

Université de Picardie  
Jules Verne  
Ufr des arts  
Programme des cours  
2020-2021





Les chefs-d'oeuvre ne sont pas nés seuls et dans la solitude; ils sont le résultat de nombreuses années de pensées en commun, de pensées élaborées par l'esprit d'un peuple entier, de sorte que l'expérience de la masse se trouve derrière la voix d'un seul.

Virginia Woolf  
(1882-1941)

# Sommaire

## 6 Les enseignants de l'UFR Arts

11	Licence 1	Arts plastiques
25	Licence 1	Arts du spectacle
37	Licence 1	Histoire de l'art et archéologie
47	Licence 2 & 3	Arts plastiques
65	Licence 2 & 3	Arts du spectacle. Études cinématographiques Pratiques et études théâtrales
89	Licence 2 & 3	Histoire de l'art et archéologie
107	Licence 3	Métiers de la bande dessinée
117	Licence professionnelle	Techniques du son et de l'image Parcours métiers de la post- production image et son
125	Master	Arts plastiques
137	Master	Arts de la scène et du spectacle vivant, parcours Recherche- création
153	Master	Cinéma et audiovisuel
163	Master	Histoire de l'art
179	Master	Esthétique lettres-arts
197	Master 2	Arts de la scène Métiers du spectacle vivant : produire, diffuser, communiquer, administrer
205	Master 2	Cinéma documentaire : empreintes du réel
215	Master 2	Régie des œuvres et montage d'exposition

# Les enseignants de L'UFR arts

**Beaufort Charlotte**, maître de conférences en Arts et Technologies, responsable de la salle Parquet. Sa recherche plastique et théorique, ainsi que ses cours, portent sur la perception dans notre relation au monde et au vivant, sur la lumière et la vision dans ses dimensions esthétiques, phénoménologiques, plastiques, scénographiques et techniques, sur les questions d'écriture et de composition assistée par ordinateur.

**Bident Christophe**, professeur d'études théâtrales, Vice-Président de l'Université en charge de la formation et de la vie étudiante. Il travaille particulièrement sur le théâtre des XX<sup>e</sup> et XXI<sup>e</sup> siècles : littérature théâtrale et esthétique de mise en scène.

**Bonn Sally**, maître de conférences en esthétique, co-responsable de la Licence Arts plastiques. Ses recherches et enseignements s'attachent à l'analyse des pratiques d'écriture au sein des pratiques artistiques depuis les années 60 du XX<sup>e</sup> siècle jusqu'à la période contemporaine.

**Boudier Marion**, maîtresse de conférences en Études théâtrales, responsable du département des Arts du spectacle et des licences théâtre. Également dramaturge, elle est spécialiste de l'œuvre de Joël Pommerat et s'intéresse particulièrement aux écritures contemporaines, aux processus de création et aux liens entre création et recherche.

**Corbière Alain**, professeur agrégé d'anglais, responsable de l'UE Transverse, directeur du du Tremplin et référent innovation pédagogique.

**De Cayeux Agnès**, maîtresse de conférences associée en Arts plastiques. Ses travaux et sa recherche se concentrent sur l'observation des réseaux, de notre culture et histoire digitale. Quelles écritures possibles, quelles voies à défricher, quel atelier ordinatrice à s'inventer ?

**Denis Sébastien**, professeur en Études cinématographiques. Il est spécialiste de l'histoire et de l'esthétique du cinéma d'animation, du cinéma de propagande et des liens entre cinéma et arts plastiques.

**Eugène Pierre**, maître de conférences en études cinématographiques et directeur des études pour la Licence Arts du spectacle. Ses champs de recherches couvrent la critique de cinéma (particulièrement la critique française, André Bazin et Serge Daney), l'histoire des théories cinématographiques, l'analyse de film (principalement autour du cinéma classique hollywoodien et de la modernité européenne) ainsi que les cinématographies *queer*. Il est membre du comité des *Cahiers du cinéma* et a été entre 2018 et 2020 programmateur cinéma du Festival de l'histoire de l'art, organisé par l'INHA (Paris).

**Fauvel Philippe**, maître de conférences en Études cinématographiques, responsable de la Licence Arts du spectacle cinéma et co-responsable du Master Analyse, Critique, Valorisation et Programmation. Il enseigne l'analyse filmique, l'esthétique des films et anime un atelier « critique ». Ses recherches concernent la Nouvelle Vague et la post-Nouvelle Vague, la critique cinématographique, le cinéma américain contemporain dit « indépendant » et la musique au cinéma.

**Gauthier Marie-Hélène**, ancienne élève de l'École Normale Supérieure de Fontenay-aux-roses, agrégée de philosophie, maître de conférences – HDR en philosophie et responsable du Master d'Esthétique comparée pour l'UFR Arts. Ses travaux ont porté sur la pensée d'Aristote, et depuis quelques années sur l'esthétique littéraire, notamment sur la portée de certaines références philosophiques dans l'écriture et sur le glissement vers l'écriture littéraire ou artistique de ce que la philosophie ne peut peut-être pas ou plus porter.

**Gebel Vincent**, maître de conférences associé en Arts plastiques pour l'atelier édition d'art. Il développe une pratique expérimentale en design éditorial qui s'inscrit dans un questionnement sur l'œuvre d'art et sa représentation, ses conditions d'apparition et sa circulation.

**Lê Daniel**, maître de conférences associé en Arts plastiques et directeur des études pour la Licence Arts Plastiques. Membre fondateur du collectif Suspended spaces,

réunissant des chercheurs de divers horizons et des artistes internationaux pour interroger le rapport entre des situations géopolitiques sensibles et la recherche artistique contemporaine. Il poursuit un travail artistique se saisissant aussi bien de la vidéo, du film, du dessin ou de l'installation. Il a ces dernières années orienté sa recherche autour de la question du documentaire et du rôle de la voix où se mêlent récits et documents personnels, souvenirs et chansons qui rencontrent le grand récit de l'Histoire.

**Lerichomme Lise**, maîtresse de conférence en arts plastiques, co-responsable de la licence arts plastiques, référente égalité Femmes/Hommes. Mène des recherches sur les figurations de l'intérieur domestique et les représentations des corps collectifs féminins dans les espaces urbains et carcéraux, par le prisme d'une physique du politique. Son travail plastique, entre assemblage et installation, creuse dans les relations que nous entretenons aux objets et productions matérielles et culturelles quotidiennes et populaires.

**Michael Androula**, maître de conférences en histoire de l'art contemporain, directrice par intérim du CRAE. Ses enseignements et ses recherches portent sur l'art du XX<sup>e</sup> siècle jusqu'à aujourd'hui. Elle travaille plus particulièrement sur Picasso, la réception critique croisée de l'œuvre de Picasso et de Duchamp ainsi que sur les questions dé/post/coloniales dans les arts.

**Nardi-Combescure Sara**, maître de conférences - HDR en Histoire de l'art antique et médiévale, responsable de la Licence Histoire de l'Art. Sa recherche, ainsi que ses cours, portent sur le monde romain et sur le haut Moyen Âge. Ses opérations sur le terrain (fouilles et prospections) sont menées en Italie centrale, en collaboration avec les Universités de Rome et Bologne.

**Ovtchinnikova Macha**, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, réalisatrice et chargée d'enseignement à l'Université de Picardie Jules-Verne et à Paris 1. Ses recherches et enseignements portent sur l'histoire et l'esthétique des formes filmiques, et sur les pratiques et les poétiques du cinéma.

**Pinçon Guillaume**, maître de conférences en études théâtrales, responsable du Master Arts de la scène et du spectacle vivant. Ses recherches et enseignements s'inscrivent principalement dans la période contemporaine et l'actualité des représentations théâtrales, en France et au Brésil, avec deux intérêts principaux : les œuvres limites et leurs conditions d'analyse.

**Piot Elisabeth**, maître de conférences en Arts Plastiques, co-responsable de la Licence III Métiers de la bande dessinée. Ses recherches en tant que sculpteur entretiennent un dialogue avec l'histoire de l'art et l'esthétique, et articulent des problématiques visant à décrire au plus près le fait sculptural et sa perception.

**Raingeval Emmanuelle**, attachée temporaire d'enseignement et de recherche en Histoire de l'art contemporain XX<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècles. Sa recherche porte sur les relations qu'entretiennent l'art et la médecine, notamment sous l'angle de la réparation dans les contextes traumatiques de la guerre. Ses cours abordent plus largement les rapports réciproques entre l'art et la science, ou encore les interactions avec la nature selon une perspective écologique.

**Rodvalho Beatriz**, attachée temporaire d'enseignement et de recherche du département des Arts du Spectacle. À travers une perspective esthétique et historique, sa recherche porte sur le cinéma documentaire, le cinéma de remontage et le cinéma amateur.

**Sénéchal Philippe**, professeur d'Histoire de l'art moderne, responsable du Master Histoire de l'art. Il travaille principalement sur la sculpture italienne de la Renaissance, sur les matériaux de la sculpture sous l'Ancien Régime, sur l'histoire de l'histoire de l'art et sur l'histoire de la mode et vêtement.

**Smalbeen Stéphanie**, artiste, docteur et maîtresse de conférences associée en Arts plastiques. Ses recherches portent sur le dessin dans ses enjeux contemporains. Elle explore actuellement quelques états précaires dans sa pratique : trajectoires



visuelles ponctuées de discontinuités, fragilités et résistances, maltraitements du support, altérations. À publié *Le Dessin Syncopé* aux éditions Le Manuscrit en 2019 et contribué à la revue *Roven* n°14.

**Texier Simon**, professeur d'Histoire de l'art contemporain, responsable du Master Régie. Ses recherches et son enseignement portent sur l'architecture et l'urbanisme contemporains (XIX<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècle), notamment à Paris, ainsi que sur les problématiques patrimoniales.

**Thierry Natacha**, maître de conférences en Études cinématographiques, co-responsable du Master 1 cinéma et du Master 2 recherche Analyse, critique, valorisation et programmation. Ses travaux portent notamment sur des questions d'esthétique cinématographique et d'analyse de film, ainsi que sur le lien entre théorie et création.

**Timbert Arnaud**, professeur d'Histoire de l'art du Moyen Âge, directeur de l'UFR Arts. Sa recherche, ainsi que ses cours, portent sur les matériaux de construction dans l'architecture des XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> s., sur le chantier de restauration au XIX<sup>e</sup> s., et sur l'histoire de l'histoire de l'art au XX<sup>e</sup> s.

**Valette Éric**, professeur en Arts plastiques, directeur adjoint de l'UFR Arts, responsable du département Arts plastiques, responsable du Master Arts plastiques. Ses recherches s'intéressent aux croisements entre l'art et les différentes représentations du monde proposées par les discours scientifiques (sociologique, historique, anthropologique) ou non scientifiques (contre-culturels, sub-culturels, militants). Son travail plastique prend la forme de vidéos, de dessins, d'installations, de performances et de spectacles. Il est un des membres fondateurs du collectif *Suspended spaces*.

Zmely Nicolas-Henri, maître de conférences en histoire de l'art contemporain, responsable des études pour la Licence Histoire de l'art et membre du Centre de recherches en arts et esthétique (crae). Ses travaux portent essentiellement sur l'image imprimée et la peinture en France entre 1880 et 1939. Il s'intéresse également aux questions liées à la diffusion, la valorisation

et la réception des œuvres d'art ainsi qu'au collectionnisme et aux processus d'artification. Son dernier ouvrage en date, *Henri de Toulouse-Lautrec, la stratégie de l'éphémère*, est paru aux éditions Hazan en 2019.

**Vicet Marie**, docteure en histoire de l'art contemporain, attachée temporaire d'enseignement et de recherche. Ses recherches portent sur les nouveaux médias et plus particulièrement sur l'exposition *Les Immatériaux* organisée en 1985 par Jean-François Lyotard et Thierry Chaput au Centre Georges Pompidou.



Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Licence 1



Arts plastiques

**Responsables de formation**

*Sally Bonn & Lise Lerichomme*  
[sally.bonn@u-picardie.fr](mailto:sally.bonn@u-picardie.fr)  
[lise.lerichomme@u-picardie.fr](mailto:lise.lerichomme@u-picardie.fr)

**Directeur des études**

*Daniel Lê*  
[daniel.le@u-picardie.fr](mailto:daniel.le@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Martine Benoit*  
[martine.benoit@u-picardie.fr](mailto:martine.benoit@u-picardie.fr)

# Licence 1

## Arts plastiques

### Semestre 1

4 EC obligatoires + 2 EC au choix

**EC1 - CM Questions d'esthétique (CM 20h)**  
obligatoire

*Thomas Sabourin*

Les questions d'esthétique seront posées à partir du contexte contemporain, et notamment, à partir de la question de l'engagement en art, c'est-à-dire, de l'inscription des pratiques contemporaines dans la société. Cet aspect de la pratique contemporaine conduira à initier une généalogie de l'autonomie de l'art à travers la lecture grands textes classiques, de Kant à Danto.

**EC2 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)** obligatoire

*Nicholas Zmelty*

Peinture et sculpture en Europe au XIX<sup>e</sup> s. 1. L'objectif du cours est de transmettre aux étudiants débutants un ensemble de connaissances fondamentales sur la peinture et la sculpture en Europe au XIX<sup>e</sup> siècle de la Révolution française à l'aube de la Grande Guerre.

**EC3-Analyse des œuvres contemporaines (TD 20h)** obligatoire

*Fabien Danesi, Emmanuelle Raingeval, Marie Vicet, Barbara Denis.*

À partir d'œuvres vidéos du XXI<sup>e</sup> siècle, l'enjeu de ce TD est de montrer des approches contemporaines de l'image en mouvement tout en proposant les premières procédures d'analyse plastique.

**EC4 - Questions d'esthétique (TD 20h)** obligatoire

*Thomas Sabourin, Diego Scalco*

À travers un choix de textes fondateurs, mais aussi d'approches contemporaines plus singulières, il s'agira de découvrir comment des philosophes se sont saisi des objets complexes que représentent les pratiques artistiques, et les enjeux qui déterminent la manière dont ils les ont conçus.

*Au choix:*

**EC5 - Histoire de la performance (CM 20h)**

*Fabien Danesi*

Dans *L'Éthique*, Spinoza posait la question : « qu'est-ce que peut un corps ? » Quatre siècles plus tard, en plein coeur de la modernité, les artistes ont cherché à répondre à cette question de façon indirecte en s'engageant physiquement dans la création d'œuvres éphémères. Du futurisme au cabaret camp actuel, ce cours propose donc un panorama de ces actions qui ont le plus souvent tenté de déconstruire les aliénations produites par la société bourgeoise capitaliste.

**EC6 - Théories de l'art (CM 20h)**

*Lise Lerichomme*

Cet enseignement proposera de découvrir des grands textes de théorie de l'art, véritables jalons des études de genre et des épistémologies féministes. Ecrits par des universitaires ou des artistes, ceux-ci seront des outils utiles aux étudiant.es afin d'exercer un regard critique et informé sur la création, qu'elle soit moderne ou contemporaine.

**EC7 - Histoire de la sculpture contemporaine (CM 20h)**

*Elisabeth Piot*

Cette histoire de la sculpture est rythmée par la question de la technique et des matériaux, et par celle de la transformation de la place du spectateur. Prenant appui sur la figure d'Auguste Rodin, le cours s'achève avec les œuvres du Land Art de l'Earth Art qui participent de l'élargissement du champ de la sculpture tel que le définit Rosalind Krauss.

**EC8 - Histoire de la contre-culture (CM 20h)**

*Éric Valette*

En marge de la culture officielle, académique, légitime, se sont développés des mouvements artistiques où la création est envisagée comme un espace de contestation et d'expérimentations alternatives, contre la culture dominante.

# UE2

Cours fondamentaux  
de l'option  
6 ECTS

## — Option arts du spectacle

2 EC au choix

### EC1 - Esthétique du cinéma (CM 20h)

*Macha Ovtchinnikova*

Au carrefour de l'esthétique et de l'histoire, ce cours vise à l'apprentissage du vocabulaire, des concepts et des connaissances techniques indispensables à la description précise et à l'analyse d'œuvres audiovisuelles, extraits de films à l'appui.

### EC2 - Histoire des arts de la marionnette (CM 20h)

*Evelyne Lecucq*

Introduction à un territoire artistique qui ne réserve pas à l'acteur seul la faculté de montrer un personnage. Il regroupe tous les genres de théâtre avec marionnettes, ancien ou récent, mais aussi le théâtre d'ombres, les formes animées par le corps de l'interprète ou à distance de lui, le théâtre d'objet, le théâtre avec effigies, robots, ou le théâtre de papier.

### EC3 - Histoire de la musique et du son (CM 20h)

*Laetitia Marion*

Une étude des différents paramètres du son dans une perspective historique et géographique faisant appel à la physique, la psycho-acoustique, l'ethnomusicologie et l'histoire de la musique, ouverture sur la diversité des cultures et des langages musicaux pour affiner sa perception et saisir les enjeux des esthétiques sonores d'aujourd'hui.

## — Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

### EC1 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

*Arnaud Timbert*

L'architecture et les arts de Constantin au XII<sup>e</sup> siècle.

Il s'agira de comprendre comment s'élabore une architecture destinée à un culte collectif, de percevoir le rôle des images, des couleurs et des lumières dans l'articulation de l'espace, et d'assimiler comment, à

travers les siècles, l'architecture chrétienne se réinvente sans renier ses origines.

### EC2 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

*Philippe Sénéchal*

La Renaissance italienne au XV<sup>e</sup> siècle.

Nous mettrons en valeur un certain nombre phénomènes artistiques majeurs du Quattrocento, comme l'évolution du tableau d'autel, l'engouement pour le portrait et pour le nu, la fascination pour l'antique ou le développement de la perspective, en abordant autant les aspects stylistiques que le contexte politique et social.

# UE3

Cours pratiques  
9 ECTS

*EC1 obligatoire + 2 ateliers au choix de l'EC2 à l'EC11*

### EC1 - ATELIER projet artistique (20h) obligatoire

*Daniel Lê, Morgan Dimnet*

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiants aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

*Au choix :*

### EC2 - ATELIER Dessin (20h)

*Anna Buno*

Questionner l'art contemporain à travers le dessin, à moins que ce ne soit l'inverse... Cet atelier propose d'interroger la définition élargie du dessin contemporain, au regard des expositions et documentations du FRAC Picardie.

À partir de sujets proposés il s'agira de se les approprier pour construire une recherche personnelle, d'élaborer des protocoles de travail afin d'éprouver ce médium et de le mettre en doute. Les propositions seront multiples, du carnet au projet, de la réflexion à l'exposition, en passant par des temps d'expérimentations en atelier.

### **EC3 - ATELIER Photographie (20h)**

*Gaël Clariana*

La photographie sous deux axes :

—Axe théorique (Histoire de cet art : de son invention à la photographie contemporaine . Engagement photographique individuel associant le sens à la réflexion.

—Axe pratique (Acquisition et maîtrise des outils et des pratiques de laboratoire (du négatif au tirage argentique noir et blanc, couleur).

Des sujets seront donnés tout au long de l'année, à rendre sous forme de livrets, le rendu des sujets donnés fera l'objet d'une étude collective qui permettra d'enrichir le sens critique de chaque étudiant.

Des films, sur la photographie, ou abordant la photographie seront montrés aux étudiants.

### **EC4 - ATELIER Sculpture-installation (20h)**

*Sylvain Barberot*

L'expérimentation est l'organe principal du corpus artistique. Expérimenter c'est exprimer un corps. Sentir la matière comme le ferait un énérvé, regarder comme un aveugle ; éprouver le corps dans la pratique et ressentir ce que l'œuvre nous dévoile.

Des temps seront consacrés à la projection d'œuvres (tous les médias) nous ramenant au sujet proposé.

### **EC5 - ATELIER Sculpture-céramique (20h)**

*Jessica Lajard, Elisabeth Piot*

La Céramique comme Expérience : À travers la découverte d'artistes contemporains utilisant la terre/la céramique comme matériaux d'expression, les étudiants sont invités à expérimenter la plasticité de la terre dans tous ses états (liquide, crue, cuite).

Les sujets proposés encouragent autant la recherche individuelle que collective à la réalisation de sculptures de formats divers.

### **EC6 - ATELIER Art vidéo (20h)**

*Nicolas Boone*

Visionnage de films issus de (l'histoire) de l'art vidéo ou de (l'histoire) du cinéma et réalisation de films.

### **EC7 - ATELIER Peinture (20h)**

*Stéphanie Mansy*

Cet atelier invite les étudiants à interroger la peinture.

Expérimenter, réaliser une recherche personnelle sous la forme d'exercices pratiques.

Développer diverses étapes et saisir les enjeux de la peinture qui peuvent s'inscrire dans une démarche conceptuelle, un processus ou émerger de la spontanéité. Ces différents axes pratiqués favoriseront les échanges.

### **EC8 - ATELIER Arts et technologies (20h)**

*Sarah Brown*

Initiation à des formes de vidéo et d'images animées poétiques et expérimentales dans une perspective de projection, performance et de spectacle (décor vivant, intervention en direct) via l'apprentissage de logiciels de montage et de VJing (vidéo live) et de processus analogiques.

### **EC9 - ATELIER Performance (20h)**

*Fabien Lerat*

Cet atelier consiste à pratiquer la performance dans sa dimension visuelle, sonore, temporelle et spatiale sous forme d'exercices pratiques et de recherches personnelles. Le cours favorisera l'échange autour des réalisations de chacun, et une réflexion sur l'actualité de l'art.

### **EC10 - ATELIER Bandes dessinée (20h)**

*FRACO*

Initiation à la réalisation de planches de bande dessinée

### **EC11 - ATELIER Infographie (20h)**

*Vincent Gebel*

Initiation à la mise en page avec le logiciel libre Scribus. À partir d'une série d'exercices pour prendre en main la notion de grille et la typographie, les étudiant.es réaliseront une recherche personnelle pour produire une affiche dont les signes devront répondre au sujet choisi. Dans la mesure du possible certaines affiches pourront être sélectionnées comme support de communication pour des événements au sein de l'université.

# UE4

Cours pratiques  
de l'option  
3 ECTS

## — Option arts du spectacle

1 atelier au choix :

### EC1 - ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

*Laurent Lapo, Maxence Germain*

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur Final cut et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

### EC2 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h)

*Adeline Caron*

Écrire l'espace.

Cet atelier offre aux étudiants les bases, techniques et conceptuelles, de la scénographie. Dans un premier temps, à partir d'un texte théâtral choisi en commun, nous aborderons l'analyse spatio-temporelle du texte, la création d'un imaginaire iconographique et culturel, la mise en forme de cet imaginaire en 2 et 3 dimensions. Puis nous passerons en revue les différents outils graphiques et plastiques propres au scénographe. Chaque étudiant sera ensuite invité à concevoir la scénographie d'un texte personnel, dramatique ou non (roman, poème, correspondance).

### EC3 - ATELIER Arts de la marionnette (20h)

*Jurate Trimakaite*

L'atelier invite les étudiants à découvrir par la pratique les subtilités du théâtre d'objets, les bases de la manipulation, la place que peuvent occuper les objets dans la dramaturgie d'un spectacle et comment s'en servir pour raconter une histoire. Les étudiants seront répartis en groupes pour travailler sur différentes créations et créer une courte forme théâtrale pour un spectateur en utilisant les techniques du théâtre d'objet.

## — Option histoire de l'art

1 TD au choix :

### EC1 - Histoire de l'art médiéval (TD 20h)

5 groupes

*Olivia Puel et Mathile Duriez*

### EC2 - Histoire de l'art moderne (TD 20h)

Federica Carta (2 groupes), Bertrand

Madeline (3 groupes)

# UE5

Projet encadré  
3 ECTS

### EC1 - Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie

*Agnès de Cayeux*

Art, jeu vidéo — et jardins.

Imaginer, inventer, rêver, appréhender un projet artistique, une volonté forte. Mais également écrire un projet, apprendre à le transmettre, à en parler, et le laisser prendre sa propre forme. Envisager une réalité, une production et les effets de perception d'un projet. Se mettre à distance et écouter avec attention les projets des autres. Nous questionnerons le jeu vidéo comme matériau sensible et possible — les sonorités, les niveaux, les persos et paysages, les missions et champignons, sans oublier les codes de triche. Et pour ceci, nous inventerons des projets fictifs qui se dérouleraient au sein d'un festival des Hortillonnages d'Amiens à venir. Le pré-requis est pour les étudiantes et étudiants de visiter les 2 sites du festival. <https://www.artetjardins-hdf.com/>

# UE6

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

### EC1 - TD langue étrangère (1h hebdomadaire/ 9 semaines)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ;  
Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington* ;  
Italien « grand.es débutant.es » : *Agnès Toularastel* ;  
Portugais du Brésil « grand.es débutant.es » : *Monica Teles*

### EC2 - TD Ressources documentaires (4h)





# Licence 1

## Arts plastiques

### Semestre 2

# UE1

Cours fondamentaux  
6 ECTS

*EC1 à EC4 obligatoires + 2 EC au choix de l'EC5 à l'EC7*

## **EC1 - Questions d'esthétique (CM 20h)**

obligatoire

*Thomas Sabourin*

Le cours poursuivra la démarche engagée au premier semestre, en mettant l'accent sur un autre aspect des pratiques contemporaines : leur relation à l'esthétique. Ce sera l'occasion d'interroger, sur le plan théorique, la distinction entre philosophie de l'art et esthétique, et d'interroger l'actualité des notions esthétiques en les confrontant à d'autres normes en cours dans les pratiques contemporaines.

## **EC2 - Art actuel (CM 20h) obligatoire**

*Emmanuelle Ringeval*

L'art actuel sera abordé de manière thématique : la présence de l'objet, le rapport à la nature, au langage, et au corps, ainsi que la variété des techniques employées (techniques traditionnelles de la peinture et de la sculpture et nouveaux médias). Du foisonnement des courants apparus dans les années 1960 aux problématiques actuelles, le cours dresse le panorama d'un art contemporain internationalisé.

## **EC3 - Arts actuel (TD 20h) obligatoire**

*Androula Michael, Fabien Danesi, Marie Vicet*

Ce TD portera sur l'analyse d'œuvres (peintures, sculptures, installations, œuvres multimédias, vidéos...) issues du champ de l'art actuel.

## **EC4 - Esthétique (TD 20h) obligatoire**

*Serge Bismuth, Diego Scalco, Jean Tain*

Plusieurs concepts fondateurs de la métaphysique de l'art, de l'esthétique et de la philosophie de l'art seront abordés sous forme de problématisations à partir des thèses avancées dans différents ouvrages, en vue de l'apprentissage des méthodes complémentaires de l'explication de texte et de la dissertation.

*Au choix :*

## **EC5 - Modernité et modernismes (CM 20h)**

*Androula Michael*

La « modernité » dans les arts à partir du milieu du XIX<sup>e</sup> siècle (voir *Le peintre de la vie moderne* de Baudelaire, 1963) est associée aux notions de rupture et de nouveauté. Logique et mode de pensée aux contours flous qui se conçoit en rapport et souvent en opposition à ce qui se considère comme « tradition », elle sera aussi examinée dans sa déclinaison en divers modernismes.

## **EC6 - Histoire de la photographie (CM 20h)**

*Fabien Danesi*

Depuis l'acquisition du daguerréotype par l'État français en août 1839, la photographie n'a cessé de connaître de multiples développements techniques et culturels. Ce cours propose un panorama des différentes pratiques sociales et artistiques de ce médium aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles.

## **EC7 - Théories de l'art (CM 20h)**

*Serge Bismuth*

Sauf à croire à l'innocence du fait artistique, il y a matière à ne pas poser naïvement quelques questions importantes quant à de tels faits dont un bon nombre restent à étonner.

# UE2

Cours fondamentaux  
de l'option  
6 ECTS

## **— Option arts du spectacle**

*2 EC au choix*

## **EC1 - Esthétique du cinéma (CM 20h)**

*Philippe Fauvel*

Après un rappel des fondamentaux vus au premier semestre, nous approfondirons notre approche de l'analyse filmique via les formes et motifs travaillés à l'image et au son.

## **EC2 - Histoire du cirque et des arts de la rue (CM 20 h)**

*Floriane Gaber*

Arts de la rue et cirque contemporain ont une même filiation : celle des « saltimbanques » qui ont fleuri sur les trottoirs autour de 68. Le CM s'appuiera sur de nombreux exemples de spectacles créés en France depuis ces 50 dernières années.

### **EC3 - La musique à l'âge de sa reproductibilité (CM 20h)**

*Jean-Philippe Renoult*

L'apparition de l'enregistrement sonore chamboule les habitudes d'écoute et de diffusion de la musique. Dès lors la musique n'est plus seulement écrite, elle est inscrite. Inscrite sur un support manipulable et reproductible. Ainsi, le disque vinyle, la bande magnétique, le fichier numérique sont des inventions et des paradigmes de création musicale dont on mesure les implications encore aujourd'hui. De « l'art des bruits » des futuristes du début du XX<sup>e</sup> siècle, aux recherches électroniques en passant par les esthétiques hip hop, techno, metal, et d'autres, ce cours met en perspective les courants musicaux et les courants de pensée qui favorisent l'émergence des musiques actuelles.

