation Française, 2009.

Partenaires à solliciter : Structures culturelles du territoire des Hauts-de-France et des festivals artistiques dans le domaine du spectacle vivant (publics, associatifs ou privés et Industries Culturelles et Créatives)

Participation à une manifestation culturelle, artistique et/ou scientifique :

30 novembre, 1er et 2 décembre 2023, Festival Corail, organisé par les étudiants de Master 2 Arts de la scène et du spectacle vivant, Université d'Artois-Pôle Arras.

_CONDUITE DE PROJETS ARTISTIQUES 12hTD**Enseignant : Nicolas SAELENS**

Descriptif du cours : Ce TD s'appuie sur le précédent TD intitulé : **CONSTRUCTION DE PROJET ARTISTIQUE**. Sur la base d'un projet artistique formulé, nous aborderons les différentes étapes pour sa réalisation. Écriture, travail dramaturgique, recherche de partenaire (artistique et financier), training, planning de répétition, etc.

Évaluation : Dossier.

– GESTION ET COMPTABILITÉ 17hTD – Olivier Fauquemberg

– MÉMOIRE ET STAGE

Stage de 4 mois minimum ou Alternance ou Recherche-crédation

Mémoire de stage ou Mémoire de recherche ou Mémoire de recherche-crédation (soutenance avant le 31/10)