#### **— Option histoire de l'art**

*2 EC obligatoires*

### **EC1 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)**

*Philippe Sénéchal*

La Renaissance italienne au XVI<sup>e</sup> siècle  
Nous aborderons la production artistique de quelques foyers majeurs (Rome, Florence, Venise, Parme, Mantoue) en mettant en lumière les modalités de la commande, l'impact de l'art antique et certains genres ou phénomènes comme le portrait, le tableau mythologique, la villa ou la sculpture héroïque

### **EC2 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)**

*Hadrien Viraben*

Histoire de l'art en France, 1850-1900  
Fondé sur l'étude d'œuvres, cet enseignement propose aux étudiants un panorama des principaux artistes et enjeux du monde de l'art en France, de l'avènement du Second Empire aux premières décennies de la Troisième République. Il portera essentiellement sur la peinture, tout en offrant des éclairages sur l'architecture, le décor et la sculpture contemporains.

# UE3

Cours pratiques  
9 ECTS

*EC1 obligatoire + 2 ateliers au choix de l'EC2 à l'EC11*

### **EC1 - ATELIER projet artistique (20h) obligatoire**

*Anna Buno, Vincent Gebel, Daniel Lê, Lise Lerichomme*

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiants aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance,...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

*Vincent Gebel*

À partir d'ouvrages choisis librement chez soi ou à la bibliothèque, nous allons envisager une série d'interventions plastiques pour découvrir par la pratique les principes constitutifs de l'édition et plus particulièrement de l'édition d'art. La recherche se fera directement avec le papier et le dessin, sans passer par l'ordinateur. Après une analyse des ouvrages et la définition d'axes de recherche, les étudiants, réaliseront des jaquettes alternatives, des posters et autres inserts.

*Au choix :*

### **EC2 - ATELIER Dessin (20h) (non autorisé à ceux qui ont suivi cet atelier en S1)**

*Stéphanie Mansy, Corinne Laroche*

Le dessin d'observation sera travaillé pour explorer ses bases : composition, ligne et épaisseurs, formes vides ou pleines, valeurs, textures, proportions et échelles mais aussi l'apprentissage technique de ses outils ainsi qu'un regard sur ses différents supports et formats. Une ouverture sur le dessin contemporain sera proposée dans un partenariat avec le FRAC.

### **EC3 - ATELIER Photographie (20h)**

*Fred Boucher, Gaël Clariana*

cf. descriptif S1

**EC4 - ATELIER Sculpture-installation (20h)**

*Sylvain Barberot*

À partir de problématiques contemporaines, l'étudiant élaborera une pratique du volume et de l'espace dans une dynamique d'interrogation et d'analyse critique permanente. Expérimenter le travail en volume, fabriquer, assembler, construire, installer, mais aussi se déterminer, articuler ses différents travaux, en dégager la démarche et situer son travail par rapport au champ artistique.

**EC5 - ATELIER Sculpture-céramique (20h)**

*Jessica Lajard, Elisabeth Piot*

Cet atelier aborde le volume par le travail de la terre. La connaissance du matériau passe par l'apprentissage de différentes techniques de façonnage. Les sujets proposés ont pour objectif de permettre l'élaboration de dispositifs plastiques en réponse à des problématiques qu'on se sera efforcé de cerner.

*Elisabeth Piot*

Cet atelier d'initiation propose une approche des pratiques de la sculpture et de l'installation par le biais de la céramique en confrontation avec d'autres matériaux. Une attention particulière sera accordée à la mise en espace du travail et à ses conditions de présentation.

**EC6 - ATELIER Art vidéo (20h)**

*Nicolas Gourault, Nicolas Boone*

Visionnage de films issus de (l'histoire) de l'art vidéo ou de (l'histoire) du cinéma et réalisation de films.

**EC7 - ATELIER Peinture (20h)**

*Stéphanie Mansy*

Cet atelier invite les étudiants à interroger la peinture.

Expérimenter, réaliser une recherche personnelle sous la forme d'exercices pratiques. Développer diverses étapes et saisir les enjeux de la peinture qui peuvent s'inscrire dans une démarche conceptuelle, un processus ou émerger de la spontanéité. Ces différents axes pratiqués favoriseront les échanges.

**EC8 - ATELIER Arts et technologies (20h)**

*Agnès de Cayeux*

Récits holographiques.

L'atelier de création porte sur l'élaboration d'hologrammes. Il s'agit ici d'imaginer un univers visuel, un monde sonore et une écriture possible pour un espace autre, un scénario ailleurs, une hétérotopie contemporaine. Nous choisirons de travailler sur des figures féminines. Nellie Bly sera notre figure principale, en son passage amiénois. Nous abordons la création vidéo, sonore et littéraire. Et fabriquons ensemble quelques rêveries holographiques.

**EC9 - ATELIER Performance (20h)**

*Louise Porte*

L'atelier performance expérimentera collectivement et individuellement la recherche et les réalisations de chacun.e, par le biais de différents exercices et échauffements. Des arts visuels aux arts vivants, le corps sera notre premier instrument, à travers des formes visuelles, sonores, plastiques, spatiales, narratives, corporelles, jouant de différents champs, les plus larges possibles, en s'inscrivant dans des pratiques artistiques contemporaines.

**EC10 - ATELIER Bandes dessinée (20h)**

*David Perimony*

**EC11 - ATELIER Infographie (20h)**

*Vincent Gebel*

Initiation à la mise en page avec le logiciel libre Scribus. À partir d'une série d'exercices pour prendre en main la notion de grille et la typographie, les étudiants réaliseront une recherche personnelle pour produire une affiche dont les signes devront répondre au sujet choisi. Dans la mesure du possible certaines affiches pourront être sélectionnées comme support de communication pour des événements au sein de l'université.

# UE4

Cours pratiques  
de l'option  
3 ECTS

## — Option arts du spectacle

1 atelier au choix

### **ATELIER Initiation à la scénographie (20h)**

non autorisé à ceux qui ont suivi cet atelier en S1

*Adeline Caron*

### **ATELIER Cirque et arts de la rue (20h)**

*Floriane Gaber*

Géographie sensible (art d'espace public). Explorer une ville, en découvrir les différents quartiers : observer, avec les cinq sens ; noter mentalement, numériquement, sur le papier... S'inspirer de ce que l'on a collecté pour écrire un conte que l'on restituera ensuite dans les lieux visités ou ailleurs. L'atelier se déroulera dehors, dedans, et alternera les temps d'observation, d'écriture et de mise en voix et en espace.

Et un·e intervenant·e en cours de recrutement pour un atelier cirque

### **ATELIER Initiation à la réalisation (20h)**

non autorisé à ceux qui ont suivi cet atelier en S1

*Laurent Lapo, Maxence Germain*

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur Final cut et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

## — Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

### **EC1 - Histoire de l'art moderne (TD 20h)**

*Philippe Sénéchal*

### **EC2 - Histoire de l'art contemporain**

**(TD 20h)**

*Claire Garcia*

# UE5

Projet encadré  
3 ECTS

## **EC1 - Projet encadré: 12h TD + 16h en autonomie**

*Emmanuelle Raingeval*

Apprendre à écrire un compte-rendu d'exposition. En lien avec les institutions artistiques amiénoises, les étudiants, par groupes, seront chargés de visiter une exposition et d'en écrire le compte-rendu. Pour ce faire, le cours propose l'analyse de textes exemplaires en la matière pour en extraire un modèle.

# UE6

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

3 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC4 à l'EC6

## **EC1 - Langue étrangère (TD 1h hebdo/ 9 semaines) obligatoire**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ; Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington* ; Italien « grand.es débutant.es » : *Agnès Toularastel* ; Portugais du Brésil « grand.es débutant.es » : *Monica Teles*

## **EC2-TD-Français (2h/9 sem.) obligatoire**

## **EC3-CM-P.P.I. (Projet professionnel Individualisé) obligatoire**

*Au choix :*

## **EC4 - Méthodologie universitaire (TD 10h)**

*Emmanuelle Raingeval*

Le cours de méthodologie universitaire offre les outils nécessaires à la production d'une documentation fouillée sur un sujet précis. Il sensibilise également les étudiants à la notion de plagiat et indique les bonnes pratiques de la citation.

## **EC5-Performance orale (TD 10h)**

*Magali Quillico*

## **EC6-Engagement ou valorisation des compétences**







Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Licence 1



Arts du spectacle

**Responsables de formation**

**Études cinématographiques**

**Pratiques et Études théâtrales**

*Philippe Fauvel*  
[philippe.fauvel@u-picardie.fr](mailto:philippe.fauvel@u-picardie.fr)

*Marion Boudier*  
[marion.boudier@u-picardie.fr](mailto:marion.boudier@u-picardie.fr)

**Directeur des études**

*Pierre Eugène*  
[pierre.eugene@u-picardie.fr](mailto:pierre.eugene@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Nathalie Voisin*  
[nathalie.voisin@u-picardie.fr](mailto:nathalie.voisin@u-picardie.fr)

# Licence 1

# Arts du spectacle

# Semestre 1

# UE1

Cours fondamentaux  
théoriques et pratiques  
9 ECTS

4 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC5 à l'EC7

## EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)

*Pierre Eugène*

Après une évocation des différents dispositifs scientifiques et spectaculaires conduisant à l'« invention » du cinéma à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle, nous observerons ses premiers temps comme attraction foraine au début du XX<sup>e</sup> siècle, puis sa progressive institutionnalisation des années 1910 jusqu'en 1945. Le dispositif cinématographique tel que nous le connaissons aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis et en Asie, se développe alors au carrefour des inventions techniques (avec les appareils de prises de vue et de projection, l'invention et développement du son et de la couleur), mais aussi des organisations économiques (industrie des studios, développement des salles de cinéma). Les inventions esthétiques, le développement du « langage » cinématographique et les modifications du jeu d'acteur, les grands courants artistiques et les théories du 7<sup>e</sup> art se déploient au cœur de ce contexte et interagissent avec lui. Nous passerons tous ces aspects en revue chronologiquement, les illustrant ponctuellement par des extraits d'œuvres ayant marqué l'histoire du cinéma.

## EC2 - Histoire du cinéma (TD 20h)

*Xavier Bittar et Mickaël Robert-Gonçalves*

Dans ce cours, il s'agira d'approfondir la connaissance d'un des moments ou des courants importants de l'histoire du cinéma, en lien avec le CM EC1.

## EC3 - Histoire du théâtre (1) (CM 20h)

*Guillaume Pinçon*

Premier volet d'un enseignement à suivre sur l'année (cf. Histoire du théâtre, Marion Boudier, L1 S2), ce cours abordera le théâtre depuis ses origines jusqu'au XVIII<sup>e</sup> siècle en approchant par leurs conditions d'existence les formes singulières de représentation qui ont marqué l'histoire du théâtre occidental et qui constituent un héritage possible pour la création d'aujourd'hui.

## EC4 - Histoire du théâtre (1) (TD 20h)

7 groupes

*Floriane Gaber, Aurore Gobert*

Ce TD abordera l'Histoire du théâtre en se concentrant sur des ouvrages majeurs de la théorie théâtrale européenne et les conditions de représentation. Il s'agira ainsi d'approfondir des périodes abordées dans le CM Histoire du théâtre à partir de ses théoriciens, et d'études de cas représentatifs

## EC5 - Histoire des arts de la marionnette (CM 20h)

*Evelyne Lecucq*

Introduction à un territoire artistique qui ne réserve pas à l'acteur seul la faculté de montrer un personnage. Il regroupe tous les genres de théâtre avec marionnettes, ancien ou récent, mais aussi le théâtre d'ombres, les formes animées par le corps de l'interprète ou à distance de lui, le théâtre d'objet, le théâtre avec effigies, robots, ou le théâtre de papier.

## EC6 - Esthétique du cinéma (CM 20h)

*Macha Ovtchinnikova*

Au carrefour de l'esthétique et de l'histoire, ce cours vise à l'apprentissage du vocabulaire, des concepts et des connaissances techniques indispensables à la description précise et à l'analyse d'œuvres audiovisuelles, extraits de films à l'appui.

## EC7 - Histoire de la musique et du son (CM 20h)

*Laetitia Marion*

Une étude des différents paramètres du son dans une perspective historique et géographique faisant appel à la physique, la psycho-acoustique, l'ethnomusicologie et l'histoire de la musique, ouverture sur la diversité des cultures et des langages musicaux pour affiner sa perception et saisir les enjeux des esthétiques sonores d'aujourd'hui.

# UE2

Cours fondamentaux  
de l'option  
3 ECTS

— Option arts plastiques  
2 CM obligatoires

## EC1 - Histoire de la performance (CM 20 h)

La performance, genre artistique spécifique au XX<sup>e</sup> siècle, se caractérise par une approche corporelle et directe de l'expression. Le cours inventorie son histoire, du dadaïsme aux formes contemporaines de l'expression « performancielle ».

## EC2 - Histoire de la sculpture contemporaine (CM 20 h)

*Elisabeth Piot*

Cette histoire de la sculpture est rythmée par la question de la technique et des matériaux, et par celle de la transformation de la place du spectateur. Prenant appui sur la figure d'Auguste Rodin, le cours s'achève avec les œuvres du Land Art de l'Earth Art qui participent de l'élargissement du champ de la sculpture tel que le définit Rosalind Krauss.

— Option histoire de l'art  
2 EC obligatoires

## EC1 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

*Arnaud Timbert*

L'architecture et les arts de Constantin au XII<sup>e</sup> siècle.

Il s'agira ainsi de comprendre comment s'élabore une architecture destinée à un culte collectif, de percevoir le rôle des images, des couleurs et des lumières dans l'articulation de l'espace, et d'assimiler comment, à travers les siècles, l'architecture chrétienne se réinvente sans renier ses origines.

## EC2 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

*Philippe Sénéchal*

La Renaissance italienne au XV<sup>e</sup> siècle. Nous mettrons en valeur un certain nombre phénomènes artistiques majeurs du Quattrocento, comme l'évolution du tableau d'autel, l'engouement pour le portrait et pour le nu, la fascination pour l'antique ou le développement de la perspective, en abordant autant les aspects stylistiques que le contexte politique et social.

# UE3

Cours pratiques  
3 EC  
9 ECTS

1 TD obligatoire + 1 atelier obligatoire  
+ 1 atelier au choix de l'EC5 à l'EC8.  
**ATTENTION : vous devrez en changer au semestre prochain**

## EC1 - Analyse des œuvres-dramatiques : texte et représentation (TD 20h)

3 groupes

*Mirita Merckaert, Vincenzo Mazza*

Comment lire une œuvre dramatique ?  
Comment regarder un spectacle ? À travers ce parcours de lecteur/spectateur, nous chercherons quelles sont les méthodes les plus fertiles quant à l'approche analytique d'œuvres dramatiques et de leurs mises en scène contemporaines.

## EC2 - Analyse filmique (TD 20h)

*Philippe Fauvel, Arnaud Widendaele*

Il n'existe aucune méthode universelle de l'analyse du film. Il ne s'agit donc pas d'appliquer une « recette » mais de révéler ce qui fait la qualité propre d'un film : repérer les enjeux, apprendre à choisir des instruments et le lexique propre aux études cinématographiques, formuler par l'écrit une pensée propre au mouvement de l'analyse qui ne contrevienne pas la pensée induite par le film.

## EC3 - ATELIER Initiation à la réalisation (20h)

*Laurent Lapo et Maxence Germain*

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur Final cut et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

## EC4 - ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h) 4 groupes

*Charlotte Lebras, Jérôme Hankins*

Premiers pas sur un plateau de théâtre.  
« Ça, c'est le théâtre. Un rideau, puis la première coulisse, puis la deuxième, et, plus loin, l'espace vide. Comme décor – rien. Ça ouvre directement sur le lac et l'horizon ».

Comme le dit ce personnage de Tchekhov, dans *La Mouette*, la scène de théâtre ouvre sur l'« horizon » infini des actions et des pensées humaines. Cet atelier d'initiation vise d'abord à donner confiance aux étudiants, même les plus débutants, qui élaboreront un projet personnel en toute liberté de choix.

**EC5 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h) 3 groupes**

*Adeline Caron*

Écrire l'espace.

Cet atelier offre aux étudiants les bases, techniques et conceptuelles, de la scénographie. Dans un premier temps, à partir d'un texte théâtral choisi en commun, nous aborderons l'analyse spatio-temporelle du texte, la création d'un imaginaire iconographique et culturel, la mise en forme de cet imaginaire en 2 et 3 dimensions. Puis nous passerons en revue les différents outils graphiques et plastiques propres au scénographe. Chaque étudiant sera ensuite invité à concevoir la scénographie d'un texte personnel, dramatique ou non (roman, poème, correspondance).

**EC6 - ATELIER Arts de la marionnette (20h)**

*Jurate Trimakaité*

L'atelier invite les étudiants à découvrir par la pratique les subtilités du théâtre d'objets, les bases de la manipulation, la place que peuvent occuper les objets dans la dramaturgie d'un spectacle et comment s'en servir pour raconter une histoire. Les étudiants seront répartis en groupes pour travailler sur différentes créations et créer une courte forme théâtrale pour un spectateur en utilisant les techniques du théâtre d'objet.

**EC7 - ATELIER Photographie (20h)**

*Sylvie Gosselin*

La photographie vient croiser les arts plastiques, ces affinités seront analysées et interrogées. Une pratique qui mettra en évidence le champ éclaté de la photographie.

**EC8 - ATELIER Arts et technologies (20h)**

*Sarah Taurinya*

Initiation à des formes de vidéo et d'images animées poétiques et expérimentales dans une perspective de projection, performance

et de spectacle (décor vivant, intervention en direct) via l'apprentissage de logiciels de montage et de VJing (vidéo live) et de processus analogiques.

**UE4** Cours pratiques de l'option  
3 ECTS

— Option arts plastiques

*1 atelier au choix*

**EC1 - ATELIER Sculpture-Installation (20h)**

*Sylvain Barberot*

L'expérimentation est l'organe principal du corpus artistique. Expérimenter c'est exprimer un corps. Sentir la matière comme le ferait un énérvé, regarder comme un aveugle ; éprouver le corps dans la pratique et ressentir ce que l'œuvre nous dévoile. Des temps seront consacrés à la projection d'œuvres (tous les médias) nous ramenant au sujet proposé.

**EC2 - ATELIER Performance (20h)**

*Fabien Lerat*

Cet atelier consiste à pratiquer la performance dans sa dimension visuelle, sonore, temporelle et spatiale sous forme d'exercices pratiques et de recherches personnelles. Le cours favorisera l'échange autour des réalisations de chacun, et une réflexion sur l'actualité de l'art.

**EC3 - ATELIER Art vidéo (20h)**

*Nicolas Boone*

Visionnage de films issus de (l'histoire) de l'art vidéo ou de (l'histoire) du cinéma et réalisation de films.

— Option histoire de l'art

*2 EC obligatoires*

**EC1 - TD Histoire de l'art médiéval (20h)**

*Arnaud Timbert*

**EC2 - TD Histoire de l'art moderne (20h)**

*Marie-Domitille Porcheron*

# UE5

Projet encadré  
3 ECTS

**EC1 - Projet encadré: 12h TD + 16h en autonomie.** Obligatoire

*Jérôme Hankins, en partenariat avec le Safran*

À partir d'un texte ou d'une thématique proposés, en partenariat avec le théâtre du Safran et son Festival Safran'chir, les étudiants seront invités à se constituer en petit groupe de travail créatif afin de réaliser une forme libre (texte, performance, vidéo, BD, etc.) en réponse polémique à la proposition de départ.

# UE6

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

**EC2 - TD langue étrangère (1h hebdomadaire/ 9 semaines) 2 ECTS**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*;

Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington*;

Italien « grand.es débutant.es » : *Agnès*

*Toularastel*; Portugais du Brésil « grand.es débutant.es » : *Monica Teles*

**EC3 - TD Ressources documentaires (4h)**  
1 ECTS



# Licence 1

## Arts du spectacle

### Semestre 2



# UE1

Cours fondamentaux  
9 ECTS

4 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC5 à l'EC7

## EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)

*Pierre Eugène*

Poursuite de l'histoire du cinéma, de l'après-guerre à nos jours, qui se caractérise par une ouverture, un déploiement et une variété sans précédent, à l'échelle internationale, des formes et des modes de créations. Celles-ci sont induites par des évolutions techniques et économiques qui, pour être moins évidentes et massive qu'avant 1945, restent décisives. La progressive massification des outils cinématographiques, le développement de la télévision puis de nouveaux modes de diffusions à la fin du XX<sup>e</sup> siècle transforment aussi bien la perception du cinéma que sa création... jusqu'à remettre en question l'existence, aujourd'hui, du dispositif de la salle de cinéma dans le contexte du déploiement des plateformes internet. Nous passerons tous ces aspects en revue, en nous interrogeant aussi sur les évolutions possibles du cinéma dans le contexte contemporain.

## EC2 - Histoire du cinéma (CM 20h)

*Xavier Bittar et Mickaël Robert-Gonçalves*

Dans ce cours, il s'agira d'approfondir la connaissance d'un des moments ou des courants importants de l'histoire du cinéma, toujours en lien avec le CM dispensé par Pierre Eugène (EC1).

## EC3 - Histoire du théâtre (2) (CM 20h)

*Marion Boudier*

Deuxième volet d'un enseignement à suivre sur l'année (cf. Histoire du théâtre (1), Guillaume Pinçon, L1 S1), ce cours abordera l'histoire du théâtre principalement par l'histoire de la mise en scène européenne, depuis son « invention » au XIX<sup>e</sup> siècle par les « pionniers » tel Antoine en France ou Stanislavski en Russie, et jusque dans ses développements esthétiques et politiques plus récents (Brecht, Vitez, Mnouchkine...).

## EC4 - Histoire du théâtre (2) (TD 20h)

*Floriane Gaber, Aurore Gobert*

Il s'agira dans ce TD d'approfondir des périodes abordées dans le CM Histoire du Théâtre (2) à partir de la lecture de textes (théoriques et dramatiques), d'études de cas et de l'analyse de spectacle (en captation).

## EC5 - Histoire du cirque et des arts de la rue (CM 20h)

*Floriane Gaber*

Arts de la rue et cirque contemporain ont une même filiation : celle des « saltimbanques » qui ont fleuri sur les trottoirs autour de 68. Le CM s'appuiera sur de nombreux exemples de spectacles créés en France depuis ces 50 dernières années.

## EC6 - Esthétique du cinéma (CM 20h)

*Philippe Fauvel*

Après un rappel des fondamentaux vus au premier semestre, nous approfondirons notre approche de l'analyse filmique via les formes et motifs travaillés à l'image et au son.

## EC7 - Histoire de la musique et du son 2 (CM 20h)

*Jean-Philippe Renoult*

# UE2

Cours fondamentaux  
de l'option  
3 ECTS

## — Option arts plastiques

2 CM obligatoires

## EC1 - Théories de l'art (CM 20h)

*Serge Bismuth*

## EC2 - Histoire de la photographie (CM 20h)

*Fabien Danesi*

Depuis l'acquisition du daguerréotype par l'Etat français en août 1839, la photographie n'a cessé de connaître de multiples développements techniques et culturels. Ce cours propose un panorama des différentes pratiques sociales et artistiques de ce médium aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècle.

## — Option histoire de l'art

2 EC obligatoires

### **EC1 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)**

*Philippe Sénéchal*

La Renaissance italienne au XVI<sup>e</sup> siècle  
Nous aborderons la production artistique de quelques foyers majeurs (Rome, Florence, Venise, Parme, Mantoue) en mettant en lumière les modalités de la commande, l'impact de l'art antique et certains genres ou phénomènes comme le portrait, le tableau mythologique, la villa ou la sculpture héroïque

### **EC2 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)**

*Hadrien Viraben*

Histoire de l'art en France, 1850-1900  
Fondé sur l'étude d'œuvres, cet enseignement propose aux étudiants un panorama des principaux artistes et enjeux du monde de l'art en France, de l'avènement du Second Empire aux premières décennies de la Troisième République. Il portera essentiellement sur la peinture, tout en offrant des éclairages sur l'architecture, le décor et la sculpture contemporains.

## **UE3** Cours pratiques 9 ECTS

*3 EC: 1TD obligatoire + 1 atelier obligatoire + 1 atelier au choix de l'EC5 à l'EC8*

**ATTENTION : ne pas reprendre ceux suivis au S1**

### **EC1 - Analyse des œuvres-dramatiques : texte et représentation (TD 20h)**

*Mirita Merckaert, Vincenzo Mazza*

cf. descriptif semestre 1

### **EC2 - Analyse filmique (TD 20h)**

*Alexandre Levaray et Oriane Sidre*

Il n'existe aucune méthode universelle de l'analyse du film. Il ne s'agit donc pas d'appliquer une « recette » mais de révéler ce qui fait la qualité propre d'un film : repérer les enjeux, apprendre à choisir des instruments et le lexique propre aux études cinématographiques, formuler par l'écrit une pensée propre au mouvement de l'analyse qui ne contrevienne pas la pensée induite par le film.

### **EC3 - ATELIER Initiation à la réalisation (20h)**

*Laurent Lapo et Maxence Germain*

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur Final cut et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

### **EC4 - ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h) 3 groupes**

*Ambre Viviani*

cf. descriptif semestre 1

### **EC5 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h) 3 groupes**

*Adeline Caron*

cf. descriptif semestre 1

### **EC6 - ATELIER Cirque et arts de la rue (20h)**

*Floriane Gaber*

Géographie sensible (art d'espace public)  
Explorer une ville, en découvrir les différents quartiers : observer, avec les cinq sens ; noter mentalement, numériquement, sur le papier... S'inspirer de ce que l'on a collecté pour écrire un conte que l'on restituera ensuite dans les lieux visités ou ailleurs. L'atelier se déroulera dehors, dedans, et alternera les temps d'observation, d'écriture et de mise en voix et en espace.

Et un·e intervenant·e en cours de recrutement pour un atelier cirque

### **EC7 - ATELIER Photographie (20h)**

*Sylvie Gosselin*

La photographie vient croiser les arts plastiques, ces affinités seront analysées et interrogées. Une pratique qui mettra en évidence le champ éclaté de la photographie

### **EC8 - ATELIER Arts et technologies (20h)**

*Agnès de Cayeux*

# UE4

Cours pratiques  
de l'option  
3 ECTS

— Option arts plastiques  
1 atelier au choix

## EC1 - ATELIER Sculpture-Installation (20h)

*Sylvain Barberot*

## EC2 - ATELIER Performance (20h)

*Damien Schulz, Intervenant.e en cours de recrutement*

Cet atelier consiste à pratiquer la performance dans sa dimension visuelle, sonore, temporelle et spatiale sous forme d'exercices pratiques et de recherches personnelles. Le cours favorisera l'échange autour des réalisations de chacun, et une réflexion sur l'actualité de l'art.

## EC3 - ATELIER Art vidéo (20h)

*Nicolas Gourault*

— Option histoire de l'art

1 TD au choix

## EC1 - TD Histoire de l'art moderne (20h)

*Philippe Sénéchal*

## EC2 - TD Histoire de l'art contemporain (20h)

*Claire Garcia*

# UE5

Projet encadré  
3 ECTS

## TD Projet encadré: 12h TD + 16h en autonomie

*Philippe Fauvel, en partenariat avec le Safran*

À partir d'un texte lu et commenté ensemble, les étudiants seront invités à se constituer en petit groupe de travail afin d'écrire et de réaliser une forme libre à partir de celui-ci (texte, performance, vidéo, etc.)

# UE6

Unité d'Enseignement  
Transverse  
3 ECTS

3 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC4 à l'EC6

## EC1 - Langue étrangère (TD 1h hebdo/ 9 semaines)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ;  
Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington* ;  
Italien « grand.es débutant.es » : *Agnès Toularastel* ; Portugais du Brésil « grand.es débutant.es » : *Monica Teles*

## EC2-TD-Français (2h/9 sem.)

*Eddy Hanquier*

## EC3-CM-P.P.I. (Projet professionnel Individualisé)

*Intervenant.e en cours de recrutement*

## EC4-Méthodologie universitaire (TD 10 h)

## EC5 - Performance orale (TD 10 h)

*Magali Quillico, Esther Richez, Michèle Paris*

Améliorer ses prises de parole. Comment se comporter face à un public ? Ce TD vise à proposer aux étudiants des outils pour mieux s'adapter aux situations de présentation à l'oral, qu'il s'agisse d'exposés de travaux universitaires, d'entretiens d'embauche, de prestations scéniques... avec des exercices issus de l'improvisation théâtrale, il sera l'occasion de tester différentes postures afin que chacun gagne en aisance.

## EC6-Engagement ou valorisation des compétences



Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Licence 1



Histoire de l'art  
et archéologie

**Responsable de formation**

*Sara Combescure*  
[sara.nardi-combescure@u-picardie.fr](mailto:sara.nardi-combescure@u-picardie.fr)

**Directeur des études**

*Nicholas-Henri Zmelty*  
[nicholas.henri.zmelty@u-picardie.fr](mailto:nicholas.henri.zmelty@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Christèle Élophe*  
[christele.elophe@u-picardie.fr](mailto:christele.elophe@u-picardie.fr)

# Licence 1

## Histoire de l'art et archéologie

### Semestre 1

# UE1

Cours fondamentaux théoriques et pratiques  
9 ECTS

4 EC obligatoires

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 20h)

*Ségolène de Pontbriand*

Histoire de l'art grec : de la Méditerranée à l'Afghanistan.

À travers une approche à la fois chronologique et géographique, ce cours présentera les différentes phases de l'histoire de l'art grec, de sa naissance jusqu'à la fin de l'époque hellénistique. De Mycènes à Aï Khanoum, en passant par la vallée de l'Euphrate, les différents aspects de cette évolution artistique seront observés à travers l'architecture, la sculpture et la culture matérielle des sites archéologiques majeurs de ce monde élargi.

## EC2 - Histoire de l'art antique (TD 20h)

5 groupes

*Ségolène de Pontbriand*

## EC3 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

*Arnaud Timbert*

L'architecture et les arts de Constantin au XII<sup>e</sup> siècle.

Il s'agira de comprendre comment s'élabore une architecture destinée à un culte collectif, de percevoir le rôle des images, des couleurs et des lumières dans l'articulation de l'espace, et d'assimiler comment, à travers les siècles, l'architecture chrétienne se réinvente sans renier ses origines.

## EC4 - Histoire de l'art médiéval (TD 20h)

5 groupes

*Olivia Puel, Mathilde Duriez*

# UE2

Cours fondamentaux théoriques et pratiques  
9 ECTS

4 EC obligatoires

## EC1 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

*Philippe Sénéchal*

La Renaissance italienne au XV<sup>e</sup> siècle.

Nous mettrons en valeur un certain nombre phénomènes artistiques majeurs du Quattrocento, comme l'évolution du tableau

d'autel, l'engouement pour le portrait et pour le nu, la fascination pour l'antique ou le développement de la perspective, en abordant autant les aspects stylistiques que le contexte politique et social.

## EC2 - Histoire de l'art moderne (TD 20h)

*Federica Carta* (2 groupes), *Bertrand Madeline* (3 groupes)

## EC3 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)

*Nicholas Zmelty*

Peinture et sculpture en Europe au XIX<sup>e</sup> s. 1. L'objectif du cours est de transmettre aux étudiants débutants un ensemble de connaissances fondamentales sur la peinture et à la sculpture en Europe au XIX<sup>e</sup> siècle de la Révolution française à l'aube de la Grande Guerre.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 20h)

*Nicholas Zmelty*

# UE3

Cours fondamentaux de l'option  
3 ECTS

## — Option arts plastiques

2 CM obligatoires

## EC1 - Histoire de la performance (CM 20h)

*Fabien Danesi*

Dans *L'Éthique*, Spinoza posait la question : « qu'est-ce que peut un corps ? » Quatre siècles plus tard, en plein cœur de la modernité, les artistes ont cherché à répondre à cette question de façon indirecte en s'engageant physiquement dans la création d'œuvres éphémères. Du futurisme au cabaret camp actuel, ce cours propose donc un panorama de ces actions qui ont le plus souvent tenté de déconstruire les aliénations produites par la société bourgeoise capitaliste.

## EC2 - Histoire de la sculpture contemporaine (CM 20h)

*Elisabeth Piot*

Cette histoire de la sculpture est rythmée par la question de la technique et des matériaux, et par celle de la transformation de la place du spectateur. Prenant appui sur la figure d'Auguste Rodin, le cours s'achève avec les

œuvres du Land Art de l'Earth Art qui participent de l'élargissement du champ de la sculpture tel que le définit Rosalind Krauss.

— **Option arts du spectacle**

2 CM obligatoires

**EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)**

*Pierre Eugène*

Après une brève préhistoire du cinéma, nous évoquerons les premiers pas du 7<sup>e</sup> art, son enfance foraine, le bouleversement engendré par l'arrivée de cet art reproductible, la construction de ce nouveau langage spectaculaire jusqu'à la Grande Guerre. Puis les cours seront déclinés en huit axes transversaux jusqu'à 1945 : l'appropriation du cinéma par le spectateur/cinéphile (axe réflexif), l'esthétique du film, l'évolution technologique, le discours critique, les enjeux économiques, le processus de distinction (festivals, construction de l'histoire du cinéma, conservation), le cinéma de genre et les tendances (mouvements et écoles).

**EC2 - Histoire du théâtre (1) (CM 20h)**

*Guillaume Pinçon*

Premier volet d'un enseignement à suivre sur l'année (cf. Histoire du théâtre, Marion Boudier, L1 S2), ce cours abordera le théâtre depuis ses origines jusqu'au XVIII<sup>e</sup> siècle en approchant par leurs conditions d'existence les formes singulières de représentation qui ont marqué l'histoire du théâtre occidental et qui constituent un héritage possible pour la création d'aujourd'hui.

**UE4** Cours pratiques  
de l'option  
3 ECTS

— **Option arts plastiques**

1 atelier au choix

**EC1 - ATELIER Dessin (20h)**

*Stéphanie Smalbeen, Corinne Laroche*

Le dessin d'observation sera travaillé pour explorer ses bases : composition, ligne et épaisseurs, formes vides ou pleines, valeurs, textures, proportions et échelles mais aussi l'apprentissage technique de ses outils ainsi qu'un regard sur ses différents supports et formats. Une ouverture sur le dessin contemporain sera proposée dans un partenariat avec le FRAC.

**EC2 - ATELIER Infographie (20h)**

*Vincent Gebel*

Initiation à la mise en page avec le logiciel libre Scribus. À partir d'une série d'exercices pour prendre en main la notion de grille et la typographie, les étudiants réaliseront une recherche personnelle pour produire une affiche dont les signes devront répondre au sujet choisi. Dans la mesure du possible certaines affiches pourront être sélectionnées comme support de communication pour des événements au sein de l'université.

**EC3 - ATELIER Photographie (20h)**

*Fred Boucher, Gaël Clariana*

— **Option arts du spectacle**

1 atelier au choix

**EC1 - ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h)**

*Charlotte Lebras, Jérôme Hankins*

Premiers pas sur un plateau de théâtre.

« Ça, c'est le théâtre. Un rideau, puis la première coulisse, puis la deuxième, et, plus loin, l'espace vide. Comme décor – rien. Ça ouvre directement sur le lac et l'horizon ». Comme le dit ce personnage de Tchekhov, dans *La Mouette*, la scène de théâtre ouvre sur l'« horizon » infini des actions et des pensées humaines. Cet atelier d'initiation vise d'abord à donner confiance aux étudiants, même les plus débutants, qui élaboreront un projet personnel en toute liberté de choix.

**EC2 - ATELIER Initiation à la scénographie (20h)**

*Adeline Caron*

« Écrire l'espace »

Cet atelier offre aux étudiants les bases, techniques et conceptuelles, de la scénographie. Dans un premier temps, à partir d'un texte théâtral choisi en commun, nous aborderons l'analyse spatio-temporelle du texte, la création d'un imaginaire iconographique et culturel, la mise en forme de cet imaginaire en 2 et 3 dimensions. Puis nous passerons en revue les différents outils graphiques et plastiques propres au scénographe. Chaque étudiant sera ensuite invité à concevoir la scénographie d'un texte personnel, dramatique ou non (roman, poème, correspondance).



## **ATELIER Initiation à la réalisation (20h)**

*Laurent Lapo, Maxence Germain*

Cet enseignement pratique permet de se confronter à la réalisation filmique : principes d'utilisation du caméscope numérique, initiation à la méthodologie du récit filmique, initiation au montage sur Final cut et autres logiciels périphériques, principes de base pour le tournage et le montage appliqués à la fiction.

# **UE5**

Projet encadré  
3 ECTS

### **EC1 - Projet encadré: 12h TD + 16h en autonomie**

*Julien Noblet*

La cathédrale en miettes.

Ce cours se déroulera à la cathédrale. La première heure aura pour objectif de répartir les sujets. Les étudiant(e)s devront ensuite travailler en autonomie, pendant 39h.

À mi-parcours une rencontre de 2h sera organisée pour évaluer les problèmes. Les quatre dernières heures seront consacrées à une présentation des résultats.

# **UE6**

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

### **EC1 - TD langue étrangère (1h hebdomadaire/ 9 semaines) 2 ECTS**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ;

Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington* ;

Italien « grand.es débutant.es » : *Agnès*

*Toularastel* ; Portugais du Brésil « grand.es

débutant.es » : *Monica Teles*

### **EC2 - TD Ressources documentaires (4h)**

1 ECTS

Licence 1  
Histoire de l'art  
et archéologie  
Semestre 2

# UE1

Cours fondamentaux  
9 ECTS

4 EC obligatoires

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 20h)

*Sara Nardi-Combescure*

Ce cours est destiné aux étudiants souhaitant acquérir les principales notions en art antique. À travers une approche thématique, on étudiera des dossiers spécifiques allant du monde grec classique jusqu'à l'Empire romain tardif. L'architecture romaine sera néanmoins privilégiée et en rapport étroit avec son contexte historique.

## EC2 - Histoire de l'art antique (TD 20h)

*Sara Nardi-Combescure*

## EC3 - Histoire de l'art médiéval (CM 20h)

*Dominique Paris-Poulain*

Arts paléochrétien et byzantin : l'éclosion de l'iconographie chrétienne (III<sup>e</sup>-VIII<sup>e</sup> siècles)  
Le cours s'intéressera à l'émergence et aux premiers développements de l'art chrétien, aux facteurs ayant favorisé l'éclosion des images, à l'interaction entre les sources textuelles et figuratives, aux grands thèmes iconographiques. Le décor peint des catacombes, les sarcophages, les mosaïques romaines et byzantines serviront de support à ce programme.

## EC4 - Histoire de l'art médiéval (TD 20h)

*Dominique Paris-Poulain, Raphaële Skupien*

# UE2

Cours fondamentaux théoriques et pratiques  
9 ECTS

4 EC obligatoires

## EC1 - Histoire de l'art moderne (CM 20h)

*Philippe Sénéchal*

La Renaissance italienne au XVI<sup>e</sup> siècle  
Nous aborderons la production artistique de quelques foyers majeurs (Rome, Florence, Venise, Parme, Mantoue) en mettant en lumière les modalités de la commande, l'impact de l'art antique et certains genres ou phénomènes comme le portrait, le tableau mythologique, la villa ou la sculpture héroïque

## EC2 - Histoire de l'art moderne (TD 20h)

*Marie-Domitille Porcheron (1 groupe),  
Federica Carta (3 groupes)*

## EC3 - Histoire de l'art contemporain (CM 20h)

*Hadrien Viraben*

Histoire de l'art en France, 1850-1900

Fondé sur l'étude d'œuvres, cet enseignement propose aux étudiants un panorama des principaux artistes et enjeux du monde de l'art en France, de l'avènement du Second Empire aux premières décennies de la Troisième République. Il portera essentiellement sur la peinture, tout en offrant des éclairages sur l'architecture, le décor et la sculpture contemporains.

## EC4 - TD Histoire de l'art contemporain (20h)

*Hadrien Viraben*

# UE3

Cours fondamentaux de l'option  
3 ECTS

## — Option arts plastiques

2 CM obligatoires

## EC1 - Théorie de l'art (CM 20h)

*Lise Lerichomme*

Cet enseignement proposera de découvrir des grands textes de théorie de l'art, véritables jalons des études de genre et des épistémologies féministes. Ecrits par des universitaires ou des artistes, ceux-ci seront des outils utiles aux étudiant.es afin d'exercer un regard critique et informé sur la création, qu'elle soit moderne ou contemporaine.

## EC2 - Histoire de la photographie (CM 20h)

*Fabien Danesi*

Depuis l'acquisition du daguerréotype par l'Etat français en août 1839, la photographie n'a cessé de connaître de multiples développements techniques et culturels. Ce cours propose un panorama des différentes pratiques sociales et artistiques de ce médium aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècle.

— Option arts du spectacle

2 CM obligatoire

**EC1 - Histoire du cinéma (CM 20h)**

*Jean-Christophe Fouquet*

Poursuite des cours transversaux, cette fois de l'après-guerre à nos jours. Ouverture sur le rapport du cinéma aux autres arts, puis sur sa perméabilité aux modes de production/diffusion/réception des œuvres audiovisuelles (télévision, Internet).

**EC2 - Histoire du théâtre (2) (CM 20h)**

*Marion Boudier*

Deuxième volet d'un enseignement à suivre sur l'année (cf. Histoire du théâtre (1), Guillaume Pinçon, L1 S1), ce cours abordera l'histoire du théâtre principalement par l'histoire de la mise en scène européenne, depuis son « invention » au XIX<sup>e</sup> siècle par les « pionniers » tel Antoine en France ou Stanislavski en Russie, et jusque dans ses développements esthétiques et politiques plus récents (Brecht, Vitez, Mnouchkine...).

**UE4** Cours pratiques de l'option  
3 ECTS

— Option arts plastiques

1 atelier au choix

**EC1 - ATELIER Dessin (20 h)**

*Stéphanie Smalbeen, Corinne Laroche*

Le dessin d'observation sera travaillé pour explorer ses bases : composition, ligne et épaisseurs, formes vides ou pleines, valeurs, textures, proportions et échelles mais aussi l'apprentissage technique de ses outils ainsi qu'un regard sur ses différents supports et formats. Une ouverture sur le dessin contemporain sera proposée dans un partenariat avec le FRAC.

**EC2 - ATELIER Infographie (20 h)**

*Vincent Gebel*

cf. descriptif semestre 1

**EC3 - ATELIER Photographie (20h)**

*Fred Boucher, Dylan Caruso, Gaël Clariana*

— Option arts du spectacle

1 atelier au choix. Ne pas reprendre celui choisi au S1.

**ATELIER Jeu, dramaturgie et mise en scène (20h)**

cf. descriptif semestre 1

**ATELIER Initiation à la scénographie (20h)**

cf. descriptif semestre 1

**ATELIER Initiation à la réalisation (20h)**

cf. descriptif semestre 1

**UE5** Projet encadré  
3 ECTS

**EC1 - Projet encadré : 12h TD + 16h en autonomie**

*Marie-Domitille Porcheron*

L'art moderne au musée de Picardie.

**UE6** Unité d'Enseignement Transverse  
3 ECTS

3 EC obligatoires + 1 EC au choix de l'EC4 à l'EC6

**EC1 - Langue étrangère (TD 1h hebdo/ 9 semaines)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ; Anglais : *Alain Corbière, Julie Harrington* ; Italien « grand.es débutant.es » : *Agnès Toularastel* ; Portugais du Brésil « grand.es débutant.es » : *Monica Teles*

**EC2-TD-Français (2h/9 sem.)**

*Eddy Hanquier*

**EC3-CM-P.P.I. (Projet professionnel Individualisé)**

*Au choix :*

**EC4 - Méthodologie universitaire (TD 10h)**

**EC5 - Performance orale (TD 10h)**

**EC6-Engagement ou valorisation des compétences**





Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Licence 2 & 3



Arts plastiques

**Responsables de formation**

*Sally Bonn & Lise Lerichomme*

[sally.bonn@u-picardie.fr](mailto:sally.bonn@u-picardie.fr)

[lise.lerichomme@u-picardie.fr](mailto:lise.lerichomme@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Martine Benoit*

[martine.benoit@u-picardie.fr](mailto:martine.benoit@u-picardie.fr)

# Licence 2

## Arts plastiques

### Semestre 3



# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

# UE2

Ouvertures disciplinaires  
3 ECTS

*Au choix :*

## EC1 - Arts, Technologies, Perceptions 1 (CM 18h)

*Emmanuelle Raingeval*

Le cours propose l'étude d'une sélection d'œuvres illustrant les rapports féconds qu'entretiennent l'art et la science dans les mouvements de l'avant-garde européenne du premier XX<sup>e</sup> siècle sur les thématiques de la couleur, du temps, de l'espace et du mouvement et dresse quelques perspectives contemporaines sur ces questions. Il sera plus précisément question de l'influence des images et des théories scientifiques sur la création artistique.

## EC2 - Arts et Philosophie 1 (CM 18h)

*Thomas Sabourin*

Les catégories abstraction/figuration semblent aujourd'hui désuètes. Pourtant, elles ont structuré toute la pensée esthétique de la seconde moitié du XX<sup>e</sup> siècle, et en engageant les notions d'image, de représentation ou de spontanéité, elles conservent un potentiel de mise en question des pratiques artistiques contemporaines. Le cours interrogera donc ces notions à travers des lectures et analyses de grands textes de la philosophie confrontés aux œuvres du XX<sup>e</sup> siècle qui ont marqué des jalons essentiels dans l'histoire de ce couple conceptuel.

# UE3

Fondamentaux disciplinaires théoriques  
9 ECTS

## EC1 - Histoire de l'art (Renaissance) (1 CM 18h)

*Véronique Dalmasso*

Un parcours visuel articulé autour de l'image du corps et du traitement de l'espace permettra de préciser les caractéristiques de l'art de la Renaissance et de mesurer son retentissement dans l'histoire de l'art occidental.

## EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)

*Jean-Philippe Carré-Mattei*

La Renaissance, renouveau artistique et social (XIV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)

De la fin du Gothique international à la pré-Renaissance (Giotto) au maniérisme (Michel-Ange), ce TD a pour vocation d'approfondir par le biais de travaux individuels et collectifs les enjeux de productions artistiques particulières, qui ont défini les caractéristiques de ce moment charnière de l'histoire de l'art et de l'architecture, où de profonds changements, formels et imagiers, ainsi que ceux liés au statut de l'artiste, posent les bases de la modernité.

## EC3 - Théorie de l'art/Esthétique-Art vidéo (CM 18h)

*Marie Vicet*

Dans une approche chronologique et thématique, le cours abordera l'histoire de la vidéo, ses prémices, ses enjeux esthétiques, narratifs et/ou conceptuels et son intégration au sein de l'art contemporain.

## EC4 - Analyse des œuvres visuelles 1 (CM 18h)

*Serge Bismuth*

Chaque cours est l'occasion d'analyser une œuvre d'art significative du répertoire de l'art contemporain. Regarder, voir, ne sont jamais des actes neutres devant ce qui peut être reconnu en tant qu'œuvre.

## EC5 - Analyse des œuvres visuelles (TD 18h)

*Serge Bismuth*

# UE4

Fondamentaux  
disciplinaires  
pratiques  
12 ECTS

*1 atelier obligatoire*

## **EC1 - Atelier Projet (TD 30h)**

*Daniel Lê, Anna Buno*

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiants aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

*3 Ateliers à choisir dans la liste suivante :*

## **EC1 - Atelier Dessin (TD 30h)**

*Stéphanie Smalbeen*

Affirmation et développement d'une pratique contemporaine du dessin aussi personnelle que possible.

## **EC2 - Atelier Photographie (TD 30h)**

*Daniel Lê (workshop)*

Le médium photographique vient croiser les arts plastiques. Ces affinités seront analysées et interrogées en relation avec la pratique de la performance. Une pratique qui mettra en évidence le champ éclaté de la photographie. Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

## **EC3 - Atelier Vidéo (TD 30h)**

*Anna Buno*

Il s'agira lors de cet atelier d'interroger le médium de la vidéo et ses notions plastiques par une pratique expérimentale autour de thématiques et aux regards de références visionnées en cours : objets appartenant tant à l'histoire du cinéma qu'à celle de l'art vidéo et plus largement aux arts plastiques. L'étudiant sera amené à créer des films de la prise d'images, à son montage avec une attention particulière pour son dispositif de présentation.

## **EC4 - Atelier Sculpture-Installation (TD 30h)**

*Sylvain Barberot*

À partir de problématiques contemporaines, l'étudiant élaborera une pratique du volume et de l'espace dans une dynamique d'interrogation et d'analyse critique permanente. Expérimenter le travail en volume, fabriquer, assembler, construire, installer, mais aussi se déterminer, articuler ses différents travaux, en dégager la démarche et situer son travail par rapport au champ artistique.

## **EC5 - Atelier Arts et Technologies (TD 30h)**

*Agnès de Cayeux, André Dion*

Chantier digital — nous traverserons quelques expériences de VR (Réalité Virtuelle), entre démos techniques et fictions, et nous travaillerons à la création de pièces spécifiques questionnant la mémoire de l'espace immersif, la solitude d'un corps technologique ou encore le détournement numérique.

*André Dion*

Avec le seul logiciel Audacity (gratuit), ou éventuellement Reaper (libre), comprendre le cadre culturel de notre mémoire sonore régulant ce qui s'entend et ce qui ne s'entend pas, pour aborder plus librement la création sonore, à travers quelques exercices de la perception sonore autour des notions de dynamique, d'espace, de mouvement, de temps

## **EC6 - Atelier Céramique (TD 30h)**

*Jessica Lajard*

La Céramique comme Expérience : À travers la découverte d'artistes contemporains utilisant la terre/la céramique comme matériaux d'expression, les étudiants sont invités à expérimenter la plasticité de la terre dans tous ses états (liquide, crue, cuite). Les sujets proposés encouragent autant la recherche individuelle que collective à la réalisation de sculptures de formats divers.

## **EC7 - Atelier Bandes dessinée (TD 30h)**

*David Perimony*

Initiation à la réalisation de planches de bande dessinée.

# UE5

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## **EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

## **EC2 - Français : Méthodologie et expression (TD 9h)**

*Karine Schuler*

Licence 2  
Arts plastiques  
Semestre 4

# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)

cf. descriptif S3 UE1

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
3 ECTS

*Au choix :*

## EC1 - Arts, Technologies, Perceptions 2 (CM 18h)

*André Dion*

Ce cours s'adresse aux élèves qui s'intéressent au Son. Il précisera ce qui consciemment se perçoit quand il se fait entendre, et la compréhension de ce qui le produit. Il abordera d'un point de vue sonore, d'une part, la physique, la physiologie, la psychoacoustique, d'autre part l'anthropologie, la linguistique, la culture, les musiques, notre musique, et celle du futur. Ce cours répond à la nécessité de travailler notre perception auditive afin d'aborder, entre causalité et sens des esthétiques sonores d'aujourd'hui, où se situerait la singularité d'un nouvel acte créateur sonore. Il s'agira pour chaque élève de comprendre ce qu'il perçoit du réel sonore, de préciser ce qui le détermine, ce que la culture de chacun fait de ce réel, d'analyser et objectiver son écoute, et donc ses goûts, par un patient apprentissage de ce qui est réellement, pour une écoute libre, sensible, à travers des expériences sensorielles sonores durant tout le semestre.

## EC2 - Arts et Philosophie 2 (CM 18h)

*Marie-Hélène Gauthier*

La question du beau se pose inmanquablement dès lors que l'on aborde l'esthétique des arts plastiques, soit pour l'accepter, soit pour la dépasser. Il reste qu'il est nécessaire de se demander ce que l'on dit quand on prétend que des choses belles le sont. La nécessité d'un critère semble s'imposer, sans lequel tout le monde pourrait faire valoir son jugement personnel comme jugement de goût. La recherche de ce critère est ce qui

occupe Socrate dans un dialogue platonicien où elle apparaît peut-être pour la première fois, et qui s'interroge sur le lien entre la revendication d'une norme pesant toujours sur la sphère des arts plastiques, et l'expérience esthétique elle-même, où la réception sensorielle des œuvres dans les « plaisirs de la vue ou de l'ouïe ». C'est néanmoins ce lien phénoménologiquement spontané qui est radicalement contesté par Tolstoï dans *Qu'est-ce que l'art?* (PUF), œuvre étonnamment contemporaine, où l'on étudiera le cercle vicieux du critère du beau et du plaisir qui en serait le signe révélateur. L'ensemble de ces deux semestres et textes, sera ensuite placé en regard de la réflexion menée par Marianne Massin dans *Expérience esthétique et art contemporain* (PUR, 2013).

# UE3

Fondamentaux  
disciplinaires  
théoriques  
9 ECTS

## EC1 - Histoire de l'art (Romantisme) 2 (CM 18h)

*Véronique Dalmasso*

À partir de ce qu'il est convenu d'appeler le « néoclassicisme » et le « romantisme », il s'agira d'appréhender les notions de mouvements, de rupture et de continuité en histoire de l'art et découvrir les réflexions théoriques et esthétiques qui les accompagnent.

## EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)

*Jean-Philippe Carré-Mattei*

Le passage à une nouvelle modernité dans l'art européen du XIX<sup>e</sup> siècle (1784-1850 env.) De Jacques-Louis David et son Ecole aux amorces du réalisme en France par la peinture de paysage et l'architecture en passant par le romantisme européen, ce TD se propose d'approfondir les enjeux spécifiques aux œuvres-phares de cette évolution artistique dont l'aboutissement consiste en un véritable renversement de la hiérarchie traditionnelle des genres picturaux et de la forme architecturale.

## EC3 - La Critique d'art (CM 18h)

*Philippe Sénéchal* (CM 9h),

*Claire Garcia* (CM 9h)

Qu'elle soit lyrique, partisane, inspirée, malveillante, visionnaire ou aveugle, la

critique d'art accompagne la création artistique pour le meilleur comme pour le pire.

De l'Arétin à Greenberg en passant par Diderot et Baudelaire, nous étudierons les textes de quelques critiques parmi les plus influents depuis le XVI<sup>e</sup> siècle jusqu'aux années 1960.

#### **EC4 - Analyse des œuvres visuelles 2 (CM 18h)**

*Fabien Danesi*

Ce cours propose un panorama de la création dite contemporaine à partir des années 1960 — en France mais aussi aux États-Unis.

#### **EC5 - Analyse des œuvres visuelles (TD 18h)**

*Barbara Denis, Marie Vicet*

Ce TD se proposera d'initier et d'exercer les étudiant.es au débat critique argumenté et à l'analyse des œuvres visuelles, qu'elles soient issues des champs contemporains ou plus anciens.

**UE4** Fondamentaux  
disciplinaires  
pratiques  
12 ECTS

*1 atelier obligatoire :*

#### **EC1 - Atelier Projet (TD 30h)**

*Daniel Lê (dont un des groupes en workshop)*

Une thématique sur le semestre sera proposée afin de confronter les étudiants aux enjeux théoriques et pratiques du champ artistique contemporain. L'étudiant élaborera une pratique personnelle pouvant faire appel à des médiums très divers (peinture, dessin, sculpture, vidéo, photo, installation, performance...). Une attention toute particulière sera apportée aux modalités de présentation, d'exposition.

*3 Ateliers à choisir dans la liste suivante :*

#### **EC1 - Atelier Dessin (TD 30h)**

*Anna Buno, Stéphanie Mansy*

Questionner l'art contemporain à travers le dessin, à moins que ce ne soit l'inverse... Cet atelier propose d'interroger la définition élargie du dessin contemporain, au regard des expositions et documentations du FRAC Picardie. À partir de sujets proposés il s'agira de se les approprier pour construire

une recherche personnelle, d'élaborer des protocoles de travail afin d'éprouver ce médium et de le mettre en doute. Les propositions seront multiples, du carnet au projet, de la réflexion à l'exposition, en passant par des temps d'expérimentations en atelier.

#### **EC2 - Atelier Photographie (TD 30h)**

*Gael Clariana, Jean-Philippe Carré Mattéi*

Si l'apprentissage de l'acte photographique, au sein de cet atelier, passe, de fait, par une pratique collégiale et individuelle, seront aussi abordés une histoire de la discipline, mais aussi un positionnement anthropologique dans la compréhension de ce qu'est une image, ainsi bien sûr qu'une approche technique, tant en prise de vue qu'en post-production, éléments indispensables à l'appréhension générale du médium et à son insertion dans un travail créatif contemporain.

#### **EC3 - Atelier Vidéo (TD 30h)**

*Nicolas Boone*

cf. descriptif S3

#### **EC4 - Atelier Sculpture-Installation (TD 30h)**

*Sylvain Barberot*

cf. descriptif S3

#### **EC5 - Atelier Arts + Sciences et Technologies (TD 30h)**

*Sarah Brown*

(workshop du 17 au 22 mai 2021)

Création de vidéos et d'images animées poétiques et expérimentales via des procédés numériques (montage, VJing) et analogiques (tables vidéos, caméras de diverses factures, TV cathodiques) dont la finalité est de créer une performance en synesthésie avec du son (qui peut aussi être créé en parallèle) qui sera jouée à la fin du workshop. Ces techniques peuvent être ré-employées pour lier le visuel avec d'autres arts (théâtre, danse...).

*André Dion*

(Atelier de perception auditive)

Avec le seul logiciel Audacity (gratuit), ou éventuellement Reaper (libre), comprendre le cadre culturel de notre mémoire sonore régulant ce qui s'entend de ce qui ne s'entend pas, pour aborder plus librement la création sonore, à travers quelques exercices de la perception sonore

autour des notions de dynamique, d'espace,  
de mouvement, de temps.

**EC6 - Atelier Céramique (TD 30h)**

*Jessica Lajard*

cf. descriptif S3

**EC7 - Atelier Bandes dessinée (TD 30h)**

*David Perimony*

cf. descriptif S3

**UE5** Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

**EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

*Au choix :*

**EC2 - Projet Professionnel et d'Insertion  
(TD 3h)**

**EC3 - Engagement ou valorisation des  
compétences**

Licence 3  
Arts plastiques  
Semestre 5



# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

**EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)**  
cf. descriptif S3 UE1

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
3 ECTS

*Au choix :*

**EC1 - Arts, Technologies, Perceptions 3 (CM 18h)**

*Marie Vicet*

Ce cours portera sur l'analyse des relations qu'entretiennent les artistes avec les nouvelles technologies des années 60 à nos jours. Depuis les collaborations entre artistes et ingénieurs dans le cadre d'*Experiments in Art and Technology* jusqu'aux recherches artistiques plus récentes, il s'agira d'étudier comment les artistes ont utilisé les avancées technologiques de leur époque à des fins artistiques.

**EC2 - Arts et Philosophie 3 (CM 18h)**

*Marie-Hélène Gauthier*

L'émergence de la question esthétique. Si l'esthétique constitue un champ d'études et de questionnement, elle vit aussi de la tension irréductible entre la réception sensorielle et la recherche d'une norme identifiable. *L'Hippias majeur*, dialogue platonicien, est peut-être l'un des premiers textes où cette oscillation apparaisse : on commencera par-là, et la série des définitions du beau qu'il propose ainsi que le renversement méthodologique qui l'anime.

# UE3

Fondamentaux  
disciplinaires  
théoriques

**EC1 - Histoire de l'art (CM 18h)**

*Androula Michael*

Tracer l'histoire de l'art du début du XX<sup>e</sup> siècle jusqu'à la fin des années cinquante c'est revenir sur des courants et tendances qui ont marqué le paysage artistique par des expérimentations et des questionnements

quant au statut des productions artistiques et à la définition même de l'art : fauvisme, cubisme, futurisme, abstraction, dadaïsme, constructivisme ou surréalisme, par exemple, sont pour la plupart indissociables d'un esprit polémique et souvent provocateur assorti d'une volonté de rupture avec les formes artistiques existantes. On y verra le désir des artistes de relier l'art et la vie et d'associer l'esthétique au politique.

**EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)**

*Androula Michael*

Le TD sera consacré à l'étude parallèle des textes fondateurs sur ces questions, en lien avec des œuvres plastiques ou littéraires majeures.

**EC3 - Théorie de l'art/Esthétique 1/Perception (CM 18h)**

*Sally Bonn*

Questions de perception. La perception est notre ouverture au monde. À partir de la philosophie de Merleau-Ponty nous aborderons la perception dans sa dimension théorique et sensible. Cela nous permettra d'aborder aussi bien la perspective, la place du spectateur, les couleurs, l'aveuglement et l'éblouissement, le mouvement et le corps.

**EC4 - Théorie de l'art/Esthétique (TD 18h)**

*Sally Bonn*

Le TD mettra l'accent sur des pratiques d'écriture en lien avec la notion de perception. Comment rendre compte par l'écrit de nos perceptions ?

# UE4

Fondamentaux  
disciplinaires  
pratiques  
3 ECTS

**EC1 - Atelier thématique (TD 30h)**

*Daniel Lê, Lise Lerichomme, Éric Valette*

L'atelier sera envisagé comme un espace de travail, d'accrochage et de réflexion, où les étudiants seront en autonomie partielle.

*2 Ateliers à choisir dans la liste suivante :*

**EC2 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)**

*Éric Valette (semaine du 18 au 23 janvier)*

Ce workshop avec le Centre National des Arts

du Cirque de Châlons-en-Champagne durera la semaine du festival Amiens Europe à la Maison de la Culture d'Amiens. Il s'agira de voir et discuter les spectacles du festival, de rencontrer les artistes et de participer à des expérimentations croisées, entre étudiant.es de l'UFR et étudiant.es circassien.nes du CNAC. Attention, nombre de place limité à 15 étudiant.es.

### **EC3 - Arts et Technologies (TD 30h)**

*Charlotte Beaufort (Workshop, semaine du 4 au 8 janvier)*

Art et écologie : l'Être végétal et nous. On privilégiera l'expérimentation de la transversalité et de la collaboration interartistiques. Les recherches s'appuieront sur des problématiques scientifiquement et/ou technologiquement fondées et pourront prendre la forme d'installations, d'environnements, de scénographies. À partir d'un ensemble de documentations sonores, filmiques, textuelles, il s'agira de penser notre relation au monde végétal.

*Agnès de Cayeux*

Atelier Ordinatrices.

Cet atelier se concentre sur de petites cartes Arduino, sortes d'assemblages électroniques, aux allures digitales et poétiques. Nous reprenons les projets des étudiantes et étudiants de l'année passée, nous démontons les propositions et réorganisons notre atelier pour une entrée simple dans le code et les capteurs. Par affinité et par groupe, les étudiantes et étudiants fabriquent et imaginent de nouvelles oeuvres digitales.

### **EC4 - Dessin (TD 30h)**

*Stéphanie Smalbeen*

cf. descriptif S3

### **EC5 - Atelier performance (TD 30h)**

*Fabien Lerat (Workshop, semaine du 11 au 16 janvier)*

Atelier Performance-workshop Happening, workshop où nous irons avec Allan Kaprow vers une performance qui se prépare en détail, sans se répéter, imiter et être enregistré.

### **EC6 - Questions d'exposition (TD 30h)**

*Fabien Lerat*

L'atelier traitera de l'exposition depuis

sa conception jusqu'à. ça mise en œuvre; projets, contenus, régie, communications, médiations et publications, qui forment ensemble le dispositif d'exposition. Notre terrain d'application sera TLW le grand mur d'exposition.

### **EC7 - Sculpture-Installation (TD 30h)**

*Elisabeth Piot*

Cet atelier propose l'étudiant de développer une pratique plastique personnelle en prenant particulièrement en compte les notions de temps et d'espace envisagées par le prisme du couple sculpture/installation. En ce sens notamment, une attention toute particulière sera accordée à la mise en espace du travail et à ses conditions de présentation.

**UE5** Pré-professionnalisation  
3 ECTS

### **EC1 - Initiation à la Recherche (TD 10h)**

*Fabien Danesi, Elisabeth Piot*

### **EC2 - Préparation à l'insertion professionnelle-Droits de l'artiste-Statuts (TD 10h)**

*Mathilde Erhet-Zoghi*

### **EC3 - Exposition en lien avec les partenaires**

### **EC4 - Didactique (avec stage en école) ou Stage dans une structure artistique (TD 30h)**

*Validé en S6*

**UE6** Unité d'Enseignement transverse

### **EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*, Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

### **EC2 - Français : Méthodologie et expression (TD 9h)**

*Guillaume Roussange*



Licence 3  
Arts plastiques  
Semestre 6

# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)

cf. descriptif S3 UE1

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
3 ECTS

*Au choix :*

## EC1 - Arts, Technologies, Perceptions 4 (CM 18h)

*Jean-Philippe Renoult, Les Arts Sonores*  
Les Arts Sonores présentent une variété de pratiques qui mettent l'accent sur le son et l'ouïe. Les Arts Sonores, par nature interdisciplinaire, utilisent l'acoustique, l'électronique, le bruit, et même le silence comme fondamentaux de réalisation. En chemin, ils croisent les époques et les courants artistiques fort du XX<sup>e</sup> siècle : Dada, Fluxus, art performance et art conceptuel, art numérique et transmission art... L'étudiant développe dans ce cours un cadre de référence pour les nombreuses innovations qui apparaissent dans les expérimentations sonores parallèlement aux développements des arts plastiques, arts visuels et arts de la scène d'aujourd'hui.

## EC2 - Arts et Philosophie 4 (CM 18h)

*Serge Bismuth*

La question du beau se pose inmanquablement dès lors que l'on aborde l'esthétique des arts plastiques, soit pour l'accepter, soit pour la dépasser. Il reste qu'il est nécessaire de se demander ce que l'on dit quand on prétend que des choses belles le sont. La nécessité d'un critère semble s'imposer, sans lequel tout le monde pourrait faire valoir son jugement personnel comme jugement de goût. La recherche de ce critère est ce qui occupe Socrate dans un dialogue platonicien où elle apparaît peut-être pour la première fois, et qui s'interroge sur le lien entre la revendication d'une norme pesant toujours sur la sphère des arts plastiques, et l'expérience esthétique elle-même, où la réception sensorielle des œuvres dans les « plaisirs

de la vue ou de l'ouïe ». C'est néanmoins ce lien phénoménologiquement spontané qui est radicalement contesté par Tolstoï dans *Qu'est-ce que l'art ?* (PUF), œuvre étonnamment contemporaine, où l'on étudiera le cercle vicieux du critère du beau et du plaisir qui en serait le signe révélateur. L'ensemble de ces deux semestres et textes, sera ensuite placé en regard de la réflexion menée par Marianne Massin dans *Expérience esthétique et art contemporain* (PUR, 2013).

# UE3

Fondamentaux  
disciplinaires  
théoriques  
6 ECTS

## EC1 - Histoire de l'art contemporain (après 1960) (CM 18h)

*Fabien Danesi*

Les années 1960 ont été marquées en France par une rupture anthropologique essentielle : l'avènement de la société de consommation. Cette dernière entraîne le développement sans précédent de la culture de masse à laquelle un certain nombre d'artistes cherchent à répondre.

Des Nouveaux Réalistes à la Figuration narrative en passant par l'Internationale Situationniste, ce cours propose un panorama de la création plastique en privilégiant les approches critiques.

## EC2 - Histoire de l'art (TD 18h)

*Emmanuelle Raingeval*

L'inscription de l'art contemporain dans la nature, notamment dans la démarche des artistes du Land Art, procède d'une volonté de sortir des ateliers et de la galerie afin de conquérir les grands espaces et ainsi déployer la sculpture minimale dans des dimensions monumentales avec les moyens architecturaux. Travailler le paysage ne signifie donc pas nécessairement développer une conscience écologique. Dans les années 1960, la prise de conscience de la fragilité des écosystèmes incite d'autres artistes à faire part de leur engagement pour la défense de l'environnement pendant que l'Arte Povera italien s'érige contre le Pop Art américain et la société de consommation qu'il représente. L'art écologique cherche à modifier les comportements au risque parfois de perdre les qualités esthétiques de

l'œuvre dans l'acte militant. Il faudra alors réfléchir aux limites d'un art qui se veut utile, et à la perte de l'esthétique au profit de l'éthique.

### **EC3 - Théorie de l'art/Esthétique 2/Perception 2 (CM 18h)**

*Sally Bonn*

Une philosophie du sublime de Longin à Barnett Newman. Le sublime nous interroge sur la possibilité d'une certaine présence ou présentation du sensible et confronte la philosophie aux limites de l'insaisissable. Il fonde le socle même de l'esthétique en tant que discipline. Il s'agira d'étudier cette notion, depuis le I<sup>er</sup> siècle de notre ère jusqu'à l'époque actuelle, en confrontant sa théorisation aux pratiques artistiques qui lui sont contemporaines.

### **EC4 - Théorie de l'art/Esthétique (TD 18h)**

*Sally Bonn*

Le TD mettra l'accent sur des pratiques d'écriture en lien avec la notion de sublime et de présentation du sensible. Comment rendre compte par l'écrit de l'insaisissable ?

## **UE4** Fondamentaux disciplinaires pratiques 12 ECTS

### **EC1 - Atelier thématique (TD 30h)**

*Éric Valette, Lise Lerichomme, Daniel Lê*  
cf. descriptif S5 UE4

*2 Ateliers à choisir parmi la liste suivante :*

### **EC2 - Atelier Arts et Technologies (TD 30h)**

*Agnès de Cayeux*

Traceuses et traçantes.

En partenariat avec Le Safran et La Machinerie d'Amiens, les étudiantes et étudiants seront les créatrices et créateurs d'une exposition, de performances et actions issues de nos ateliers dans le cadre du Safran'numériques d'Amiens. Toutes les compétences en dessin, en rêverie et programmation sont les bienvenues. L'artiste amiénois Olivier Michel accompagne cet atelier. Nous nous porterons également sur l'œuvre de Vera Molnar. Cet atelier demande un investissement personnel et une envie de penser une exposition collective.

*Dinah Bird*

(Workshop, semaine du 17 au 22 mai)  
Transmission Art & Radio Art — Un atelier où l'on manipule les ondes et les microphones comme des instruments et où l'on exploite l'espace hertzien comme un continuum d'exposition.

### **EC3 - Atelier Performance (TD 30h)**

*Louise Porte*

(Workshop, semaine du 12 au 17 avril)  
Anna Halprin disait *le corps est ton premier instrument, il représente tous les arts*. À travers différents exercices et échauffements, nous expérimenterons la performance, adaptée à chaque pratique et questionnements de chacun.es. De part vos préoccupations, nous utiliserons des outils, allant de l'accessoire, au costume, au geste, à la voix, l'écriture, le son, et d'autants de formes qu'il n'en faut, pour aboutir à la composition de votre projet. Nous jouerons de l'énergie et de l'effervescence collective et individuelle au long de la semaine, alliant réalité et/ou fiction, personnages ou personnes, scène et hors scène.

### **EC4 - Atelier Dessin (TD 30h)**

*Stéphanie Smalbeen*  
cf. descriptif S3

### **EC5 - Atelier Art vidéo (TD 30h)**

*Nicolas Gourault*  
cf. descriptif S3

### **EC6 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)**

*Éric Valette*

(Workshop, semaine en juin)  
Ce workshop avec le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne durera la semaine du festival Furies à Châlons-en-Champagne. Il s'agira de voir et discuter les spectacles du festival, de rencontrer les artistes et de participer à des expérimentations croisées, entre étudiant.es de l'UFR et étudiant.es circassien.nes du CNAC. Le nombre de place est limité à 15 étudiant.es ; ceux et celles qui ont participé au workshop du premier semestre seront prioritaires

### **EC7 - Questions d'exposition (TD 30h)**

*Fabien Lerat*  
cf. descriptif S5

**EC8 - Atelier Sculpture-Installation  
(TD 30h)**

*Elisabeth Piot*  
cf. descriptif S5

**EC9 - Atelier Cinéma expérimental (TD 30h)**

*Intervenant.e en cours de recrutement*

**UE5** Pré-professionnalisation  
3 ECTS

**EC1 - Initiation à la Recherche — Écriture  
d'article/ Book d'artiste (TD 10h)**

*Fabien Danesi, Elisabeth Piot*

**EC2 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 10h)**

*Mathilde Erhet-Zoghi*

**EC3 - Exposition en lien avec les partenaires**

**EC4 - Didactique (avec stage en école) ou  
stage dans une structure artistique (TD 30h)**

**UE6** Unité d'Enseignement  
transverse

**EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

*Au choix :*

**EC2 - Projet Professionnel et d'Insertion  
(TD 3h)**

**EC3 - Engagement ou Valorisation des  
compétences**





Université de Picardie  
Jules Verne

UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Licence 2 & 3



Arts du spectacle  
Études cinématogra-  
phiques/Pratiques  
et études théâtrales

**Responsables de formation**

**Études cinématographiques**

**Pratiques et Études théâtrales**

*Philippe Fauvel*  
[philippe.fauvel@u-picardie.fr](mailto:philippe.fauvel@u-picardie.fr)  
*Marion Boudier*  
[marion.boudier@u-picardie.fr](mailto:marion.boudier@u-picardie.fr)

**Directeur des études**

*Pierre Eugène*  
[pierre.eugene@u-picardie.fr](mailto:pierre.eugene@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Nathalie Voisin*  
[nathalie.voisin@u-picardie.fr](mailto:nathalie.voisin@u-picardie.fr)

# Licence 2

# Arts du spectacle

# Semestre 3

# UE1

Approches  
pluridisciplinaires  
6 ECTS

## EC1-Actualité de l'Art (CM 12h)

(Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence 2. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la création et de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers sont invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

## EC2 - Théâtre et Cinéma (CM 18h)

*Pierre Eugène*

Ce cours s'intéressera aux liens multiples qu'entretiennent théâtre et cinéma au cours de leur histoire commune. Seront abordés entre autres : la construction historique du langage cinématographique, la notion clé de « mise en scène », la scénographie des salles de spectacles, les débats autour du « théâtre filmé », accompagnés d'analyses d'œuvres filmiques et de captations théâtrales ayant mis en jeu l'hybridation des deux arts (les burlesques, Guitry, Fassbinder, Castorf, Mitchell...), ainsi que des écrits théoriques et critiques.

## EC3 - Atelier Théâtre et Cinéma (30h)

4 groupes

*Ilias El Faris, Carmen Leroi*

Cet atelier de pratique artistique sera le lieu d'expérimentations sur le rapport entre deux meilleurs ennemis : le théâtre et le cinéma. Quelles sont leurs différences ? Leurs similitudes ? Qu'est-ce qui est propre à chacun ? Y a-t-il un intérêt à les faire cohabiter, à les mélanger ? Une réelle hybridation de ces deux arts est-elle possible ? À partir de dispositifs techniques contraignants (vidéo en direct/en différé, au plateau/hors scène, au smartphone/ à la caméra), de textes théoriques, d'extraits de pièces de théâtre et de scénarios de film, nous nous attacherons à redéfinir les frontières supposées du théâtre et du cinéma.

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
3 ECTS

1 EC à choisir dans la liste suivante :

## EC1 - Arts et Technologies 1 (CM 18h)

*Annabela Tournon*

## EC2 - Arts et Philosophie 1 (CM 18h)

*Thomas Sabourin*

## — Parcours Études cinématographiques et audiovisuelles

# UE3

Fondamentaux  
théoriques  
9 ECTS

## EC1 - Théorie de l'art/ Esthétique — Art vidéo (CM 18h)

*Loïc Millot*

Dans une approche chronologique et thématique, le cours abordera l'histoire de la vidéo, ses prémices, ses enjeux esthétiques, narratifs et/ou conceptuels et son intégration au sein de l'art contemporain.

## EC2 - Théories du cinéma 1 (CM 18h)

*Natacha Thiéry*

Image et son au cinéma 1.

Le cours articulera l'étude de textes théoriques et l'analyse d'extraits variés. Il s'agira notamment d'apprécier la manière dont la bande sonore est susceptible de modifier le regard porté sur les images, mais aussi la manière dont les images font entendre autrement les sons. Plus largement, les expérimentations dont le son peut être le support seront étudiées.

## EC3 - Analyse filmique (TD 18h)

*Philippe Fauvel, Beatriz Rodovalho Gonçalves, Arnaud Widendaele*

La relation entre l'analyste et le film est centrale : c'est un engagement, une rencontre. D'une part, il s'agira d'interroger les implications du regard et de l'écriture dans l'analyse de films. D'autre part, il s'agira de pratiquer ce geste, de l'affiner : se mettre en jeu, entrer dans le jeu du film, faire confiance à la précision des mots pour révéler l'œuvre.

Ce cours proposera en particulier une étude

des formes, des pratiques et des théories du montage cinématographique à travers une approche esthétique et historique.

#### **EC4 - Histoire et Esthétique du cinéma (CM 18h)**

*Sébastien Denis*

Le cinéma d'animation.

Il s'agira dans ce cours d'aborder à la fois les techniques, l'histoire et l'esthétique de l'animation, depuis les débuts du cinéma jusqu'à l'animation numérique. Si les rapports aux attractions, à l'enfance et à la production narrative traditionnelle sont bien entendu évoqués, l'animation expérimentale, les marionnettes ou la motion capture sont également traitées de manière à comprendre l'animation comme paradigme.

## **UE4** Fondamentaux pratiques 9 ECTS

#### **EC1 - Techniques de l'image et du son (TD 30h)**

*Romain Poette, Olivier Lallart*

Comment obtenir une image et un son correspondant au film que l'on souhaite faire ? Cet atelier privilégiera la maîtrise technique des outils de prise de vue et de prise de son. Notions de signal vidéo, codecs, capteur, focale, sensitométrie, colorimétrie... Notions de signal sonore, spectre sonore, spécificité des microphones, des enregistreurs...

#### **EC2 - Atelier pratique du montage (TD 30h)**

*Mélanie Freitas, Romain Poette et Nicolas Poiret*

L'objectif de ce cours sera de maîtriser le logiciel Final cut pro à partir d'exercice de montage sur des rushes de documentaire et de fiction.

#### **EC3 - Atelier scénario (TD 30h)**

*Pierre Boutillier, Dominique Choisy, Marie Vernalde et Charlotte Beaufort*

Fiction, documentaire, animation.

Qu'est-ce qu'un scénario ? Qu'est-ce qu'un bon scénario ? Comment exprimer un désir de film par l'écriture ? Comment écrit-on un scénario ? Qu'est-ce qui donne envie de tourner les pages ? Y a-t-il des règles ? Lesquelles ? Personnages, intrigue,

structure, tension, situations, dialogues, progression du récit... Cet atelier évoluera entre apports culturels, travaux d'écriture, analyse de récits cinématographiques, lectures, pour vous accompagner à concrétiser votre désir de cinéma par l'écriture d'un scénario.

#### **EC4 - Festival international du film d'Amiens (du 13 au 21 novembre 2020)**

*1 Atelier à choisir dans la liste suivante :*

#### **EC5 - Atelier Photo (TD 30h)**

*Sylvie Gosselin*

La photographie comme forme de résistance. La photographie présente un aspect incontournable dans la sphère de la création contemporaine. Image ontologique, la photographie, au croisement des pratiques multi-média contemporaines, doit permettre aux étudiants de saisir les possibilités de création offertes par ce médium. L'atelier proposera une réflexion sur la place de la photographie dans le monde des images.

#### **EC6 - Atelier Vidéo (TD 30h)**

*Anna Buno, Lucas Simoni*

Il s'agira lors de cet atelier d'interroger le médium de la vidéo et ses notions plastiques par une pratique expérimentale autour de thématiques et aux regards de références visionnées en cours : objets appartenant tant à l'histoire du cinéma qu'à celle de l'art vidéo et plus largement aux arts plastiques. L'étudiant sera amené à créer des films, de la prise d'images à son montage, avec une attention particulière pour son dispositif de présentation.

#### **EC7 - Atelier Cinéma d'animation (TD 30h)**

*Sébastien Denis*

Dans cet atelier, les étudiants pourront expérimenter diverses techniques d'animation (stop motion, travail sur pellicule, pixilation, dessin animé...) de manière à donner corps à leur projet.

#### **EC8 - Atelier Arts et technologies (TD 30h)**

2 groupes

*Agnès de Cayeux*

Chantier digital — nous traverserons quelques expériences de VR (Réalité Virtuelle), entre démos techniques et fictions, et nous

travaillerons à la création de pièces spécifiques questionnant la mémoire de l'espace immersif, la solitude d'un corps technologique ou encore le détournement numérique.

*André Dion*  
Création musicale

**EC9 - Atelier Techniques de l'acteur 1 (TD 30h)**

*Justin Wadlow*  
Introduction to « English Speaking Drama »  
cf. descriptif Parcours Études théâtrales  
semestre 3 UE 4

**EC10 - Dessin (TD 30h)**

*Stéphanie Smalbeen*  
Affirmation et développement d'une pratique contemporaine du dessin aussi personnelle que possible.

— Parcours Études théâtrales

**UE3** Fondamentaux  
théoriques  
9 ECTS

**EC1-Théories du théâtre 1 (CM 12h)**

*Vincenzo Mazza*  
Ce CM se concentrera sur quelques notions de la représentation scénique telles que « mimésis », « distanciation » et « metathéâtralité ». Pour chaque notion abordée, il s'agira d'analyser leurs enjeux à des périodes spécifiques de l'histoire du théâtre et d'observer leurs impacts sur différents prismes de la scène (dramaturgie, mise en scène, réception du public).

**EC2 - Théories du théâtre 1 (TD 12h)**

*Vincenzo Mazza*

**EC3 - Analyse des œuvres dramatiques :  
texte et représentation 3 (TD 18h)**

*Guillaume Pinçon*  
Ce TD portera sur les méthodes et les outils d'analyse des œuvres dramatiques en s'intéressant à la fois aux textes et aux représentations scéniques. Nous aborderons les bases d'analyse en études théâtrales en nous inspirant parfois du vocabulaire conceptuel issu d'autres disciplines telles que la littérature comparée ou les études cinématographiques.

**UE4** Fondamentaux  
pratiques  
9 ECTS

**EC1 - Atelier jeu, dramaturgie et mise en scène (TD 30h, semaine intensive)**

*Jérôme Hankins*  
Un campus universitaire... qui est aussi un hôpital psychiatrique... une boîte de peep show... une clinique de changement de sexe... un paradis d'amour... Trois ans après *Anéantis (Blasted)*, qui déclencha en 1995 le dernier scandale théâtral du XX<sup>e</sup> siècle, Sarah Kane, dans *Purifiés (Cleansed)*, 1998), pousse à l'extrême les limites du représentable. Théâtre, mimésis, catharsis, tragédie, personnage : tout est remis en cause. Car notre réalité qu'on dit (post-) humaine commande de nouveaux gestes, de nouvelles voix, une nouvelle vie dans l'art. Pour trouver des forces.

Pour la première séance du TD, les étudiant.e.s auront préparé un court extrait de la pièce (Paris, L'Arche éd, 1999), en interrogeant, à leur choix, les questions de l'interprétation, de la mise en scène, de la scénographie, des lumières, du son, des maquillages ou des costumes.

**EC2 - Atelier Scénographie et techniques de la scène 1 (TD 30h)**

*Laurence Ayi*  
Cet atelier intensif propose de travailler à partir de fragments dramatiques traitant de l'actualité liée aux migrants. Le territoire, la place de l'Autre, le déplacement, les frontières, les murs, le chez soi... seront les thèmes desquels découlera une note d'intention qui enclenchera un travail visuel par une approche transdisciplinaire afin d'éprouver la multiplicité des images à laquelle ces mots renvoient et d'en proposer une scénographie.

**EC3 - Atelier Danse (TD 30h) en partenariat avec le Safran**

*Aurore Floreancig*  
Il s'agira de questionner le chorégraphique comme mise en espace du corps, en relation avec le temps et d'autres corps. Comment le corps peut-il servir une dramaturgie et un propos artistique, comment le chorégraphique entre-t-il en dialogue avec d'autres arts ? Nous aborderons les fondamentaux de la danse contemporaine (sans que cela

ne nécessite de pré-requis technique) et les possibilités multiples de se mettre en mouvement et en danse.

*1 EC à choisir dans la liste suivante:*

**EC4 - Atelier Arts et Technologies (TD 30h)**

2 groupes

*Agnès de Cayeux, André Dion*

**EC5 - Atelier Techniques de l'acteur 1 (TD 30h)**

*Justin Wadlow*

Introduction to « English Speaking Drama ».

L'objectif est de permettre la pratique théâtrale en langue anglaise, d'abord à travers la découverte du théâtre anglophone moderne et contemporain, d'Oscar Wilde à Steven Berkoff, de l'Irlande à l'Afrique du Sud, en mettant l'accent sur une culture générale théâtrale et la compréhension des contextes, puis à partir de l'interprétation de textes originaux. Le choix des œuvres se fait en écho aux programmations amiénoises.

**UE5** Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

**EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,

Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès*

*Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

**EC2 - Français : méthodologie et expression (TD 9h)**

*Mirita Merckaert* (théâtre), *enseignant.e en cours de recrutement* (cinéma)



Licence 2  
Arts du spectacle  
Semestre 4



# UE1

Approches pluridisciplinaires  
3 ECTS

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h) (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence 2. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel pour vos deux cycles dans toutes les disciplines, à partir de ce qui constitue l'actualité de la création et de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers sont invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

# UE2

Ouvertures disciplinaires  
3 ECTS

1 EC au choix :

## EC1 - Arts + Sciences, Technologies, Perceptions 2 (CM 18h)

*André Dion*

## EC2 - Arts et Philosophie 2 (CM 18h)

*Thomas Sabourin*

— Parcours Études cinématographiques et audiovisuelles

# UE3

Fondamentaux théoriques  
9 ECTS

## EC1 - Histoire du cinéma (CM 18h)

**Beatriz Rodovalho Gonçalves**

Histoire du cinéma documentaire.

Ce cours propose une reconsidération historique des contours du « genre » documentaire par le croisement de plusieurs axes de ce questionnement : l'histoire des formes, celle de la terminologie, et celle des pratiques. On cherchera ainsi à identifier les spécificités et les transformations du cinéma documentaire à l'heure où s'opère un élargissement radical de sa vocation et de ses formes.

## EC2 - Histoire d'un genre cinématographique (TD 18h)

*Pierre Eugène, Alexandre Levaray et Oriane Sidre*

Histoire du film policier (Pierre Eugène) : le film policier, genre resté profondément populaire, apparaît dès les débuts du cinéma. Nous suivrons ses évolutions et ses métamorphoses au sein des cinématographies du monde entier : des sérials du muet aux séries d'aujourd'hui, des fictions morales aux films contestataires des années 1960, du film noir aux thrillers crépusculaires. Nous observerons à chaque fois comment les codes du genre s'inventent et se renouvellent en lien direct avec leur contexte artistique, technique et politique. Deux autres genres du cinéma japonais seront abordés (en fonction de l'enseignant.e).

## EC3 - Théories du Cinéma 2 (CM 18h)

*Natacha Thiéry, Image et son au cinéma 2*  
cf. descriptif S3 UE3

## EC4 - Analyse filmique (TD 18h)

*Intervenant.e en cours de recrutement*

Ce TD vient compléter l'approche en CM Histoire et Esthétique (ci-dessous).

## EC5 - Histoire et Esthétique du cinéma (CM 18h)

*Intervenant.e en cours de recrutement*

# UE4

Fondamentaux pratiques  
12 ECTS

## EC1 - Atelier Réalisation (TD 30h)

*Pierre Boutillier, Dominique Choisy*

Le travail consistera à expérimenter les différentes facettes de la mise en scène en fiction et en documentaire à travers des situations données ou écrites par les étudiants. Comment définir ses intentions de réalisation et les mettre en œuvre par des exercices.

Repérage, découpage, casting, direction artistique, travail avec les comédiens, travail avec la technique pour la fiction et dispositifs de captation du réel, relation filmeur-filmé pour le documentaire.

1 Atelier à choisir dans la liste suivante :

## EC2 - Atelier Photo (TD 30h)

*Fred Boucher*

La photographie comme forme de résistance.

La photographie présente un aspect incontournable dans la sphère de la création contemporaine. Image ontologique, la photographie, au croisement des pratiques multi-média contemporaines, doit permettre aux étudiants de saisir les possibilités de création offertes par ce médium. L'atelier proposera une réflexion sur la place de la photographie dans le monde des images.

### **EC3 - Atelier Vidéo (TD 30h)**

*Lucas Simoni et un.e autre intervenant.e en cours de recrutement*  
cf. descriptif Licence d'Arts plastiques S3 UE4

### **EC4 - Arts et Technologies (TD 30h)**

*André Dion*  
cf. descriptif Licence d'Arts plastiques S4 UE4  
*Sarah Taurinya*

### **EC5 - Atelier Techniques de l'acteur (TD 30h)**

*Julien Graux, compagnie Issue de Secours*  
cf. descriptif Parcours Études théâtrales semestre 4 UE4

#### — Parcours Études théâtrales

## **UE3** Fondamentaux théoriques 3 ECTS

### **EC1-Théories du théâtre 2 (CM 12h)**

*Marion Boudier*  
Ce CM abordera les manières de penser le travail de l'acteur et les théories du jeu à partir d'exemples de metteurs en scène soucieux de la formation et de la direction d'acteur et à travers des études de cas concrets.

### **EC2 - Théories du théâtre 2 (TD 12h)**

*Charlotte Lebras*  
En complément au CM, ce TD proposera d'expérimenter certains exercices pratiques élaborés par les principaux théoriciens du jeu de l'acteur.

### **EC3 - Analyse des œuvres dramatiques : texte et représentation 4 (TD 18h)**

*Guillaume Pinçon*  
cf. descriptif S3 UE3

## **UE4** Fondamentaux pratiques 12 ECTS

### **EC1 - Atelier Jeu, dramaturgie et Mise en scène (TD 30h), semaine intensive**

*Lukas Hemleb*

Fous, spectres et revenants chez Shakespeare.

Tout le monde connaît les grands héros des pièces de Shakespeare. Mais il ne seraient pas les mêmes s'ils n'étaient pas côtoyés par des personnages singuliers, loin de notre esprit rationnel et de nos habitudes. Que serait Lear sans le fou, Hamlet sans le spectre de son père, Prospero sans Ariel, Macbeth sans les sorcières et le fantôme de Banco, *le Songe d'une nuit d'été* sans les artisans? L'atelier explorera une théâtralité orientée vers la transgression, archaïque, ancrée dans la mythologie, dans des traditions populaires très éloignées des nôtres. Pour découvrir l'irrationnel qui fait irruption dans un monde régi par la raison et le sens commun.

### **EC2 - Atelier Scénographie et techniques de la scène 2 (TD 30h), semaine intensive**

*Charlotte Beaufort*

Architecture, cage de scène, machinerie scénique et régie de spectacle.

Ce cours a pour objectif d'initier les étudiants au fonctionnement d'une salle de spectacle du point de vue de l'outil scénique, de son organisation, de ses missions. Il s'agira donc d'apporter un certain nombre de fondamentaux théoriques et de mettre en application les notions abordées par une mise en application pratique : lecture et reproduction de plans, de fiches techniques, planning, budget, compréhension de la cage de scène.

### **EC3 Atelier Théâtre d'intervention (TD 30h)**

*Bastien Viltard*

Outils de réappropriation des moyens d'expression, les techniques du *Théâtre de l'Opprimé* (A. Boal) proposent des interventions publiques, qui, à travers divers langages artistiques, révèlent les mécanismes d'injustices et de contrôles invisibilités, alimentant ainsi un débat sociétal nécessaire.

1 EC à choisir dans la liste suivante :

**EC4 - Ateliers Art et Technologies (TD 30h)**

2 groupes

*André Dion, Sarah Taurinya*

**EC5 - Atelier Techniques de l'acteur 2  
(TD 30h)**

*Julien Graux, compagnie Issue de Secours*

L'atelier propose d'accompagner les étudiants dans la traversée d'un processus de création. Sur le plan méthodologique, il s'agira de partir du réel : choisir un sujet, collecter des ressources et passer à la fiction. Quelle forme donner à l'objet ? Dans quel registre ? Et d'aborder certains aspects inhérents à la création : travailler en groupe, répartir les fonctions de chacun, s'adapter aux contraintes d'espace, essayer, douter et recommencer. Ainsi que les inconnus en tout genre. En gardant à l'esprit qu'exigence et bienveillance sont compatibles.

**UE5** Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

**EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

*Au choix :*

**EC2 - Projet Professionnel et d'Insertion  
(TD 3h)**

**EC3 - Engagement ou valorisation des  
compétences**

Licence 3  
Arts du spectacle  
Semestre 5

# UE1

Approches  
Pluridisciplinaires  
3 ECTS

**EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)** (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

cf. descriptif S3 UE1

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
3 ECTS

1 EC à choisir dans la liste suivante :

## EC1 - Arts et Technologies 3 (CM18h)

*Dylan Caruso*

Musique et Son 2.

À travers trois thématiques héritées de préoccupations contemporaines — Technologie, Médecine et Transhumanisme, Écologie — le cours se propose de regarder la production artistique actuelle (mais pas seulement) en la faisant raisonner, souvent de façon diachronique, avec les bouleversements esthétiques et sociaux les accompagnant. Une partie du cours concernera l'Autopsie et finalement c'est là toute son ambition : apprendre à voir de ses propres yeux.

## EC2 - Arts et Philosophie 3 (CM 18h)

*Marie-Hélène Gauthier*

L'émergence de la question esthétique. Si l'esthétique constitue un champ d'études et de questionnement, elle vit aussi de la tension irréductible entre la réception sensorielle et la recherche d'une norme identifiable. *L'Hippias majeur*, dialogue platonicien, est peut-être l'un des premiers textes où cette oscillation apparaisse : on commencera par-là, et la série des définitions du beau qu'il propose ainsi que le renversement méthodologique qui l'anime.

## — Parcours Études cinématographiques et audiovisuelles

# UE3

Fondamentaux  
théoriques  
6 ECTS

## EC1-Histoire du cinéma 1 (CM 18h)

*Pierre Eugène*

Histoire des théories du cinéma.

Ce cours se propose de traverser plus d'un siècle de théories du cinéma, depuis les premières théorisations des années 1910 jusqu'aux approches contemporaines. Ces théories sont autant le fait de cinéastes que de critiques, de spécialistes de cinéma que d'autres disciplines des sciences humaines (philosophie, sociologie, politique...). Abstraites et généralisables, les théories du cinéma sont néanmoins en lien direct avec des œuvres filmiques et un contexte intellectuel, technique et politique plus large, dont elles se nourrissent et elles interrogent en retour. Nous procéderons dans l'ordre chronologique, en nous reposant à chaque fois sur des textes distribués en début d'année, en les recontextualisant et en les éclairant par des œuvres filmiques.

## EC2 - Étude d'un cinéaste ou d'un corpus (TD 18h)

*Philippe Fauvel, Beatriz Rodovalho Gonçalves, Arnaud Widendaele*

Ce cours proposera d'un côté l'étude des cinémas féministes à travers un corpus varié, permettant d'envisager leurs enjeux esthétiques, théoriques et historico-politiques. Il s'agira également d'explorer les théories féministes du cinéma à la lumière de l'histoire du féminisme. De l'autre, une étude du cinéma contemporain américain dit « indépendant » : quels sont les grandes questions sociales ou politiques actuelles qui l'animent ? Quels sont leurs partis pris esthétiques (de Gregg Araki à Sofia Coppola, de Spike Jonze à Miranda July) ?

## EC3 - Histoire et Esthétique du cinéma (CM 18h)

*Loïc Millot*

Corps et cinéma

Que nous apprend le cinéma sur le corps et, réciproquement, le corps sur le cinéma ? À travers l'analyse d'extraits divers et

l'apport d'auteurs variés, ce cours s'attachera à quelques-uns des enjeux esthétiques soulevés par la question du corps. Il sera abordé notamment par la notion de corps filmique singulier – corps burlesque, corps « monstrueux », corps fantôme ou vampire, corps dansant, etc.

#### **EC4 - Analyse filmique (TD 18h)**

*Loïc Millot, Arnaud Widendaele*

## **UE4** Fondamentaux pratiques 12 ECTS

#### **EC1 - Atelier Scénario (TD 30h)**

*Pierre Boutillier, Dominique Choisy, Marie Vernalde*

Écriture d'un scénario de court métrage documentaire ou fiction, destiné à être réalisé au second semestre. Cet atelier permet de concrétiser les acquis de L2 dans l'écriture d'un court métrage personnel.

#### **EC2 - Festival du Film d'Amiens**

*2 Ateliers à choisir dans la liste suivante :*

#### **EC3 - Atelier Images (TD 30h)**

*Charlotte Beaufort, Leu-Wenn Delabie,*  
Quelle image pour quel film ?

Composer une image c'est faire des choix techniques, plastiques, scénographiques et esthétiques. Lumières, couleurs, contraste, ambiance, décor, cadrage en sont les objets formels principaux. Quelle caméra choisir ? qu'en attend-on ? Comment la régler ? Que faut-il en connaître ? quelles sont ses limites ? Comment l'image du tournage peut évoluer en postproduction ? À partir de ses quelques questions techniques au service d'une esthétique nous explorerons l'outil caméra pour en connaître les possibilités et les limites. Cette initiation à la caméra sera suivie d'un atelier sur la lumière et l'éclairage.

#### **EC4 - Atelier Dessin/Peinture (TD 30h)**

*Stéphanie Smalbeen*

Affirmation et développement d'une pratique contemporaine du dessin aussi personnelle que possible.

#### **EC5 - Atelier Film/Photo (TD 30h)**

*Fred Boucher*

Le travail de l'atelier de photographie du semestre 5 consiste à réaliser un film sonorisé de 4 minutes à partir de photographies. Les étudiants choisissent librement de mener un projet de reportage photographique en fonction d'un sujet sociétal. Cette approche, doit permettre aux étudiants de développer une approche personnelle et engagée sur le mode de la photographie documentaire.

#### **EC6 - Atelier L'Acteur et la caméra 1 (TD 30h)**

*Théo Hurel*

cf. descriptif Parcours Études théâtrales semestre 5 UE4

#### **EC7 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)**

*Éric Valette*

Ce workshop (sur deux semestres) avec le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne durera la semaine du festival Amiens Europe à la Maison de la Culture d'Amiens. Il s'agira de voir et discuter les spectacles, de rencontrer les artistes du festival et de participer à des expérimentations croisées, entre étudiant.es de l'UFR et étudiant.es du CNAC.

#### **EC8 - Atelier Arts + Technologies (TD 30h)**

*Charlotte Beaufort*

(Workshop, semaine du 4 au 8 janvier)

Art et écologie.

L'Être végétal et nous. On privilégiera l'expérimentation de la transversalité et de la collaboration inter-artistiques. Les recherches s'appuieront sur des problématiques scientifiquement et/ou technologiquement fondées et pourront prendre la forme d'installations, d'environnements, de scénographies. A partir d'un ensemble de documentations sonores, filmiques, textuelles, il s'agira de penser notre relation au monde végétal.

*Agnès de Cayeux*

Écriture digitale

L'atelier de création porte sur l'élaboration de récits de réalité augmentée que nous scénographierons pour 2 bâtiments amiénois. Il s'agit ici d'imaginer un univers

visuel, un monde sonore et une dramaturgique possible pour un espace autre, un ailleurs, une hétérotopie contemporaine.

### **EC9 - Atelier Performance (TD 30h)**

*Fabien Lerat*

Atelier Performance-workshop Happening, workshop où nous irons avec Allan Kaprow vers une performance qui se prépare en détail, sans se répéter, imiter et être enregistré.

## **UE5** Pré-professionnalisation 3 ECTS

### **EC1 - Atelier Programmation et rencontres (TD 10h)**

### **EC2 - Initiation à la recherche (TD 10h)**

### **EC3 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 10h)**

#### — Parcours Études théâtrales

## **UE3** Fondamentaux théoriques 6 ECTS

### **EC1 - Esthétiques de la scène 1 (CM 12h)**

*Guillaume Pinçon*

Il s'agira d'interroger les rapports qu'ont pu entretenir et entretiennent encore aujourd'hui le théâtre et la/le politique notamment par le biais d'une approche territoriale de cet art. Nous verrons ainsi l'histoire de ces rapports, tout particulièrement au XX<sup>e</sup> siècle, mais aussi ses actualités et les enjeux à ce propos des irrégularités de la représentation théâtrale.

### **EC2 - Esthétiques de la scène 1 (TD 12h)**

*Mounya Boudiaf*

### **EC3 - Écritures contemporaines (européennes et extra-européennes) 1 (CM 12h)**

*Marion Boudier*

Ce cours propose une introduction aux écritures théâtrales contemporaines européennes et extra-européennes (Müller, Vinaver, Lagarce, Renaude, Schimmelpfennig, Norén, Paravidino, Hirata,

Sprengelburd par exemple) à travers la lecture de pièces ainsi que l'analyse des grandes notions dramaturgiques qu'elles mettent en crise et des dispositifs qu'elles inventent pour rendre compte de notre expérience contemporaine du monde.

### **EC4 - Écritures contemporaines 1 (TD 12h)**

*Marion Boudier*

Le TD, mené en partenariat avec la Maison du théâtre, sera dédié à la mise en place d'un comité de lecture. Le texte sélectionné donnera lieu à une restitution publique dans le cadre de l'atelier « Écriture, dramaturgie et mise en scène » au semestre suivant.

### **EC5 - Analyse des œuvres dramatiques : texte et représentation 5 (TD 18h)**

*Caroline Châtelet*

Ce TD cherchera à approfondir les méthodes et les outils d'analyse des œuvres dramatiques abordés en L2 avec le même intérêt à la fois pour leurs formes de textes et de représentations scéniques. L'approche d'analyse lors de ce semestre sera cependant davantage axée sur les problématiques de la critique théâtrale.

## **UE4** Fondamentaux pratiques 12 ECTS

### **EC1 - Atelier Écriture, Dramaturgie et Mise en scène 1 (TD 30h)**

*Lukas Hemleb*

Le laboratoire social de Marivaux. Marivaux n'est pas un classique figé dans le marbre. Il suffit de regarder les pièces « expérimentales » qui représentent une utopie sociale, politique. Ne s'agit-il pas souvent (dans « La colonie », « L'île de la raison », « La dispute », « L'île des esclaves »...), d'une société, d'un groupe de personnes, voire d'une humanité placées dans une condition recluse de mise à l'épreuve? L'atelier se consacre au théâtre de Marivaux qui joue avec la suspension des normes sociales afin d'observer ses sujets dramatiques dans des conditions d'exception, dans un état d'urgence, dans une configuration de laboratoire humain. Quel rapport entre désir et normes sociales?

**EC2 - Atelier Scénographie appliquée 1 (TD 30h), semaine intensive**

*Magalie Lochon*

Il s'agira de s'immerger de façon intensive dans un projet de scénographie, l'énergie d'un geste de création continu et soutenu tendant à dissoudre la compartimentation qui s'opère artificiellement entre approches sensibles et théoriques. Dans ce premier temps seront abordés simultanément le texte, des recherches iconographiques, des productions plastiques et le lieu de référence pour déployer un projet (dossier à rendre début janvier). Le lieu de référence et le texte, qu'il conviendra d'avoir lu attentivement avant le début de l'atelier, seront imposés.

**EC3 - Atelier Technologies de la scène 1 (TD 30h)**

*Charlotte Beaufort*

Dispositifs scéniques 1 : La conception lumière (lumière, matière, corps, espace, rythme).

Il s'agira, par la pratique et l'utilisation de matériel d'éclairage (projecteurs traditionnels, projecteurs vidéo, projecteurs motorisés, pupitre), d'explorer la plasticité de la lumière comme moyen d'expression artistique et dramaturgique. L'objectif de cet atelier est d'éprouver les questionnements qui fondent le processus de création lumière dans ses rapports avec le corps du performeur, l'espace, le décor, la temporalité, le texte.

*1 Atelier à choisir dans la liste suivante :*

**EC4 - L'Acteur et la caméra 1 (TD 30h)**

2 groupes

*Théo Hurel*

Au premier semestre, l'atelier aura pour but de remettre l'autonomie de l'acteur et la direction artistique chez le réalisateur au cœur du dispositif de création, en s'appuyant sur une construction minutieuse et réfléchie du personnage et à partir d'éléments de scénario. Il s'agira également d'une rencontre de l'acteur et de la caméra afin de pouvoir acquérir une liberté dans le jeu à travers différents outils pour travailler la direction d'acteur.

**EC5 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)**

*Éric Valette*

Ce workshop (sur deux semestres) avec le Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne durera la semaine du festival Amiens Europe à la Maison de la Culture d'Amiens. Il s'agira de voir et discuter les spectacles, de rencontrer les artistes du festival et de participer à des expérimentations croisées, entre étudiant.es de l'UFR et étudiant.es du CNAC.

**EC6 - Atelier Arts et Technologies (TD 30h)**

*Charlotte Beaufort*

(Workshop, semaine du 4 au 8 janvier)

Art et écologie

L'Être végétal et nous. On privilégiera l'expérimentation de la transversalité et de la collaboration inter-artistiques. Les recherches s'appuieront sur des problématiques scientifiquement et/ou technologiquement fondées et pourront prendre la forme d'installations, d'environnements, de scénographies. A partir d'un ensemble de documentations sonores, filmiques, textuelles, il s'agira de penser notre relation au monde végétal.

*Agnès de Cayeux*

Écriture digitale.

L'atelier de création porte sur l'élaboration de récits de réalité augmentée que nous scénographierons pour 2 bâtiments amiénois. Il s'agit ici d'imaginer un univers visuel, un monde sonore et une dramaturgique possible pour un espace autre, un ailleurs, une hétérotopie contemporaine.

**EC7 - Atelier Performance (TD 30h)**

*Fabien Lerat*

Atelier Performance-workshop Happening, workshop où nous irons avec Allan Kaprow vers une performance qui se prépare en détail, sans se répéter, imiter et être enregistré.



# UE5

Pré-professionnalisation  
3 ECTS

## **EC1 - Introduction aux champs professionnels du spectacle vivant 1 (CM 18h)**

*Compagnie Théâtre du prisme*

Créer une pièce en compagnie.

La compagnie propose un module animé par l'intégralité de l'équipe : codirecteurs, Arnaud Anckaert et Capucine Lange, chargée d'administration, Mathilde Bouvier, et chargée de diffusion, Marie Leroy.

Répartis en groupes, les étudiants seront invités à reproduire une répartition des tâches et des postes semblables à celle de la compagnie pour couvrir tout le processus de production d'un spectacle, de la lecture du texte et de son choix jusqu'à sa diffusion.

## **EC2 - Initiation à la Recherche (TD 5h)**

*Guillaume Pinçon*

Ce cours a pour objectif d'accompagner et de guider les étudiant-e-s dans la préparation et la rédaction d'un mini-mémoire à rendre en fin d'année. Par ce biais, il s'agira de s'initier à la recherche en études théâtrales qu'ils pourront poursuivre l'année d'après au sein du Master Arts de la scène et du spectacle vivant.

## **EC3 - Rencontres (TD 3h)**

*Guillaume Pinçon, Marion Boudier*

Pensées pour les étudiant-e-s en études théâtrales de la L3 au Master Arts de la scène et du spectacle vivant, mais ouvertes à tou-te-s les intéressé-e-s, ces rencontres (3 par semestre) permettront de dialoguer directement avec les acteurs, au sens large du terme, de la vie théâtrale amiénoise et de sa programmation.

# UE6

Unité d'Enseignement  
Transverse  
3 ECTS

## **EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

## **EC2 - Français : méthodologie et expression (TD 9h)**

*Agnès Orosco* (cinéma), *Mirita Merckaert* (théâtre)

**Licence 3**  
**Arts du spectacle**  
**Semestre 6**

# UE1

Approches  
Pluridisciplinaires  
3 ECTS

**EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)** (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

cf. descriptif S3 UE1

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
3 ECTS

1 EC à choisir dans la liste suivante :

**EC1 - Arts et Technologies 4 (CM 18h)**

*Jean-Philippe Renoult*

Musique et Son 2.

Qu'est-ce que l'écoute ? Comment appréhender des outils critiques pour comprendre la situation actuelle des arts sonores ? L'étudiant développera un cadre de référence pour les nombreuses innovations qui apparaissent dans les musiques d'aujourd'hui parallèlement aux développements des arts visuels.

**EC2 - Arts et Philosophie 4 (CM 18h)**

*Marie-Hélène Gauthier*

La pertinence de la norme du beau.

La question du beau se pose inmanquablement dès lors que l'on aborde l'esthétique des arts plastiques, soit pour l'accepter, soit pour la dépasser. Il reste qu'il est nécessaire de se demander ce que l'on dit quand on prétend que des choses belles le sont. La nécessité d'un critère semble s'imposer, sans lequel tout le monde pourrait faire valoir son jugement personnel comme jugement de goût. La recherche de ce critère est ce qui occupe Socrate dans un dialogue platonicien où elle apparaît peut-être pour la première fois, et qui s'interroge sur le lien entre la revendication d'une norme pesant toujours sur la sphère des arts plastiques, et l'expérience esthétique elle-même, où la réception sensorielle des œuvres dans les « plaisirs de la vue ou de l'ouïe ». C'est néanmoins ce lien phénoménologiquement spontané qui est radicalement contesté par Tolstoï dans *Qu'est-ce que l'art ?* (PUF), œuvre étonnamment contemporaine, où l'on étudiera le cercle vicieux du critère du beau et du plaisir qui en serait le signe révélateur. L'ensemble de ces deux semestres et textes, sera ensuite

placé en regard de la réflexion menée par Marianne Massin dans *Expérience esthétique et art contemporain* (PUR, 2013).

— **Parcours Études cinématographiques et audiovisuelles**

# UE3

Fondamentaux  
théoriques  
6 ECTS

**EC1 - Histoire du cinéma 2 (CM 18h)**

*Beatriz Rodovalho Gonçalves*

Histoire du cinéma expérimental.

Le cinéma envisagé sous l'angle de sa plasticité. Le cours permettra, à travers différentes thématiques transversales, d'aborder les questions du cadre, du mouvement, du rythme, de la couleur, du grain, de l'optique, du son (ou de la musique) inhérentes au cinéma expérimental ; et de parcourir les expériences filmiques originales d'artistes (Duchamp, Man Ray, Léger, Eggeling, Richter, Ruttmann, etc.) ou encore des différentes avant-gardes (celles des années 1910 et 1920, et celles plus contemporaines). Les questions de production, de monstration voire de réception de ces œuvres seront également abordées.

**EC2 - Économie et Droit du cinéma (CM 18h)**

*Guillaume Morel*

Un film est une œuvre artistique mais aussi un objet commercial qui s'inscrit dans une industrie. Nous verrons comment ce double statut donne à la filière cinématographique et audiovisuelle sa particularité, entre lois du marché et contrôle de l'État. Il s'agira, à partir d'exemples concrets, d'évoquer tous les acteurs qui interagissent dans la conception et la sortie d'un film, du producteur à la salle de cinéma en passant par les pouvoirs publics.

**EC3 - Esthétique du cinéma (CM 18h)**

*Natacha Thiéry*

cf. descriptif Semestre 5

**EC4 - Analyse filmique (TD 18h)**

*Beatriz Rodovalho Gonçalves*

Esthétique du montage

# UE4

Fondamentaux  
pratiques  
12 ECTS

## EC1 - Atelier Réalisation (TD 30h)

*Pierre Boutillier, Dominique Choisy*

Mise en application des recherches et expérimentation de L2 par la réalisation d'un court métrage personnel.

## EC2 - Atelier Montage (TD 30h)

*Mélanie Freitas et Nicolas Poiret*

L'objectif de ce cours sera de maîtriser le logiciel Final cut pro à partir d'exercice de montage sur des rushes de documentaire et de fiction.

2 Ateliers à choisir dans la liste suivante :

## EC3 - Atelier Cinéma expérimental (TD 30h)

*Intervenant.e en cours de recrutement*

L'atelier permettra d'envisager tous les possibles de la pratique de l'image en mouvement. Le projet personnel pourra être réalisé sur tout support (film, vidéo, numérique, internet...) et pourra se décliner selon tout type de dispositifs (réalisation d'un film, conception d'une installation spatialisant l'image ou même interactive...). L'expérimentation, qu'elle soit narrative, plastique ou conceptuelle y tiendra une place privilégiée. Il pourra enfin s'agir de travaux collectifs et transdisciplinaires, notamment avec les étudiants de théâtre (making-of d'une pièce, captation ou réalisation des éléments scéniques visuels...).

## EC4 - Atelier L'Acteur et la caméra 2 (TD 30h) 2 groupes

*Christopher Kordun*

cf. descriptif études théâtrales semestre 5  
UE4

## EC5 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)

*Éric Valette*

cf. descriptif semestre 5

## EC6 - Atelier Arts + Technologies (TD 30h)

*Agnès de Cayeux*

Fabrication Numérique

L'atelier propose la fabrication de projets numériques Arduino et de leurs mises en espace. De l'Indicateur d'humeur au Sablier

numérique, en passant par le Journal du vaisseau spatial, nous traverserons ces assemblages de micro-contrôleurs. L'atelier ne demande aucun prérequis technique.

*Dinah Bird, workshop*

## EC7 - Atelier Performance (TD 30h)

*Violaine Lochu, Workshop*

# UE5

Pré-professionnalisation  
3 ECTS

## EC1 - Atelier Programmation et rencontres (TD 10h)

## EC2 - Initiation à la Recherche (TD 10h)

## EC3 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 10h)

*Mathilde Erhet-Zoghi*

### — Parcours Études théâtrales

# UE3

Fondamentaux  
théoriques  
6 ECTS

## EC1 - Esthétique de la scène 2 (CM 12h)

*Guillaume Pinçon*

cf. descriptif S5 UE3

## EC2 - Esthétique de la scène 2 (TD 12h)

*Mounya Boudiaf*

## EC3 - Écritures contemporaines 2 (CM 12h)

*Guillermo Pisani*

cf. descriptif semestre 5

## EC4 - Écritures contemporaines 2 (TD 12h)

*Guillermo Pisani*

## EC5 - Analyse des œuvres dramatiques : texte et représentation 5 (TD 18h)

*Caroline Châtelet*

Si, comme le disait le critique de cinéma Serge Daney, critique, « c'est à peine un métier », cela relève en tous les cas d'un travail. Ce cours sera l'occasion de mettre le théâtre au travail, à travers plusieurs spectacles. Cela animé de la conviction que le théâtre, quel que soit sa forme, son esthétique, son propos, parle toujours d'autre chose. Ce TD sera en particulier articulé au festival Amiens Europe.

# UE4

Fondamentaux  
pratiques  
12 ECTS

## EC1 - Atelier Écriture, Dramaturgie et Mise en scène 2 (TD 30h)

*Jérôme Hankins*

L'atelier sera consacré à la préparation d'une restitution publique (lecture, mise en espace, mise en scène) du texte choisi par le comité de lecture du TD « Écritures contemporaines 1 », en partenariat avec la Maison du théâtre.

## EC2 - Atelier Scénographie appliquée 2 (TD 30h), semaine intensive

*Magalie Lochon*

Gardant le principe d'immersion propre au travail intensif déjà évoqué, il s'agira dans ce deuxième temps de déployer le projet amorcé lors de la précédente semaine intensive, en réalisant une maquette à l'échelle et un story-board. Le but est de proposer un projet d'espace scénique le plus abouti possible, en présentant son travail de la façon la plus rigoureuse.

## EC3 - Atelier Technologies de la scène 2 (TD 30h), semaine intensive

*Charlotte Beaufort*

Dispositifs scéniques 2: Nouvelles scénographies, nouvelles technologies  
Les technologies numériques et des réseaux bousculent la scénographie traditionnelle. Les nouveaux moyens techniques au service de la dramaturgie induisent de nouveaux rapports entre le spectacle et le spectateur. L'atelier poursuivra le travail entamé au premier semestre sur l'espace et la lumière comme outil scénographique et moyen d'expression dramaturgique et prolongera cette réflexion sur les évolutions technologiques actuelles.

*1 Atelier à choisir dans la liste suivante :*

## EC4 - Atelier L'acteur et la caméra 2 (TD 30h) 2 groupes

*Christopher Kordun*

Dans la poursuite du travail amorcé au premier semestre, dans un dispositif de travail plateau cinéma (caméra, décors, travail de la lumière et travail d'équipe cinéma), vous travaillerez à la mise en scène d'extraits de pièces de théâtre et/

ou de scénarios de film. Il s'agira de faire appel à l'entièreté du champ de compétence acquis au cours des 3 années de licence, afin d'aborder un premier travail d'équipe en conditions réelles.

## EC5 - Atelier Workshop pluridisciplinaire (TD 30h)

*Éric Valette*

cf. descriptif semestre 5

## EC6 - Atelier Arts + Technologies (TD 30h)

*Agnès de Cayeux*

Fabrication Numérique.

*Dinah Bird*

Workshop intensif.

cf. descriptif Licence semestre 5

## EC7 - Atelier Performance (TD 30h)

*Violaine Lochu*

Workshop.

# UE5

Pré-professionnalisation  
3 ECTS

## EC1 - Introduction aux champs professionnels du spectacle vivant 2 (CM 18h)

*Magali Quillico (Compagnie la boîte d'impro) Jeu de rôle soignant-soigné, en partenariat avec SimUSanté (centre de pédagogie active et simulation en santé) et l'UFR de médecine.*

Afin de développer une réflexion sur un usage possible du théâtre dans le domaine du soin, ce cours prendra la forme d'un atelier d'improvisation dans le but de réaliser des simulations d'entretiens médicaux avec les externes de l'UFR de médecine. Après une initiation à l'improvisation (travail du corps souffrant, description de symptômes, émotions, interactions, etc.), les étudiants seront amenés à interpréter des patients face à de futurs médecins afin de travailler sur la relation entre soignant et soigné.

## EC2 - Initiation à la Recherche (TD 5h)

*Guillaume Pinçon*

cf. descriptif S5 UE5

## EC3 - Rencontres (TD 3h)

*Guillaume Pinçon, Marion Boudier*

cf. descriptif S5 UE5

# UE6

Unité d'Enseignement  
Transverse  
3 ECTS

## **EC1 - Langue vivante (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

## **EC2 - Projet Professionnel et d'Insertion (TD 3h)**

*Au choix :*

## **EC3 - Stage**

## **EC4 - Engagement ou Valorisation des compétences**

*Intervenant.e en cours de recrutement*







Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Licence 2 & 3



Histoire de l'art  
et archéologie

**Responsable de formation**

*Sara Combescure*  
[sara.nardi-combescure@u-picardie.fr](mailto:sara.nardi-combescure@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Christèle Elope*  
[christele.elophe@u-picardie.fr](mailto:christele.elophe@u-picardie.fr)

# Licence 2

## Histoire de l'art et archéologie

### Semestre 3

# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1 - Actualité de l'art (CM 18h)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence 2. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

# UE2

Création et discours sur l'art  
6 ECTS

## EC1-Historiographie (CM 18h)

*Philippe Sénéchal* (CM 9h), *Arnaud Timbert* (CM 9h)

L'écriture savante sur l'art a connu plusieurs paradigmes avant de devenir une discipline universitaire au XIX<sup>e</sup> siècle. Il importe de connaître les diverses approches qui se firent jour de la Renaissance au XX<sup>e</sup> siècle et les enjeux qui sous-tendent tel ou tel type d'écriture.

## EC2 - Historiographie (TD 12h)

*Julien Noblet*

Les travaux dirigés seront consacrés à la méthodologie du commentaire critique de textes d'historiens de l'architecture médiévale.

# UE3

Fondamentaux disciplinaires théoriques  
12 ECTS

## EC1 - Histoire de l'art antique à suivre à l'UFR d'Histoire (CM 18h)

*Michela Costanzi*

L'histoire de l'Archéologie : la construction de la Science archéologique du XVIII<sup>e</sup> au XXI<sup>e</sup> siècle.

Le cours souhaite retracer les étapes fondamentales du processus par lequel l'Archéologie devient progressivement une Science. On évoquera les découvertes dues à l'enthousiasme des fouilleurs passionnés

du XVIII<sup>e</sup> s., avant d'étudier les fouilles conduites au XIX<sup>e</sup> s., selon des méthodes plus scientifiques. On verra comment on en vient à découvrir une Antiquité toujours plus éloignée (la Protohistoire et la Préhistoire), avant de pouvoir saisir les intérêts et les enjeux de l'archéologie aux XX<sup>e</sup> et XXI<sup>e</sup> siècles.

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

*Dominique Paris-Poulain*

Les programmes iconographiques des arts de la couleur (XI<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles)

À travers l'exemple de la peinture monumentale et du vitrail nous examinerons les stratégies figuratives et conceptuelles des programmes iconographiques monumentaux les plus représentatifs, conservés en France dans les édifices religieux.

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

*Marie-Domitille Porcheron*

Histoire de l'art moderne

De la descente des princes français en Italie à l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture (1648), du portrait royal au monument funéraire, de la sculpture à l'architecture, de la peinture aux arts décoratifs, on tracera autant l'histoire politique de l'art français que ses styles.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

*Nicholas-Henri Zmelty*

Du fauvisme au Pop Art 1905-1960

Présentation des principaux mouvements artistiques et de quelques grandes figures de l'art européen et américain du début du XX<sup>e</sup> siècle aux années 1960.

## EC5 - au choix :

### Théories du théâtre 1 (CM 18h)

*Vincenzo Mazza*

Ce CM se concentrera sur quelques notions de la représentation scénique telles que « mimésis », « distanciation » et « metathéâtralité ». Pour chaque notion abordée, il s'agira d'analyser leurs enjeux à des périodes spécifiques de l'histoire du théâtre et d'observer leurs impacts sur différents prismes de la scène (dramaturgie, mise en scène, réception du public).

## **Histoire et Esthétique du cinéma (CM 18h)**

*Sébastien Denis*

Le cinéma d'animation

Il s'agira dans ce cours d'aborder à la fois les techniques, l'histoire et l'esthétique de l'animation, depuis les débuts du cinéma jusqu'à l'animation numérique. Si les rapports aux attractions, à l'enfance et à la production narrative traditionnelle sont bien entendu évoqués, l'animation expérimentale, les marionnettes ou la motion capture sont également traitées de manière à comprendre l'animation comme paradigme.

### **1 CM à choisir parmi les CM de l'UFR de SHS (CM 18h)**

cf . descriptif dans la brochure de la filière concernée

## **UE4** Fondamentaux disciplinaires pratiques

### **EC1 - Histoire de l'art antique (TD 12h)**

*Sara Nardi-Combescure*

### **EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)**

*Dominique Paris-Poulain*

### **EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h)**

*Marie-Domitille Porcheron*

Analyse des œuvres et des écrits théoriques de Jean Pèlerin Viator à Roger de Piles.

### **EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 12h)**

*Nicholas-Henri Zmelty*

## **UE5** Unité d'Enseignement transverse 3 ECTS

### **EC1 - Langue étrangère (TD 18h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

### **EC2 - Expression écrite et orale (TD 9h)**

*Karine Schuler*

### **EC3 - Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie (TD 12h)**

*El Mustapha Mouaddib*



Licence 2  
Histoire de l'art  
et archéologie  
Semestre 4

# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

cf. descriptif S3 UE1

# UE2

Création et discours sur l'art  
6 ECTS

## EC1 - La Critique d'art (CM 18h)

*Marie-Domitille Porcheron* (CM 9h),  
*Claire Garcia* (CM 9h)

Qu'elle soit lyrique, partisane, inspirée, malveillante, visionnaire ou aveugle, la critique d'art accompagne la création artistique pour le meilleur comme pour le pire. De l'Arétin à Greenberg en passant par Diderot et Baudelaire, nous étudierons les textes de quelques critiques parmi les plus influents depuis le XVI<sup>e</sup> siècle jusqu'aux années 1960.

## EC2 - La Critique d'art (TD 12h)

*Claire Garcia*

# UE3

Fondamentaux disciplinaires théoriques  
12 ECTS

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

*Sara Nardi-Combescure*

L'enseignement aborde les questions générales liées au passage de l'Antiquité vers le Haut Moyen Âge. Il traitera des sources archéologiques de cette période en les replaçant dans leur contexte politique, administratif, militaire, culturel, économique et social.

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

*Arnaud Timbert*

Architecture gothique des XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles : formes et fonctions :  
L'architecture gothique est le produit d'un contexte politique, démographique, géologique, écologique et philosophique. Ce cours abordera donc ces questions pour comprendre comment, de 1140 à 1240, le paysage de la France septentrionale a été durablement bouleversé par l'érection de monuments aux dimensions et aux formes inusitées.

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

*Marie-Domitille Porcheron*

Les Arts de la Contre-Réforme et du baroque dans l'Europe des capitales.

De l'émotion à la persuasion ou quand l'art ne prétend au fond à rien d'autre qu'à être art.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

*Simon Texier*

L'architecture au XIX<sup>e</sup> siècle.

Traversé par les révolutions (politiques, sociales, industrielles), le XIX<sup>e</sup> siècle est également le théâtre de tensions entre différents courants de pensée qui produisent une exceptionnelle vitalité architecturale. Nouveaux matériaux et nouveaux programmes conduisent à l'éclosion de formes et de notions nouvelles, tels que l'historicisme, l'éclectisme, tandis que sont posées certaines des bases de l'architecture moderne.

## EC5 - au choix :

### Théories du théâtre 2 (CM 18h)

*Vincenzo Mazza*

Ce CM portera sur les théories du jeu à partir d'exemples concrets de pratiques d'acteur et de la réflexion des metteurs en scène soucieux de la formation et de la direction d'acteur. Rythme, incarnation, distanciation, énonciation et processus de création, sont quelques thèmes qui ponctueront nos séances.

### Histoire et Esthétique du cinéma (CM 18h)

*Macha Ovtchinnikova*

Esthétique de la lumière

L'objet du cours est de sensibiliser les étudiants à l'importance des choix concernant la lumière sur l'esthétique d'une œuvre audiovisuelle. La dimension historique de l'esthétique de la lumière au cinéma est abordée, ainsi que les fondamentaux techniques permettant de qualifier un éclairage. À travers des exemples cinématographiques, le processus de création d'une lumière est appréhendé dans sa globalité.

### 1 CM à choisir parmi les CM de l'UFR de SHS (CM 18h)

cf. descriptif dans la brochure de la filière concernée

# UE4

Fondamentaux  
disciplinaires  
pratiques  
6 ECTS

## EC1-Histoire de l'art antique (TD 12h)

*Sara Nardi-Combescure*

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)

*Julien Noblet*

## EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h)

*Marie-Domitille Porcheron*

Analyse des œuvres de dévotion.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 12h)

*Simon Texier*

## EC5 - Pratiques numériques pour l'Histoire de l'art et l'Archéologie (TD 12h)

*Enseignant.e en cours de recrutement.*

# UE5

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

*Au choix :*

## EC2 - Projet Professionnel Individualisé (TD 3h)

## EC3 - Engagement ou valorisation des compétences





Licence 3  
Histoire de l'art  
et archéologie  
Semestre 5

# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

# UE2

Art et sociétés  
3 ECTS

## EC1 - Histoire sociale de l'art (CM 18h)

*Philippe Sénéchal*

Les conditions matérielles de production, de commande, de commercialisation et de présentation des artefacts, les modalités d'évaluation esthétique et financière des œuvres d'art ainsi que le statut social des artistes ont sensiblement évolué de la fin du Moyen Âge au Premier Empire.

## EC2 - Collections et musées (CM 18h)

*Simon Texier, Des collections aux musées*

Les collections royales et princières se développent à partir des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles ; elles constituent les fondements de certains des principaux musées ouverts à la fin du XVIII<sup>e</sup> puis tout au long du XIX<sup>e</sup>, en Europe et en Amérique principalement.

# UE3

Fondamentaux  
disciplinaires  
théoriques  
12 ECTS

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

*Sara Nardi-Combescure*

Initiation à l'archéologie, sa conception, ses méthodes et son évolution récente. On expliquera ensuite comment s'étudie un site archéologique à partir des sources documentaires, des techniques de prospection, des méthodes et du *processus* de la fouille.

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

*Dominique Paris-Poulain*

Les manuscrits à peinture dans l'Occident médiéval.

Le cours se focalisera sur les aspects techniques et stylistiques et portera une attention particulière aux problèmes liés à la mise en page du texte et de son décor figuré ainsi qu'à l'organisation programmatique de

principaux types de manuscrits : Psautiers, Bibles, Evangélistes, Encyclopédies, Bestiaires, Livres d'Heures.

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

*Marie-Domitille Porcheron*

Les marchés de l'art en Europe du nord (XV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)

Entre le Nord et le bassin méditerranéen, les œuvres et les artistes ont circulé. On étudiera les divers contextes de création — le métier d'artiste en Europe du nord — les influences, les inspirations, les copies, les répliques, les « contaminations » dans ce vaste marché de l'art européen.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

*Simon Texier*

Langage et idéal classique en architecture, XVI<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècles

Formulé dans l'Italie de la Renaissance sur les bases de l'architecture antique, le langage classique a dominé toute l'histoire de l'architecture occidentale. De Palladio au classicisme structurel de Perret en passant par l'architecture « à la française », il traverse les révolutions culturelles et matérielles et témoigne de son étonnante faculté d'adaptation. Ce cours vise ainsi à montrer la permanence de ce langage sur un demi-millénaire et la variété de ses réinterprétations.

## EC5 - Histoire des arts non occidentaux (CM 18h)

*Assia Touarig*

Introduction aux arts de l'Islam.

Ce cours est une introduction aux différents arts exprimés en terre d'Islam, depuis l'avènement de cette civilisation au VIII<sup>e</sup> siècle jusqu'au XVII<sup>e</sup> siècle. Les définitions et les notions générales relatives à la civilisation islamique, à son avènement et à son expansion, seront abordées lors des premières séances. Les cours suivants porteront sur les œuvres majeures : architectures ; arts du livre et de la calligraphie, miniatures persanes, céramiques ornementales, arts des métaux.

# UE4

Fondamentaux  
disciplinaires  
pratiques  
6 ECTS

## EC1-Histoire de l'art antique (TD 12h)

*Sara Nardi-Combescure*

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)

*Dominique Paris-Poulain*

## EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h)

*Marie-Domitille Porcheron*

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (TD 12h)

*Simon Texier*

## EC5 - Histoire des arts non-occidentaux (TD 12h)

*Assia Touarig*

# UE5

Pré-professionnalisa-  
tion  
3 ECTS

## EC1-Préparation à l'insertion profession- nelle (CM 12h)

*Frédérique Marchand (archéologue, CNRS),  
Josabeth Millereux (Archéologue, Amiens  
Métropole), Isabelle Barbedor (DRAC  
Hauts-de-France)*

## EC2 - Préparation à l'insertion profession- nelle (TD 8h)

*Marie-Domitille Porcheron (2h), Philippe  
Sénéchal (2h), Raphaële Skupien (4h).*

# UE6

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

## EC2 - Expression écrite et orale (TD 9h)

*Karine Schuler*

## EC3 - Pratiques numériques pour l'histoire de l'art et l'archéologie (TD 12h)

*El Mustapha Mouaddib*



**Licence 3**  
**Histoire de l'art**  
**et archéologie**  
**Semestre 6**

# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)

cf. descriptif S3 UE1

# UE2

Art et sociétés  
3 ECTS

## EC1 - Histoire sociale de l'art (CM 12h)

*Simon Texier*

L'architecte personnage social, XIX<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> siècles.

Depuis le *Dictionnaire des idées reçues* de Flaubert (« Architecte : oublié toujours l'escalier ») aux « starchitectes » d'aujourd'hui, quelle image cette profession donne-t-elle d'elle-même et comment est-elle perçue ? Quelle place l'architecte, mais aussi l'architecture, occupent-ils dans la société ?

## EC2 - Patrimoine en Hauts de France (CM 18h)

*Dominique Paris-Poulain*

La sculpture médiévale dans les Hauts de France.

Étude des façades sculptées des principaux édifices gothiques conservés dans les Hauts de France. Il s'agira de replacer leur conception dans l'histoire des mentalités religieuses, des techniques et des styles et de mettre au jour les contenus programmatiques.

# UE3

Fondamentaux disciplinaires théoriques  
12 ECTS

## EC1 - Arts de la Préhistoire (CM 18h)

*Pascal Depaepe*

Arts préhistoriques.

Ce cours dresse un panorama des expressions artistiques depuis leurs origines jusqu'à la fin de la Préhistoire, sous les angles iconographiques, thématiques, archéologiques et historiques. Y sont également abordés les techniques et matériaux utilisés, les phénomènes régionaux et les chronologies des civilisations paléolithiques.

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

*Arnaud Timbert*

Architecture gothique des XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles : matériaux et techniques de construction :

Ce cours aura pour objectif d'aborder les cathédrales picardes érigées aux XII<sup>e</sup> et XIII<sup>e</sup> siècles par le biais des matériaux (argile, bois, pierre, plâtre, métal, verre, liant et enduit), des procédés de production (préfabrication, standardisation, duplication) et de façonnage (marteau, forge et four hydrauliques).

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

*Philippe Sénéchal*

Venise au XVIII<sup>e</sup> siècle

Au XVIII<sup>e</sup> siècle, avant de disparaître en 1797, la République de Venise est une capitale européenne des divertissements en tout genre — et un particulier pour la musique et le théâtre — et un foyer majeur pour la peinture, l'estampe, les arts décoratifs, la sculpture et la théorie architecturale.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (après 1960) (CM 18h)

*Annabela Tournon*

Une histoire discontinue de l'art contemporain dans les Amériques latines.

La production artistique des Amériques latines est riche de nombreuses personnalités et d'œuvres singulières, indispensables à prendre en considération au moment où l'histoire de l'art se repense à l'aune d'un monde globalisé, décentré, plurilingue, et assumant la diversité de ses points de vue et de ses récits. Dans cette perspective, ce cours propose une histoire discontinue de l'art d'Amérique latine à la période contemporaine, en analysant des mouvements artistiques (néo-concrétisme, abstraction géométrique, conceptualismes, etc.), l'histoire des expositions (Biennale de la Havane, Biennale de Paris, etc.), tout en s'interrogeant sur les limites de la catégorie d'« art latino-américain » (Gerardo Mosquera, Marta Traba).

## EC5 - Histoire des arts non-occidentaux (CM 18h)

*Anaïs Guérin*

L'Art préhispanique est un vaste sujet.

Au-delà de la vision européenne du beau

et des objets décoratifs, la production esthétique des mondes préhispaniques n'est autre qu'une écriture figurative. En fonction des aires géographiques, chaque culture va chercher ses codes artistiques dans l'environnement qui l'entoure, dessinant peu à peu un « abécédaire » d'idéogrammes, représenté sur tous supports allant du tissu aux murs des temples. Cet abécédaire sera donc lisible uniquement par les personnes détenant les clefs de lecture de cet « Art » plus ou moins abstrait.

## UE4

Fondamentaux  
disciplinaires  
pratiques  
12 ECTS

### EC1 - Arts de la Préhistoire (TD 12h)

*Pascal Depaepe*

### EC2 - Histoire de l'art médiéval (TD 12h)

*Julien Noblet*

### EC3 - Histoire de l'art moderne (TD 12h)

*Philippe Sénéchal*

### EC4 - Histoire de l'art contemporain (après 1960) (TD 12h)

*Annabela Tournon*

### EC5 - Histoire des arts non-occidentaux (TD 12h)

*Anaïs Guérin*

## UE5

Pré-professionnalisation  
3 ECTS

### EC1-Initiation à la recherche (CM 8h)

*Julien Noblet*

Initiation à l'écriture d'un article :  
Il s'agira d'initier les étudiant(e)s à l'écriture d'un article scientifique de quelques pages sur un sujet proposé (et non choisi) par l'étudiant(e).

### EC2 - Pratiques numériques pour l'Histoire de l'art et l'Archéologie (TD 12h).

*Enseignant.e en cour de recrutement.*

## UE5

Unité d'Enseignement  
transverse

### EC1 - Langue étrangère (TD 18h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

### EC2 - Projet Professionnel Individualisé (TD 3h)

*Au choix :*

### EC3 - Stage

### EC4 - Engagement ou valorisation des compétences







Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Licence 3  
Métiers  
de la bande dessinée



**Responsables de formation**

*Elisabeth Piot & Justin Wadlow*

[elisabeth.piot@u-picardie.fr](mailto:elisabeth.piot@u-picardie.fr)

[justin.wadlow@u-picardie.fr](mailto:justin.wadlow@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Martine Benoit*

[martine.benoit@u-picardie.fr](mailto:martine.benoit@u-picardie.fr)

# Licence 3

## Métiers

### de la bande dessinée

## Semestre 5

L'objectif de la licence 3 Métiers de la bande dessinée est de former l'étudiant.e à l'ensemble des métiers de la bande dessinée. Cette formation est sélective et à visée professionnalisante. Intégrée au sein de licence 3 Arts Plastiques de l'UFR des Arts (UPJV), elle est ouverte en formation initiale aux étudiants et aussi en formation continue aux salariés, aux demandeurs d'emploi et personnes en reconversion professionnelle. Si une grande partie de la formation se concentre sur le métier d'auteur de bande-dessinée (dessinateur et/ou scénariste), une attention forte sera portée à l'ensemble de la chaîne de production : depuis l'édition jusqu'à l'élaboration de supports innovants, avec une prise en compte de la médiation culturelle et du journalisme.

Cette formation tire sa force d'une complémentarité entre les apports théoriques développés au sein de l'UFR des Arts et l'expérience apportée par les acteurs de terrains en particulier celle des membres de l'association : *On a marché sur la bulle*, structure, au coeur de la formation et organisatrice des Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. De nombreux liens sont également développés avec les structures culturelles en région : La Maison de la Culture d'Amiens, Le Cirque Jules Verne, L'Orchestre de Picardie, La Maison de Jules Verne, L'Historial de Péronne, etc. Enfin certains cours théoriques sont communs (UE1 et UE2) avec les étudiants de la Licence 3 Arts Plastiques.

Les cours sont assurés par des professionnels de la bande dessinée : auteurs, coloristes, scénaristes, éditeurs, journalistes, organisateurs de festivals, professionnels du livre, etc. et par des universitaires de l'UFR des Arts d'Amiens.

# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

## EC1-Actualité de l'art (CM 12h)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

# UE2

Ouvertures disciplinaires  
3 ECTS (*Mutualisation avec la licence 3 AP et AS*)

1 EC à choisir dans la liste suivante :

## EC 1 - Arts Sciences, Technologies, Perceptions (CM 18h)

*Jean-Philippe Renoult*

Musique et Son.

« Perspective » sur les divers courants qui ont conduit à la perturbation d'un système de tonalité. Il s'agira de comprendre l'impact des moyens électroniques de création et d'enregistrement sonore sur la musique d'aujourd'hui et les possibilités de mutations et de porosités avec les autres arts.

## EC 2 - Arts et philosophie (CM 18h)

*Marie-Hélène Gauthier*

L'émergence de la question esthétique. Dans un dialogue socratique, l'Hippias Majeur, Platon pose, pour la première fois peut-être, la question de l'esthétique elle-même et de ses conditions d'émergence : comment s'assurer de la beauté de ce qui provoque un plaisir par les sens de la vue ou de l'ouïe ? Le grand danger, c'est alors de tomber dans le relativisme des impressions, si on n'assigne aucune norme du beau. Six définitions successives vont être proposées à l'examen, dont aucune ne sera acceptée. Une esthétique de la beauté pourrait alors n'être jamais philosophiquement pensable, puisque l'on serait toujours pris dans la tension indicible entre l'impression esthétique

et l'exigence d'une norme difficilement assignable. Il faut peut-être reconnaître cette indétermination théorique et concevoir autrement l'expérience esthétique.

## **UE3** Fondamentaux disciplinaires 6 ECTS

L'UE3 Fondamentaux disciplinaires offre aux étudiants un cadre théorique sur l'histoire et l'esthétique de la bande dessinée. Cet apport est complété par un cours innovant et spécialisé en anglais sur la bande dessinée des mondes anglophones.

**EC1 : Histoire de la bande dessinée 1 (TD 18h)**

**EC2 : Théorie et esthétique de la bande dessinée 1 (TD 18h)**

**EC3 : La bande dessinée des mondes anglophones 1 (TD 18h)**  
(Cours en anglais)

## **UE4** Ateliers 12 ECTS

Sous forme d'ateliers encadrés par des professionnels, l'UE4 offre les moyens d'une pratique assidue de la bande dessinée sous la forme de 3 ateliers pratiques (EC1, 2 et 3) dont un atelier innovant portant sur la bande-dessinée du réel (EC3) qui propose une orientation documentaire. Les ateliers pratiques sont complétés par 3 ateliers professionnels : l'EC4 et l'EC5. L'EC4 permet de se familiariser avec les champs de métiers associés à la formation (métiers d'auteur, de coloriste, de scénariste, d'éditeur, de journaliste...) par le biais de rencontres avec des professionnels du secteur. En outre, un suivi personnalisé et individualisé sera assuré par les responsables de la L3 Bande dessinée accompagnés de membres professionnels de l'association *On a marché sur la bulle* pour aider chaque étudiant à élaborer son propre projet professionnel personnel. L'EC 5 propose quant à lui, un cours d'initiation à l'animation assuré par WAIDE Somme.

**EC1 - Atelier pratique 1 (TD 24h)**

**EC2 - Atelier pratique 2 (TD 24h)**

**EC3 - Atelier pratique 3 -Semaine intensive - Workshop (TD 24h)**

**EC4 - Atelier professionnel : Préparation à l'insertion professionnelle 1 (TD 20h)**

**EC5 - Atelier professionnel : Initiation à l'animation - WAIDE Somme (TD 35h)**

## **UE5** Unité d'Enseignement transverse 3 ECTS

L'UE5 met en avant l'acquisition de compétences transversales pour l'étudiant. Elle propose un enseignement innovant de la bande dessinée en langue anglaise associé à une aide ciblée en français destinée à la rédaction de scénarios.

**EC1 - Langue étrangère (TD 18h)**

*Justin Wadlow*

English for cartooning : Anglais fléché BD.

**EC2 - Français - Aide à la rédaction de scénarios (TD 9h)**



**Licence 3**  
**Métiers de la bande**  
**dessinée**  
**Semestre 6**



# UE1

Actualité de l'art  
3 ECTS (*Mutualisation avec les autres mentions de licence et de master*)

**EC1 - Actualité de l'art (CM 12h)**  
cf. descriptif semestre 5 UE1

# UE2

Ouvertures disciplinaires  
3 ECTS (*Mutualisation avec la Licence 3 AP et AS*)

*1 EC à choisir dans la liste suivante :*

**EC 1 - Arts Sciences, Technologies, Perceptions (CM 18h)**

*Jean-Philippe Renoult*

Musique et Son 2.

Qu'est-ce que l'écoute ? Comment appréhender des outils critiques pour comprendre la situation actuelle des arts sonores ? L'étudiant développera un cadre de référence pour les nombreuses innovations qui apparaissent dans les musiques d'aujourd'hui parallèlement aux développements des arts visuels.

**EC 2 - CM Arts et philosophie (CM 18h)**

*Marie-Hélène Gauthier*

La pertinence de la norme du beau.

La question du beau se pose immanquablement dès lors que l'on aborde l'esthétique des arts plastiques, soit pour l'accepter, soit pour la dépasser. Il reste qu'il est nécessaire de se demander ce que l'on dit quand on prétend que des choses belles le sont. La nécessité d'un critère semble s'imposer, sans lequel tout le monde pourrait faire valoir son jugement personnel comme jugement de goût. La recherche de ce critère est ce qui occupe Socrate dans un dialogue platonicien où elle apparaît peut-être pour la première fois, et qui s'interroge sur le lien entre la revendication d'une norme pesant toujours sur la sphère des arts plastiques, et l'expérience esthétique elle-même, où la réception sensorielle des œuvres dans les « plaisirs de la vue ou de l'ouïe ». C'est néanmoins ce lien phénoménologiquement spontané qui est radicalement contesté par Tolstoï dans *Qu'est-ce que l'art ?* (PUF), œuvre étonnamment contemporaine, où l'on étudiera le cercle vicieux du critère

du beau et du plaisir qui en serait le signe révélateur. L'ensemble de ces deux semestres et textes, sera ensuite placé en regard de la réflexion menée par Marianne Massin dans *Expérience esthétique et art contemporain* (Presses Universitaires de Rennes, 2013).

# UE3

Fondamentaux disciplinaires  
6 ECTS

cf. Descriptif Semestre 5

**EC1 - Histoire de la bande dessinée 2 (TD 18h)**

**EC2 - Théorie et esthétique de la bande dessinée 2 - La bande dessinée du réel (TD 18h)**

**EC3 - La bande dessinée des mondes anglophones (Cours en anglais) (CM 18h)**

# UE4

Ateliers  
12 ECTS

cf. Descriptif Semestre 5

**EC1 - Atelier pratique 4 (TD 24h)**

**EC2 - Atelier pratique 5 (TD 24h)**

**EC3 - Atelier pratique 6 – Semaine intensive/Workshop (TD 24h)**

**EC4 - Atelier professionnel: préparation à l'insertion professionnelle 2 (TD 20h)**

**EC5 - Stages**

2 stages obligatoires (STAGE 1 et STAGE 2) de 3 semaines minimum chacun

**STAGE 1**

Stage professionnalisant en amont et pendant la période du Festival *Les rendez-vous de la bande-dessinée d'Amiens* – (3 semaines minimum)

Immergé au sein de l'association qui l'organise, l'étudiant sera placé au coeur de la mise en place et de la tenue d'un festival majeur du 9<sup>e</sup> Art par le biais de ce stage de 3 semaines. Il évoluera au contact des nombreux auteurs et personnalités du monde

la bande dessinée qui participent au Festival. Sont prévues notamment : une exposition des travaux des étudiants avant le festival, une durant le festival et l'animation des journées des scolaires et de la Fabrique de la BD

*et*

## **STAGE 2**

### **Stage professionnel ou de création**

#### **3 semaines minimum**

Ce stage représente un atout majeur pour la poursuite du projet personnel et professionnel de l'étudiant.

L'étudiant aura le choix entre 2 orientations :

— **Le stage professionnel** : au sein d'une structure professionnelle dans le domaine des métiers de la bande dessinée.

*ou*

— **Le stage de création** : Ce type de stage offre la possibilité à l'étudiant.e de se consacrer pleinement à la réalisation d'une œuvre publiable en intégrant une structure de type entreprise, association, ONG... afin de traduire en bande dessinée l'identité de la structure et ses problématiques. Un stage de création peut également être envisagé auprès d'un auteur ou dans une structure éditoriale.

**UE5** Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS (ou 4 ECTS  
si validation EC3)

### **EC1 - Langue étrangère (TD 18h)**

*Justin Wadlow*

Anglais fléché BD

### **EC2 - Projet professionnel Individualisé (TD 2h)**

En continuité de l'UE5, EC4, cet EC est pensé pour aider l'étudiant à mieux définir son projet professionnel individuel en proposant un focus sur un des métiers de la bande dessinée.

### **EC3 - Engagement ou valorisation des compétences**

(En commun avec la L3 Arts plastiques sous conditions d'éligibilité)





Université de Picardie  
Jules Verne

UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021



Licence professionnelle  
Techniques du son  
et de l'image  
Parcours métiers  
de la postproduction  
image et son

**Responsables de formation**

*Dominique Choisy & Sébastien Denis*

[dominique.choisy@u-picardie.fr](mailto:dominique.choisy@u-picardie.fr)

[sebastien.denis@u-picardie.fr](mailto:sebastien.denis@u-picardie.fr)

**Suivi pour la formation continue**

*Paquita Lottin*

[paquita.lottin@u-picardie.fr](mailto:paquita.lottin@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Nathalie Voisin*

[nathalie.voisin@u-picardie.fr](mailto:nathalie.voisin@u-picardie.fr)

**Centre de Formation des Apprentis**

*FORMASUP*

### Présentation du diplôme

Au niveau Licence 3, cette Licence Professionnelle en apprentissage est centrée sur des cours techniques de haut niveau dans les différents champs de la post-production image et son. Il s'agit pour les étudiants d'acquérir simultanément des savoir-faire techniques, des connaissances dans le domaine de l'esthétique, de l'histoire et des théories du montage cinématographique, et ainsi de développer une réflexion sur leur pratique. Le choix a été fait de mettre en valeur la place capitale, souvent sous-évaluée, du son dans la chaîne de postproduction image avec le mixage et la musique de film. L'étudiant.e est inscrit à l'Université de Picardie Jules Verne tout en étant apprenti, donc rémunéré par une entreprise et géré par le Centre de Formation des Apprentis IRFA APISUP. Il passe, en alternance, deux semaines en formation au sein du Lycée Henri Martin et de l'UPJV puis trois à quatre semaines en entreprise.

### Objectifs

- Acquérir des connaissances poussées en histoire et esthétique du cinéma (montage, musique de film, etc.), qui sont des atouts capitaux pour un monteur afin de discuter avec les réalisateurs et producteurs.
- Acquérir des compétences pratiques de haut niveau dans les différents domaines de la postproduction du cinéma et de l'audiovisuel (montage, mixage, musique de film, effets visuels).
- Développer en tant qu'apprenti un savoir-être de monteur/postproducteur au sein d'une entreprise.

### Débouchés

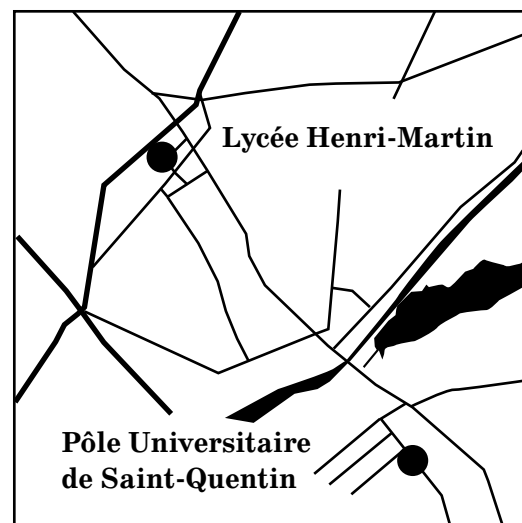
Les débouchés de cette formation sont ceux des techniques de postproduction audiovisuelle :

- Monteur, chef-monteur
- Monteur son, mixeur
- Monteur-truquiste
- Responsable de post-production
- Responsable des effets visuels
- Étalonneur

### Localisation

La Licence Professionnelle TSI est la seule formation de l'UFR Arts de l'UPJV qui ne se déroule pas au sein même de l'UFR (Amiens), mais à Saint-Quentin.

Les cours théoriques se déroulent au sein du Pôle Universitaire de Saint-Quentin, tandis que les cours pratiques se déroulent au sein du Lycée Henri-Martin. Les lieux sont distants d'une vingtaine de minutes à pied.



Licence 3  
Techniques du son  
et de l'image  
Semestre 5



# UE1

Histoire et esthétique  
du cinéma

## EC1 - Histoire et Esthétique du montage (CM 30h)

*Dominique Choisy*

Il s'agira à travers ce cours de connecter le montage aux images. Comment appréhender les images, comment les comprendre, comment les sentir et les ressentir, pour ensuite les organiser en un flux, leur donner du sens, et particulièrement celui du film qu'on est en train de monter. Pour ce faire, nous évoquerons la façon dont le montage est apparu, comment il s'est développé, sophistiqué, en s'appuyant sur le travail de nombreux metteurs en scène, et sur la vision de nombreux extraits de films classiques, ou pas.

son et mixage. Les futurs monteurs devront acquérir un niveau autorisant le travail collaboratif avec le réalisateur. Afin de proposer le mixage le plus abouti possible, l'accent sera mis sur le bruitage, le doublage et le sound design. Ce module s'achèvera par la compréhension et le respect des normes de diffusion des sorties « master ».

# UE4

Langue vivante

## EC1 - Anglais (TD 20h)

*Jo Lane*

Un cours d'anglais appliqué aux métiers et à l'analyse du cinéma et de l'audiovisuel.

# UE2

Montage image et son

## EC1 - Approche technique du montage : Pipeline et Workflow (TD 70h)

*Idrissa Ouedraogo*

Le module « approche technique du montage », permet d'acquérir le socle technique de la postproduction : normes, standards, recommandations, équipements, liaisons et connectiques professionnelles. La sécurisation des images et le maintien de la qualité tout au long de la chaîne de post production seront également abordés. Les futurs monteurs devront acquérir un niveau d'organisation autorisant le travail collaboratif avec le réalisateur et les autres maillons de la chaîne technique. Ce module s'achèvera sur l'importance du contrôle qualité avant d'effectuer les sorties « master » pour la diffusion.

# UE3

Effets visuels, sound  
design, musique de  
film

## EC1 - Mixage et Sound Design (TD 60h)

*Bastien Lenoir*

Le module « mixage et sound design », permet d'acquérir le socle technique de la postproduction audio : équipements, liaisons et connectiques professionnelles, prise de

Licence 3  
Techniques du son  
et de l'image  
Semestre 6

# UE5

Histoire et esthétique  
du cinéma

## EC1-Histoire et esthétique du son et de la musique de film (CM 30h) + Histoire et esthétique de la musique de film (CM 20h)

*Benoît Basirico*

Ce cours aborde le sujet de la musique de film dans tous ses aspects. Tout d'abord un parcours historique à travers les grandes tendances permet de retracer son évolution. Puis il s'agit de relever les différents rôles que peut jouer une musique dans une oeuvre cinématographique, en appréciant sa capacité à soutenir les enjeux d'un récit ou au contraire à prendre le contrepied. On peut apprécier comment la musique épouse diverses formes, de la petite formation au grand orchestre en passant par l'instrument soliste, sans oublier sa relation avec les sons du film. Il s'agit aussi d'aborder la relation entre deux artistes, le compositeur et le réalisateur, en évoquant le langage commun à définir, ou encore la question de l'emplacement.

## Histoire et esthétique du son de film (CM 10h)

*Frédéric Alvarez*

Dans ce cours, il s'agit de sensibiliser les étudiants à l'importance des choix et des enjeux de la création sonore dans les œuvres audiovisuelles. Les différents paramètres techniques du son seront abordés dans une perspective à la fois historique et esthétique. À travers des exemples cinématographiques éclectiques, le processus de création sonore est appréhendé dans sa globalité.

# UE6

Montage  
image et son

## EC1 - Approche artistique du montage (TD 70h)

*Dominique Choisy et Idrissa Ouedraogo*

À partir d'un scénario et de rushes originaux d'un film de fiction, il s'agira de remonter concrètement des séquences de ce film selon différentes étapes : organiser les rushes, choisir les prises, prélever les éléments de montage dans ces prises, organiser ces éléments, les raccorder, les rythmer, faire que ces éléments fassent sens, et servent l'esprit du film. Au final, il y aura confrontation entre chaque proposition de montage effectuée en cours et le « vrai » film effectivement monté et distribué.

# UE7

Effets visuels, sound  
design, musique  
de film

## EC1 - Effets visuels (TD 60h)

*Caïque de Souza*

Ce cours sera centré essentiellement sur l'étalonnage. À partir de différents films ou produits, les étudiants devront construire une pensée cohérente quant à l'usage des couleurs et de l'éclairage au profit du projet général.

## EC2 - Musique de film (TD 60h)

### Composition (TD 15 h)

*Frédéric Alvarez*

Dans ce cours mêlant théorie et pratique, l'enjeu sera de comprendre comment travaille un compositeur dans son studio ainsi qu'avec les différents protagonistes d'un film. D'où vient-il, quels sont les parcours typiques ? Comment s'intègre-t-il dans la post-production d'un film ? L'exploration de ce métier se poursuivra avec l'analyse de séquences emblématiques de musique de film. La pratique consistera en l'ornementation musicale d'une séquence par l'enseignant et ses élèves. Le processus ira de la composition jusqu'au mixage en passant par les différentes techniques d'enregistrement des instruments.

## Enregistrement et mixage (TD 45h)

*Bastien Lenoir*

Le module « Musique de film », permet d'acquérir le socle technique de la prise de son et du mixage musical à l'image. Le tout basé sur un travail collaboratif entre musicien, technicien et réalisateur afin de servir le propos, la direction artistique, et de souligner l'émotion.

# UE8

Stage/alternance-  
projet tuteuré

## EC1 - Alternance/Méthodologie (TD 30h)

## EC2 - Projet tuteuré

# UE9

Langue étrangère

## EC1 - Anglais (TD 20h)

*Jo Lane*

Un cours d'anglais appliqué aux métiers et à l'analyse du cinéma et de l'audiovisuel.



Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master



Arts plastiques

**Responsable de formation**

*Éric Valette*  
[eric.valette@u-picardie.fr](mailto:eric.valette@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Martine Benoit*  
[martine.benoit@u-picardie.fr](mailto:martine.benoit@u-picardie.fr)

# Master 1

## Arts plastiques

### Semestre 1

Le master Arts plastiques de l'UFR des Arts est un master recherche qui articule une expérimentation pratique d'atelier et une réflexion théorique. Étendue sur deux années, cette formation est constituée de cours, ateliers, séminaires, rencontres, workshops, colloques et journées d'études, expositions et spectacles... Elle articule les pratiques artistiques (celles des étudiant.e.s et celles qui font l'actualité du champ de l'art) à une réflexion ouverte fondée sur les œuvres et les textes, dans un dialogue constant avec les enseignants et les autres étudiants.

Confrontant la création artistique à la réflexion sur la création, ce master recherche présente l'intérêt d'un ensemble d'activités théoriques et pratiques, à la fois diversifiées et pointues, visant la construction d'un projet d'étude personnel, créatif, autonome. Le master Arts plastiques doit être envisagé comme une initiation à la recherche, qui permet d'expérimenter la méthode de « recherche-crédation », consistant à faire émerger quelques questions de sa propre pratique d'atelier et à les confronter à d'autres démarches artistiques, comme à des textes qui proposent des développements ou des réponses à ces questions.

Par ailleurs, la recherche artistique n'a de sens que si elle se confronte régulièrement, par différents moyens, au champ de l'art, non seulement grâce à une fréquentation très régulières des musées, galeries, théâtres, conférences, projections, mais aussi par une mise en situation « réelle » de son expérimentation d'atelier. À cette fin, les étudiant.e.s seront collectivement invités à exposer leur travail, chaque semestre, en pensant l'exposition depuis la conception jusqu'à la médiation. À ce titre, un ensemble de savoir-faire professionnels sera acquis au fil des mois, dépassant largement la seule initiation à la recherche universitaire.

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

## EC1 - Théories de l'art 1 (CM 20h) (*Mutualisation S1/S3*)

*Sally Bonn*

Théorie de l'écriture comme hors-champ de l'œuvre.

Les artistes écrivent aussi. Ils inventent des outils de réflexion adaptés à leur pratique. En partant des pratiques d'écriture des artistes des années 60 et 70, il s'agira d'aborder les nouveaux rapports entre le texte et l'œuvre dans les pratiques artistiques les plus contemporaines, en s'intéressant à la matière même de l'écriture comme à son sens.

## EC2 - Théories de l'art 3 (CM 20h)

*Fabien Danesi*

L'appropriation des images en mouvement : fonction critique, lyrisme et postproduction. Du travail de remontage du surréaliste Joseph Cornell aux *Histoire(s) du cinéma* (1988-1998) de Jean-Luc Godard en passant par le détournement situationniste, l'usage de représentations préexistantes a été une pratique artistique emblématique du XX<sup>e</sup> siècle. À partir d'exemples précis qui toucheront aussi aux formes les plus actuelles de l'image en mouvement, avec Candice Breitz, Laura Gozlan, Christian Marclay, ou encore Ben Rivers, ce séminaire a pour ambition d'interroger les enjeux plastiques et théoriques de cette figure du réemploi qui traverse modernité et postmodernité.

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
9 ECTS

## EC1-Actualité de l'Art (CM 12h) (*Mutualisation avec les autres mentions de master*)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant.e.s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

## **EC2 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)**

*Éric Valette*

Les étudiant.es présenteront régulièrement leurs travaux et leurs avancées théoriques, de façon à faire émerger une problématique susceptible de former un « sujet » de recherche. Un carnet de recherche sera réalisé par chaque étudiant.e. Nous travaillerons par ailleurs autour de la thématique « les petites échelles ».

## **EC3 - Atelier d'Arts Plastiques (TD 20h)**

*Lise Lerichomme*

Autour de protocoles favorisant les expérimentations plastiques et de recherches de ressources documentaires artistiques, un accrochage commun hebdomadaire par petits groupes permettra aux étudiant.es de présenter une démarche plastique affirmée.

## **EC4 - Séminaire à choisir parmi les séminaires de l'UE1 des autres mentions (CM 20h)**

cf. descriptif dans les brochures des filières concernées

# **UE3**

Pré-professionnalisation  
6 ECTS

## **EC1 - Méthodologie du mémoire (TD 10h)**

*Lise Lerichomme*

Le cours initiera les étudiant.es à la méthodologie de la recherche dans les arts visuels (articulation entre théorie et pratique, analyse et interprétation des œuvres, bibliographie, notes, etc). Une rencontre avec la Bibliothèque Universitaire et le FRAC permettront de se familiariser avec les ressources locales.

## **EC2 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 10h)**

*Margot Burident*

L'objectif est de fournir les outils nécessaires pour pouvoir envisager différents types de projet professionnels : connaissance du milieu de la recherche et de ses débouchés, des institutions culturelles, acquisition de compétences dans le secteur de l'exposition et des projets artistiques, formation aux montages de projets culturels. Initiation à la propriété intellectuelle et à la sécurisation des données : le droit à l'image, le droit d'auteur, statuts artistiques et indépendants.

# **UE4**

Unité d'Enseignement  
transverse

## **EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*





Master 1  
Arts plastiques  
Semestre 2

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
12 ECTS

## EC1 - Théories de l'art 2 (CM 20h)

*Serge Bismuth*

Expression, expérience, signification, fonctionnement... notions, entre autres, qu'il s'agira de questionner en regard de certaines œuvres et théories comme, par exemple, celles de Nelson Goodman, de Ludwig Wittgenstein et de Charles Sanders Peirce.

## EC2 - Théories de l'art 4 (CM 20h)

*Androula Michael*

Food for thought?

La politisation de nos goûts et de nos habitudes alimentaires, la façon dont ce que nous mangeons détermine l'espace qui nous entoure font de la nourriture un « médiateur complexe dans la relation entre exposition, société et environnement ». Diverses pratiques artistiques et actions performatives qui réactualisent la pratique du banquet et du partage seront au cœur de nos interrogations.

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
6 ECTS

## EC1-Actualité de l'Art (CM 18h) *Mutualisation avec les autres mentions de master*

cf. descriptif S1 UE2

## EC2 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)

*Lise Lerichomme*

Les étudiant.es seront amené.es à affirmer leur démarche pour articuler travaux plastiques et avancées théoriques. Chaque semaine, il.elle offrira au débat l'avancée de ses recherches plastiques et théoriques en présentant au groupe un ensemble de références artistiques, un échange autour de textes jalons de leur réflexion, et une mise en situation de travaux plastiques personnels récents. Un carnet de recherche sera réalisé par chaque étudiant.e.

## EC3 - Atelier d'Arts Plastiques (TD 20h)

*Éric Valette*

L'atelier du second semestre a pour objet de continuer à accompagner la recherche plastique de chaque étudiant.e afin de finaliser l'ensemble des réalisations qui seront présentées dans le pré-mémoire. L'objectif du semestre sera aussi de préparer l'exposition de mars 2021, à la Maison de la Culture d'Amiens.

## EC4 - Séminaire à choisir parmi les séminaires de l'UE1 des autres mentions (CM 20h)

cf. descriptif dans les brochures des filières concernées

# UE3

Pré-professionnalisation  
9 ECTS

## EC1 - Atelier d'Arts Plastiques- Workshop (TD 30h)

L'artiste Morgan Dimmet est invité pour organiser un atelier concentré sur une semaine avec l'ensemble du groupe du Master 1, Arts plastiques, en avril 2020.

## EC2 - Pré-Mémoire

Le pré-mémoire est un dossier de 30 pages environ (hors annexes et illustrations). Il exposera la problématique et la méthode, les premiers résultats, le plan provisoire, une grande bibliographie constituée selon les règles, un dossier de travaux artistiques. Il doit mettre en œuvre une articulation entre expérimentation en atelier, analyse de la pratique d'autres artistes et développement théorique.

# UE4

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

Master 2  
Arts plastiques  
Semestre 3

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
12 ECTS

## EC1 - Théories de l'art 1 (CM 20h)

*Sally Bonn*

Théorie de l'écriture comme hors-champ de l'œuvre.

cf. descriptif S1 UE1

## EC2 - Théories de l'art 3 (CM 20h)

*Fabien Danési*

L'appropriation des images en mouvement : fonction critique, lyrisme et postproduction.

cf. descriptif S1 UE1

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
6 ECTS

## EC1-Actualité de l'Art (CM 18h) *Mutualisa-*

*tion avec les autres mentions de master*

cf. descriptif S1 UE2

## EC2 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)

*Sally Bonn*

Comment aborder sa propre pratique et celle des autres à travers les mots ? Ecrire sur son propre travail et écrire sur le travail d'autres artistes, et faisant cela écrire avec le travail, sera l'enjeu de ce séminaire. Nous aborderons différents registres d'écriture, des archives, des entretiens, des études de documents, des analyses de textes.

## EC3 - Atelier d'Arts Plastiques (TD 20h)

*Elisabeth Piot*

Cet atelier propose une exploration plastique d'incitations susceptibles de faire résonner les orientations de recherche personnelles de l'étudiant. Le sujet principal de l'atelier sera associé au thème des «Petites Echelles», thème au cœur des projets d'expositions communes du Master. Des incitations supplémentaires seront également proposées.

## EC4 - Séminaire à choisir parmi les séminaires de l'UE1 des autres mentions (CM 20h)

cf. descriptif dans les brochures des filières concernées.

# UE3

Pré-professionnalisation  
9 ECTS

## EC1 - Atelier d'Arts Plastiques - Workshop (TD 30h)

L'artiste *David de Beyter* est invité pour organiser un atelier concentré sur une semaine avec l'ensemble du groupe du Master 2 Arts plastiques, en janvier 2019.

## EC2 - Méthodologie du Mémoire (TD 10h)

*Vincent Gebel*

Nous envisagerons, dans cet atelier, la production d'écrit du point de vue de la forme qu'elle génère. Quel message sous-jacent la composition évoque-t-elle ? Est-il en lien ou en opposition avec le contenu ? Les bases de la mise en page seront abordées sur le logiciel libre Scribus et à partir du mémoire en cours de rédaction.

## EC3 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 10h)

*Margot Burident*

L'objectif est de fournir les outils nécessaires pour pouvoir envisager différents types de projet professionnels : connaissance du milieu de la recherche et de ses débouchés, des institutions culturelles, acquisition de compétences dans le secteur de l'exposition et des projets artistiques, formation aux montages de projets culturels. Initiation à la propriété intellectuelle et à la sécurisation des données : le droit à l'image, le droit d'auteur, statuts artistiques et indépendants.

# UE4

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*, Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

Master 2  
Arts plastiques  
Semestre 4

# UE1

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
9 ECTS

## EC1 - Séminaire d'Arts Plastiques (TD 30h)

*Elisabeth Piot*

Dans ce séminaire, il s'agit par le biais de lectures d'articles, de travaux d'écriture, et d'oraux de travailler à un approfondissement du projet de recherche et de son écriture.

## EC2 - Atelier d'Arts Plastiques (TD 20h)

*Fabien Lerat*

Dans l'atelier, au semestre 2, vous serez déjà très avancés, vos paroles seront désenclavées et chacun sera dans une forme d'analyse de sa recherche, de sa production plastique, certains aspects indiscernables jusque-là apparaîtront.

# UE2

Pré-professionnalisation  
18 ECTS

## EC1 - Atelier Création d'un objet éditorial (TD 10h)

*Vincent Gebel*

À partir des bases de mise en page acquises au premier semestre, une recherche personnelle sur la mise en forme du mémoire sera à réaliser. Format, typographie, grille, notes de bas de pages, titres, têtes de chapitres, sommaire et couverture.

## EC2 - Mémoire

Le mémoire final est soutenu en public en fin de Master 2 (toutes UE validées). Il est constitué de 70 pages minimum (hors annexes). Dirigé par l'enseignant-chercheur qui a suivi le pré-mémoire de Master 1. Il reprend et développe la recherche entamée en M1. Il est accompagné ou précédé d'un dossier artistique de l'auteur, et donnera lieu, au moment de la soutenance, à une exposition (accrochage, installation, performance, projection, etc., en fonction de la démarche artistique). La pratique artistique de l'étudiant.e est évaluée comme une part toute aussi importante de la recherche que l'élaboration théorique.

## EC3 - Stage (2 semaines minimum)

Stage en équipe de recherche ou institution dans le domaine de l'art et de la culture, donnant lieu à un rapport, choisi en accord avec le directeur de mémoire et évalué par lui. Les étudiants qui souhaitent réaliser leur stage au CRÆ s'adresseront à Androula Michael. Le rapport de stage sera constitué de 5 pages hors annexes faisant apparaître les conditions du stage, une description de l'institution d'accueil et de ses enjeux culturels, une description des tâches confiées, ainsi qu'une analyse de l'apport du stage, accompagné de documents illustrant le stage.

# UE3

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*





Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master



Arts de la scène et  
du spectacle vivant,  
parcours Recherche-  
création

**Responsable de formation**

*Guillaume Pinçon*  
[guillaume.pincon@u-picardie.fr](mailto:guillaume.pincon@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Nathalie Voisin*  
[nathalie.voisin@u-picardie.fr](mailto:nathalie.voisin@u-picardie.fr)

# Master 1

## Recherche-création

### Semestre 1

## Master mention arts de la scène et du spectacle vivant

Ce Master s'adresse à celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances et leurs réflexions sur le théâtre (et plus généralement sur les arts de la scène) et s'insérer professionnellement dans ce domaine, que ce soit au niveau de la recherche et de l'enseignement, de la création ou des métiers de soutien à la création. Après une première année commune, les étudiant-e-s peuvent continuer en M2 le parcours recherche-crétion ou s'orienter vers le parcours sélectif Métiers du spectacle vivant: produire, diffuser, communiquer, administrer.

### Master arts de la scène et du spectacle vivant : parcours recherche-crétion

Les enseignements du parcours recherche-crétion proposent une articulation constante entre la théorie et la pratique pour en stimuler les relations sous l'angle général de la recherche. Liés à cette activité, les travaux personnels, en autonomie mais guidés par les enseignants-chercheurs, praticiens et artistes associés au département théâtre, y tiennent une grande place.

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

## EC1 - Fondamentaux de la Recherche (CM 20h)

*Guillaume Pinçon*

Trois séquences structureront ce cours qui a pour objectif transversal d'apporter toutes les bases nécessaires au bon démarrage d'une recherche en Master et à la rédaction d'un mémoire. La première sera à la fois technique et fondamentale en abordant le mémoire comme un objet d'écriture et d'édition. La deuxième inscrira cet objet dans le champ disciplinaire principal du Master, à savoir les études théâtrales, et ses rapports avec d'autres disciplines des sciences humaines. La troisième fera un état des lieux de ce qu'on appelle la recherche-crétion et abordera les questions philosophiques en jeu dans les rapports entre théories et pratiques.

## EC2 - États de la recherche (CM 20h)

*Mutualisation S1/S3*

*Jérôme Hankins (12h)*

« Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair ». Ainsi parlait l'un des plus grands physiciens quantiques depuis Einstein : Richard Feynman (Prix Nobel 1965). Les récentes découvertes scientifiques contredisent tellement nos intuitions immédiates que les chercheurs en sont réduits, depuis plus d'un siècle, à imaginer des contes de livres pour enfants. Seaux d'eau en rotation dans l'espace, joueurs de ping-pong dans des trains en mouvement, rodéos à cheval sur un rayon de lumière, boules de bowling jetées sur un trampoline, trous de ver dans l'espace, chat enfermé dans une boîte avec substance radioactive et marteau suspendu au-dessus d'un flacon de cyanure (ce dernier scénario imaginaire étant le chouchou des savants). Loufoque ? Mais comment dire un espace à cinq, voire onze dimensions, un temps qui ne s'écoule pas, une anti-matière ?

Pour Edward Bond, le théâtre, ou plutôt le drame nouveau qu'il cherche à fonder : un « *drame-époque* », doit se mesurer à ces expériences de pensée, qui sont aussi physiques qu'intellectuelles. La cosmologie et l'astrophysique sont aussi convoquées. Bond est avant tout un homme de plateau :

le martyr des chats quantiques doit servir à plonger l'acteur dans des expériences de jeu qui défient les limites du corps et de l'esprit pour redéfinir l'image de l'humain. Faut-il pour autant parler d'acteur quantique ? Nous aborderons ces questions, en examinant les propositions d'exploration et d'improvisation que j'ai élaboré en sa compagnie, au cours de stages et de laboratoire de jeu, en Belgique et en France.

#### *Christophe Bident* (CM 8)

Un écrivain a illuminé les années 1980, par ses textes et leurs créations à la scène par Patrice Chéreau : Bernard-Marie Koltès. Il est mort, du Sida, à 41 ans, en 1989. Son œuvre s'est répandue sur tous les continents. Les approches critiques et esthétiques sont multiples, contradictoires, parfois en conflit. Nous tenterons d'appréhender quelques textes et de les mettre à l'épreuve du plateau, dans la perspective d'une journée d'études qui devrait rassembler les chercheurs au printemps 2021.

Bibliographie : Bernard-Marie Koltès : *La Nuit juste avant les forêts ; Combat de nègre et de chiens ; Quai Ouest ; Dans la solitude des champs de coton ; Le Retour au désert ; Roberto Zucco ; Lettres (éditions de Minuit) ; Arnaud Maïsetti : Bernard-Marie Koltès (éditions de Minuit).*

#### **EC3 États de la recherche (TD 24h)**

*Mutualisation S1/S3*

*Christophe Bident*

cf. ci-dessus.

## **UE2** Renforcement et ouverture disciplinaire 9 ECTS

#### **EC1 - Actualité de l'Art (CM 12h) Mutualisation avec les autres mentions de master**

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

#### **EC2 - EC à choisir parmi les CM des UE1 des autres mentions de master de l'UFR Arts (CM 20h)**

cf. descriptif des autres filières.

## **UE3** Arts de la scène et du spectacle vivant 9 ECTS

#### **EC1 - Scènes actuelles (CM 18h) Mutualisation S1/S3 et Master 2 Culture, Patrimoine et Innovation numérique, UFR SHS**

##### *Marion Boudier*

« Je sais que, pour moi, faire du théâtre en dehors d'un ensemble qui partage une recherche en commun, c'est absolument inconcevable », affirme Ariane Mnouchkine, « metteuse en harmonie » du Théâtre du Soleil depuis 1964. Qu'est-ce qu'un ensemble au théâtre ? Comment chercher et créer collectivement ? Des communautés théâtrales historiques aux collectifs contemporains, nous étudierons quelques processus de création collaboratifs et collectifs afin d'interroger leurs enjeux tant esthétiques que sociaux et politiques.

#### **EC2 - Scènes actuelles (TD 24h) Mutualisation S1/S3**

*Marion Boudier et Isabelle Deffin*

En lien avec le CM, ce TD prendra la forme d'un atelier pour approfondir l'étude des processus de création collectifs au prisme du costume. Accompagné·e·s de la costumière Isabelle Deffin, les étudiant·e·s seront invités à expérimenter le costume dans un processus d'écriture de plateau. Du costume au personnage en passant par le comédien, comment une silhouette peut-elle donner naissance à une situation ou à un dialogue ? Plus qu'un appareil, comment le costume devient-il un véritable outil d'écriture ?

#### **EC3 - Rencontres (TD 3h)**

*Guillaume Pinçon, Marion Boudier*

Pensées pour les étudiant·e·s en études théâtrales de la L3 au Master Arts de la scène et du spectacle vivant, mais ouvertes à tou-te-s les intéressé·e·s, ces rencontres (3 par semestre) permettront de dialoguer directement avec les acteurs, au sens large du terme, de la vie théâtrale amiénoise et de sa programmation.

# UE4

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## **EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais du Brésil : *Monica  
Teles*

**Master 1**  
**Recherche-création**  
**Semestre 2**

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

**EC1 et EC2 - Théorie de la pratique et de la création théâtrale (CM 20h et TD 24h)**  
*Mutualisation S2/S4*

**Lukas Hemleb (CM 14h et TD 18h)**

Abîmes – c’est ainsi qu’on pourrait nommer le thème de ce cours qui est consacré aux écritures théâtrales qui explorent la logique humaine de son côté noir et abyssal. Tolstoï, Léonid Andreïev, Danil Harms représentent trois exemples dans le théâtre russe où se développe de façon incontournable une dialectique du mal et de l’abjecte qui est un reflet conforme du monde en émoi. Dostoïevski dans son récit du Grand Inquisiteur dans « Les frères Karamasov » avait fixé le diapason d’un raisonnement qui opère un renversement des valeurs élémentaires de l’humanité – nombreux sont ceux qui se sont, comme George Orwell, Margaret Atwood où encore Michel Houellebecq, inspiré de lui. Un théâtre qui prend le risque de mettre le mental à l’épreuve, n’est pas cela « chevaucher le tigre » ?

**Christophe Bident (CM 6h et TD 6h)**

Nous poursuivrons le travail commencé au semestre précédent (cf. CM et TD Etats de la recherche) en nous interrogeant sur les principes esthétiques qui guident une création : comment les définir en théorie ? comment les induire des expériences de plateau ? comment en faire des enjeux de création et de production ?

# UE2

Renforcement et  
ouverture disciplinaire  
6 ECTS

**EC1 - Actualité de l’Art (CM 12h)** *Mutualisation avec les autres mentions de master*  
cf. descriptif S1 UE2

Le cours rassemble l’ensemble des étudiant.e.s de l’UFR en Licence 3 et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l’actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

**EC2 - EC à choisir parmi les CM des UE1 des autres mentions de master de l’UFR Arts (CM 20h)**

cf. descriptif des autres filières

# UE3

Pré-professionnalisation 1  
2 ECTS

**EC1 - Performer sa recherche (TD 30h)**

*Mutualisation S2/S4*

*Marion Boudier*

Comment mettre en acte et en geste un questionnement théorique ? Qu’est-ce que produire un travail de recherche fondé sur la pratique ? Cet atelier mêlera l’analyse de démarches contemporaines (spectacles, performance, processus de création) qui cherchent à performer les savoirs et des expérimentations pratiques qui permettront aux étudiants de nourrir leurs propres pratiques de recherche.

**EC2 - Rencontres (TD 3h),**

*Guillaume Pinçon, Marion Boudier*

Pensées pour les étudiant-e-s en études théâtrales de la L3 au Master Arts de la scène et du spectacle vivant, mais ouvertes à tou-te-s les intéressé-e-s, ces rencontres (3 par semestre) permettront de dialoguer directement avec les acteurs, au sens large du terme, de la vie théâtrale amiénoise et de sa programmation.

**EC3 - Manifestation scientifique (TD 6h)**

*Christophe Bident*

Il s’agira d’assister et/ou de participer à une journée d’études ou à un colloque scientifique pour être au plus proche des recherches actuelles dans le domaine des études théâtrales. Cette année, cette manifestation scientifique concernera Bernard-Marie Koltès (cf. Christophe Bident, CM et TD Etats de la recherche puis CM et TD Théories de la pratique et de la création théâtrale).

**EC4 - Pré-mémoire ou mémoire**

Qu’il aboutisse exclusivement à la production écrite d’un mémoire ou que celle-ci soit associée étroitement à un volet pratique (mémoire-crédation), le travail de recherche de l’étudiant-e, son sujet et ses modalités seront à définir avec le directeur ou la directrice de mémoire, à choisir parmi les

enseignants-chercheurs de l'UFR des Arts.  
Dans les deux cas, il s'agira de présenter à la fin de la première année le résultat des travaux effectués, qu'ils soient finalisés (mémoire) ou provisoires (pré-mémoire). À la fin de la seconde année, un mémoire finalisé doit être présenté lors d'une soutenance.

**UE4** Unité d'Enseignement  
transverse  
1 ECTS

**EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais du Brésil : *Monica  
Teles*





Master 2  
Recherche-création  
Semestre 3

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
12 ECTS

## EC1 - États de la recherche (CM 20h) *Mutualisation S1/S3*

Jérôme Hankins (12h)

« Si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair ». Ainsi parlait l'un des plus grands physiciens quantiques depuis Einstein : Richard Feynman (Prix Nobel 1965). Les récentes découvertes scientifiques contredisent tellement nos intuitions immédiates que les chercheurs en sont réduits, depuis plus d'un siècle, à imaginer des contes de livres pour enfants. Seaux d'eau en rotation dans l'espace, joueurs de ping-pong dans des trains en mouvement, rodéos à cheval sur un rayon de lumière, boules de bowling jetées sur un trampoline, trous de ver dans l'espace, chat enfermé dans une boîte avec substance radioactive et marteau suspendu au-dessus d'un flacon de cyanure (ce dernier scénario imaginaire étant le chouchou des savants). Loufoque ? Mais comment dire un espace à cinq, voire onze dimensions, un temps qui ne s'écoule pas, une anti-matière ?

Pour Edward Bond, le théâtre, ou plutôt le drame nouveau qu'il cherche à fonder : un « *drame-époque* », doit se mesurer à ces expériences de pensée, qui sont aussi physiques qu'intellectuelles. La cosmologie et l'astrophysique sont aussi convoquées. Bond est avant tout un homme de plateau : le martyr des chats quantiques doit servir à plonger l'acteur dans des expériences de jeu qui défient les limites du corps et de l'esprit pour redéfinir l'image de l'humain. Faut-il pour autant parler d'acteur quantique ? Nous aborderons ces questions, en examinant les propositions d'exploration et d'improvisation que j'ai élaboré en sa compagnie, au cours de stages et de laboratoire de jeu, en Belgique et en France.

*Christophe Bident (CM 8h)*

Un écrivain a illuminé les années 1980, par ses textes et leurs créations à la scène par Patrice Chéreau : Bernard-Marie Koltès. Il est mort, du Sida, à 41 ans, en 1989. Son œuvre s'est répandue sur tous les continents. Les approches critiques et esthétiques sont multiples, contradictoires, parfois

en conflit. Nous tenterons d'appréhender quelques textes et de les mettre à l'épreuve du plateau, dans la perspective d'une journée d'études qui devrait rassembler les chercheurs au printemps 2021.

Bibliographie : Bernard-Marie Koltès : *La Nuit juste avant les forêts*; *Combat de nègre et de chiens*; *Quai Ouest*; *Dans la solitude des champs de coton*; *Le Retour au désert*; *Roberto Zucco*; *Lettres (éditions de Minuit)*; *Arnaud Maïsetti : Bernard-Marie Koltès (éditions de Minuit)*.

## EC2 - États de la recherche (TD 24h) *Mutualisation S1/S3*

*Christophe Bident*

cf. ci dessus.

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
9 ECTS

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h) *Mutualisation avec les autres mentions de master*

Le cours rassemble l'ensemble des étudiant.e.s de l'UFR en Licence 3 et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc

## EC2 - EC à choisir parmi les CM des UE1 des autres mentions de master de l'UFR Arts (CM 20h)

cf. descriptif dans la brochure des autres filières.

# UE3

Arts de la scène et  
du spectacle vivant  
6 ECTS

## EC1 - Scènes actuelles (CM 18h) *Mutualisation S1/S3 et Master 2 Culture, Patrimoine et Innovation numérique, UFR SHS*

*Marion Boudier*

« Je sais que, pour moi, faire du théâtre en dehors d'un ensemble qui partage une recherche en commun, c'est absolument inconcevable », affirme Ariane Mnouchkine, « metteuse en harmonie » du Théâtre

du Soleil depuis 1964. Qu'est-ce qu'un ensemble au théâtre ? Comment chercher et créer collectivement ? Des communautés théâtrales historiques aux collectifs contemporains, nous étudierons quelques processus de création collaboratifs et collectifs afin d'interroger leurs enjeux tant esthétiques que sociaux et politiques.

#### **EC2 - Scènes actuelles (TD 24h) Mutualisation S1/S3**

*Marion Boudier et Isabelle Deffin*

En lien avec le CM, ce TD prendra la forme d'un atelier pour approfondir l'étude des processus de création collectifs au prisme du costume. Accompagné·e·s de la costumière Isabelle Deffin, les étudiant·e·s seront invités à expérimenter le costume dans un processus d'écriture de plateau. Du costume au personnage en passant par le comédien, comment une silhouette peut-elle donner naissance à une situation ou à un dialogue ? Plus qu'un appareil, comment le costume devient-il un véritable outil d'écriture ?

#### **EC3 - Rencontres (TD 3h)**

*Guillaume Pinçon, Marion Boudier*

Pensées pour les étudiant·e·s en études théâtrales de la L3 au Master Arts de la scène et du spectacle vivant, mais ouvertes à tou·te·s les intéressé·e·s, ces rencontres (3 par semestre) permettront de dialoguer directement avec les acteurs, au sens large du terme, de la vie théâtrale amiénoise et de sa programmation.

#### **EC4 - Méthodologie de projet (CM 12h)**

*Intervenant.e en cours de recrutement*

L'objectif sera d'appréhender ce qu'est le management de projets, ses spécificités dans le domaine culturel et du spectacle vivant. Identifier les différentes étapes, les logiques, appréhender les différents outils et évaluer la faisabilité ainsi que son impact seront les notions abordées.

**UE4**    Compétences  
          pratiques  
          3 ECTS

#### **EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais du Brésil : *Monica Teles*

#### **EC2 - Accompagnement de l'insertion professionnelle (TD 6h)**

*Guillaume Pinçon*

L'accompagnement permettra à l'étudiant·e de définir son projet et de construire son identité professionnelle. Il s'agira aussi de le rendre autonome dans son processus d'insertion en identifiant les différentes étapes et en réalisant des outils pertinents.



**Master 1**  
**Recherche-création**  
**Semestre 4**

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
6 ECTS

**EC1 et EC2 - Théorie de la pratique et de la création théâtrale (CM 20h et TD 24h)**  
*Mutualisation S2/S4*

**Lukas Hemleb (14h CM et 18h TD)**

Abîmes – c’est ainsi qu’on pourrait nommer le thème de ce cours qui est consacré aux écritures théâtrales qui explorent la logique humaine de son côté noir et abyssal. Tolstoï, Léonid Andreïev, Danil Harms représentent trois exemples dans le théâtre russe où se développe de façon incontournable une dialectique du mal et de l’abjecte qui est un reflet conforme du monde en émoi. Dostoïevski dans son récit du Grand Inquisiteur dans « Les frères Karamasov » avait fixé le diapason d’un raisonnement qui opère un renversement des valeurs élémentaires de l’humanité – nombreux sont ceux qui se sont, comme George Orwell, Margaret Atwood où encore Michel Houellebecq, inspiré de lui. Un théâtre qui prend le risque de mettre le mental à l’épreuve, n’est ce pas cela « chevaucher le tigre » ?

**Christophe Bident (CM 6h et TD 6h)**

Nous poursuivrons le travail commencé au semestre précédent (cf. CM et TD Etats de la recherche) en nous interrogeant sur les principes esthétiques qui guident une création : comment les définir en théorie ? comment les induire des expériences de plateau ? comment en faire des enjeux de création et de production ?

# UE2

Pré-professionnalisation  
6 ECTS

**EC1 - Manifestation scientifique (TD 6h)**

*Christophe Bident*

Il s’agira d’assister et/ou de participer à une journée d’études ou à un colloque scientifique pour être au plus proche des recherches actuelles dans le domaine des études théâtrales. Cette année, cette manifestation scientifique concernera Bernard-Marie Koltès (cf. Christophe Bident, CM et TD Etats de la recherche puis CM et TD Théories de la pratique et de la création théâtrale).

**EC2 - Rencontres (TD 3h)**

*Guillaume Pinçon, Marion Boudier*

Pensées pour les étudiant-e-s en études théâtrales de la L3 au Master Arts de la scène et du spectacle vivant, mais ouvertes à tou-te-s les intéressé-e-s, ces rencontres (3 par semestre) permettront de dialoguer directement avec les acteurs, au sens large du terme, de la vie théâtrale amiénoise et de sa programmation.

**EC1 - Performer sa recherche (TD 30h dont 20h en autonomie)** *Mutualisation S2/S4*  
*Marion Bourdier*

Comment mettre en acte et en geste un questionnement théorique ? Qu’est-ce que produire un travail de recherche fondé sur la pratique ? Cet atelier mêlera l’analyse de démarches contemporaines (spectacles, performance, processus de création) qui cherchent à performer les savoirs et des expérimentations pratiques qui permettront aux étudiants de nourrir leurs propres pratiques de recherche.

# UE3

Insertion  
professionnelle  
15 ECTS

**EC1 - Stage**

Validé au semestre 4, un stage d’une durée minimum de 2 semaines sera à effectuer à partir de la première année de Master.

**EC2 - Soutenance du mémoire**

Qu’il aboutisse exclusivement à la production écrite d’un mémoire ou que celle-ci soit associée étroitement à un volet pratique (mémoire-crédation), le travail de recherche de l’étudiant-e, son sujet et ses modalités seront à définir avec le directeur ou la directrice de mémoire, à choisir parmi les enseignants-chercheurs de l’UFR des Arts. Dans les deux cas, il s’agira de présenter à la fin de la première année le résultat des travaux effectués, qu’ils soient finalisés (mémoire) ou provisoires (pré-mémoire). À la fin de la seconde année, un mémoire finalisé doit être présenté lors d’une soutenance.

# UE4

Unité d’Enseignement  
transverse  
3 ECTS

**EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*, Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais du Brésil : *Monica Teles*





Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master



Cinéma et audiovisuel

**Responsable de la formation**

*Natacha Thiéry*  
[natacha.thery@u-picardie.fr](mailto:natacha.thery@u-picardie.fr)  
ou  
[philippe.fauvel@u-picardie.fr](mailto:philippe.fauvel@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Nathalie Voisin*  
[nathalie.voisin@u-picardie.fr](mailto:nathalie.voisin@u-picardie.fr)

# Master 1

## Cinéma et audiovisuel

### Semestre 1

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

## EC1 - Histoire et Esthétique du cinéma documentaire (CM 20h)

*Mickaël Robert-Gonçalves*

Combattre par le cinéma : formes de cinémas documentaires engagés.

Ce cours cherche à synthétiser et à observer les méthodes documentaires utilisées par des techniciens et cinéastes dans une pratique engagée sinon militante du cinéma. Une étude de cas spécifique sur le monde lusophone dans les années 1970 sera proposée tout en mobilisant un corpus non négligeable d'œuvres de divers territoires et époques pour constituer les contours d'une histoire politique du cinéma documentaire.

## EC2 - Cinéma : théorie, analyse et critique 1 (CM 20h)

*Macha Ovtchinnikova*

Danse et cinéma.

Arts du temps et de l'espace, la danse et le cinéma interrogent le corps jusqu'à en faire un matériau plastique et un lieu de réflexions conjointes. Mais au-delà des performances des corps en mouvement, comment la danse s'immiscie-t-elle dans les différents rouages du dispositif cinématographique ? Comment les formes filmiques assimilent-elles et réinventent-elles des figures chorégraphiques ?

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
9 ECTS

## EC1 - Actualité de l'art (CM 12h) (*Mutualisation avec les autres mentions de master*)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle,...

## EC2 - Atelier cinéma : le documentaire sonore (TD 30h)

*Enseignant en cours de recrutement*

Au cours de cet atelier, les dimensions sonores de la création documentaire seront abordées à partir d'œuvres existantes et les étudiants seront guidés dans la réalisation

d'un exercice personnel qui résultera de l'expérimentation de la prise de son en situation et de la pratique des logiciels dédiés.

## EC3 - Cinéma : théorie, analyse, critique 1 (TD 30h)

*Sébastien Denis*

« Animer ». Ce séminaire, qui contient à la fois des cours théoriques et des rencontres avec des professionnels, a pour but de s'interroger sur le phénomène d'animation, ainsi que sur les différentes techniques d'animation, au cinéma et dans l'audiovisuel prioritairement, mais aussi dans les arts de la scène – la question de la marionnette étant centrale dans cette problématique. Ce séminaire est proposé en partenariat avec l'ESAD, et en particulier le département WAIDE Somme.

## EC4 - Séminaire de recherche (TD 30h)

*Sébastien Denis, Philippe Fauvel, Pierre Eugène, Natacha Thiéry, Beatriz Rodvalho, Macha Ovtchinnikova*

## EC5

*Module « mineur » à choisir parmi les EC1 et EC2 de l'UE1 des autres mentions dont SHS pour le cours Son Image langage en Sociologie, M1 S1 (TD 20h)*

cf. descriptif dans les filières concernées

# UE3

Recherche

## EC1 - Méthodologie de la recherche (TD 10h)

*Claudine Le Pallec Marand*

Qu'est-ce qu'un mémoire de master ?

Qu'est-ce qu'un sujet ? Qu'est-ce qu'une problématique ? Le cours se propose de répondre à ces questions en abordant les principes fondamentaux de la recherche universitaire en cinéma : le principe de la propriété intellectuelle qui justifie le bon usage de la citation et de la référence bibliographique, la constitution d'une bibliographie et d'une filmographie.

# UE4

Langue vivante  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*, Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

**Master 1**  
**Cinéma et audiovisuel**  
**Semestre 2**

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

## EC1 - Histoire et Esthétique du cinéma documentaire (CM 20h)

*Beatriz Rodovalho*

Cinéma de libération

Ce cours propose d'étudier les formes documentaires des cinémas de libération des années 1960-1970. À travers une perspective historique, géopolitique et esthétique, nous examinerons l'émergence et la circulation d'un documentaire politique ancré dans des contextes nationaux et transnationaux d'indépendance, de révolution ou de soulèvement social.

## EC2 - Cinéma : théorie, analyse et critique 2 (CM 20h)

*Pierre Eugène*

Cinéma queer et création collective 1960-1990.

Ce séminaire s'intéressera aux dynamiques de création collective au sein du cinéma queer, notamment au sein d'œuvres de Rainer Werner Fassbinder, de Jack Smith et de Paul Vecchiali. Il s'agira d'interroger des expériences de création en communauté, au sein d'une troupe, d'un cercle amical ou d'une famille recomposée, avec leurs effets singuliers sur les formes des films, leurs références esthétiques, et la manière dont elles déconstruisent la figure de « l'auteur » autant que le dispositif cinématographique lui-même.

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
9 ECTS

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)

cf. descriptif S1 UE2

## EC2 - Atelier cinéma : écriture et réalisation (TD 30h)

*Nicolas Boone*

Chaque TD commence par le visionnage de courts métrages ou extraits de longs métrages, suivi d'une prise de parole de chacun, dans le but de déployer les qualités de l'œuvre vidéo ou cinématographique. Les étudiants devront, tout au long du semestre, après avoir exposé leurs intentions, produire et présenter des films devant s'inspirer des films vus. Le

spectre des films présentés est large (essai filmique, documentaire, vidéo d'artiste, court métrage de fiction, vidéo de danse...).

## EC3 - Cinéma : théorie, analyse, critique 2 (TD 30h)

*Jean Regazzi*

Le cinéma dialectique de Jacques Demy.

Le cinéma de Jacques Demy permet tout particulièrement d'explorer les liens entre théorie, analyse et critique en cela que son dispositif ouvertement dialectique tend à générer un discours piégé par son propre postulat du désenchantement. Ce cours se propose de décrypter les tenants et aboutissants d'un tel système afin d'esquisser d'autres pistes d'analyse, d'autres perspectives critiques.

## EC4 - Rencontre avec des professionnels (TD 12h)

*Natacha Thiéry*

Ces rencontres permettront aux étudiants, extraits à l'appui, d'approcher de près la pratique de professionnels du cinéma (réalisation, montage, photographie, etc.) notamment documentaire. Ils interagiront avec eux autour de fabriques toujours singulières, permettant de penser la diversité des formes de pensée et de création du cinéma, notamment documentaire. Ces rencontres seront filmées afin d'en garder la trace et de les archiver.

## EC5

Module « mineur » à choisir parmi les EC1 et EC2 de l'UE1 des autres mentions de l'UFR des arts (TD 20h)

cf. descriptif dans les filières concernées.

# UE3

Recherche  
9 ECTS

## EC1 - Pré-mémoire

# UE4

Langue vivante  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*, Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

Master 2

Cinéma et audiovisuel

Semestre 3

Analyse, Critique,  
Valorisation et  
Programmation

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

## EC1 - Esthétique, Théorie et analyse du cinéma (CM 20h)

*Natacha Thiéry*

Alain Cavalier, singularités d'un cinéaste libre.

La manière dont Cavalier invente une forme toujours neuve, appropriée à son objet, sera analysée par des pratiques d'écriture, selon un angle essentiellement esthétique. Malgré l'éclectisme apparent de son parcours, des années 1960 à aujourd'hui, la récurrence de questions éthiques et esthétiques sera étudiée. Son travail sera confronté à celui d'autres cinéastes.

## EC2 - Penser la création documentaire (CM 20h) (Mutualisé avec M2 Pro)

*Beatriz Rodovalho*

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
12 ECTS

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 12h)

cf. descriptif S1 UE2

## EC2 - Séminaire cinéma 1, Valorisation et programmation (TD 30h)

*Mickaël Robert-Gonçalves (15h), Beatriz Rodovalho (15h)*

Les séances de ce TD visent à présenter et mettre en place des projets liés à la valorisation ou la programmation cinématographiques sous diverses formes : exercices critiques au sein d'un journal, constitution et participation à un jury de festival ou mise en place d'activités pédagogiques autour du cinéma. Les étudiants réfléchiront et pourront travailler en groupe, mais seront évalués individuellement.

## EC3 - Séminaire cinéma 2 (TD 30h)

*Isabelle Danel, Philippe Fauvel*

Écrire sur le cinéma.

C'est tout un d'écrire, de constater et travailler la matière d'un monde qui doit être saisi en lui-même pour se donner à nouveau au regard, mais autrement, avec d'autres signes. L'écriture sur le cinéma est multiple et polymorphe : nous en prendrons

acte et écrirons à notre tour et à notre façon, soutenus par quelques critiques ou écrivains de cinéma qui partageront avec nous l'expérience de leur manière.

## EC4

Module « mineur » à choisir parmi les EC1 et EC2 de l'UE1 des autres mentions (TD 20h)

cf. descriptif dans les brochures des filières concernées.

## EC5 - Atelier d'écriture filmique (TD 10h)

*Dominique Choisy*

Nous revisiterons quelques textes fondateurs produits autour du cinéma, de Bazin à Rivette, de Godard à Tarkovski, de Rohmer à Scorsese, afin de les mettre en résonance avec la pratique de la critique. Il s'agit également dans ce cours de se poser librement des questions autour de l'écriture des mémoires de Master 2, et chercher ensemble des pistes de réponses : comment affiner une problématique, mieux définir son corpus, organiser son plan, sa recherche, sa méthode, et son écriture... ?

# UE3

Recherche  
6 ECTS

## EC1 - Actualité de la Recherche/Festivals (TD 10h)

*Lucas Simoni*

*Initiation au monde de la Recherche validé en S3 UE2 EC3*

# UE4

Langue vivante  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*, Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

**Master 2**  
**Cinéma et audiovisuel**  
**Semestre 4**



# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
6 ECTS

## EC1 - Histoire de la critique cinématographique (CM 20h)

*Philippe Fauvel*

Ce cours prend en compte la critique cinématographique dans sa singularité, en s'appuyant sur quelques grandes figures canoniques (de Balázs à Kracauer, de Leenhardt à Daney en passant par Bazin...), en considérant plusieurs média (presse écrite, radio, télévision, internet) et en s'attardant aussi sur des revues critiques alternatives, qui ont su offrir un style à leurs jugements de goût et donner forme à des idées (de l'édito rageur au manifeste).

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
6 ECTS

## EC1 - Séminaire cinéma 3 (TD 30h)

*Philippe Fauvel*

Films sur le cinéma.

Dans ce cours, les étudiants se voient proposer, dans le prolongement du TD « Écrire sur le cinéma », une étude analytique et critique sur un ensemble varié de documentaires sur le cinéma : de la série Cinéastes de notre temps (ou Cinéma, de notre temps) jusqu'aux making of ou commentaires qui se présentent comme des suppléments aux films sur des supports variés (témoignages des acteurs et collaborateurs d'un film correspondraient aux besoins de ses consommateurs), en passant par la série de films de commande « Où en êtes-vous? » initiée par le Centre Pompidou, nous analyserons comment on montre le cinéma, ou comment on souhaite le montrer. On discutera particulièrement le point de vue de André S. Labarthe parlant de sa série initiée avec Janine Bazin en 1964 : « on s'est dit qu'on allait faire ce que faisaient les Cahiers dans les entretiens, mais avec une caméra. »

# UE3

Recherche - stage  
15 ECTS

## EC1 - Mémoire

## EC2 - Stage

# UE4

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen*,  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*



Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master



Histoire de l'art

**Responsable de la formation**

*Philippe Sénéchal*  
[philippe.senechal@u-picardie.fr](mailto:philippe.senechal@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Christèle Élophé*  
[christele.elophe@u-picardie.fr](mailto:christele.elophe@u-picardie.fr)

Quatre ensembles d'activités (UE = Unité d'enseignement) structurent les 4 semestres d'enseignement ; elles sont en général constituées de plusieurs EC (EC = Élément constitutif) :

### **En Master 1**

#### **1. UE1 : Fondamentaux disciplinaires**

a) Deux séminaires au choix permettant de développer les connaissances historiques et méthodologiques en histoire de l'art en se fondant sur l'actualité de la discipline : un séminaire « majeur » correspondant à la période de votre mémoire et un autre « mineur », dans une autre période. Le choix de ce séminaire de spécialité en mineur est annuel. Vous ne pourrez pas en changer d'un semestre à l'autre, mais seulement d'une année à l'autre.

b) Une initiation à des savoirs techniques utiles en histoire de l'art et variant d'une période à l'autre et une sensibilisation aux méthodes et aux questionnements les plus récents.

#### **1. UE 2 : Ouvertures disciplinaires**

a) Un ensemble de cours proposés dans d'autres mentions des champs Lettres et Langues et SHS de l'UPJV ou dans les autres masters proposés à l'UFR des Arts permet de compléter la formation de l'étudiant dans des disciplines connexes ou sur des sujets d'un intérêt particulier pour le mémoire de recherche. L'étudiant en choisit un parmi deux EC au S1, un seul au S2.

b) Muséologie (S1) : ce module permet d'acquérir des connaissances historiques sur les bâtiments, la constitution et la présentation des collections dans différentes périodes.

c) Représenter le pouvoir (S2) et Représentations de la guerre (S2) sont deux modules mutualisés avec l'UFR d'Histoire-Géographie, le premier étant assuré par des collègues historiens, le second par des collègues historiens de l'art. Ces deux modules permettent d'approfondir les rapports entre art et politique et des questions d'iconographie.

#### **1. UE 3 : Pratiques de la recherche**

L'étudiant est initié à la méthodologie de la recherche. En outre il accomplit des travaux personnels, soit en rendant compte d'expériences dans le monde de la culture et de la recherche, soit en participant à des projets de recherche menés par les enseignants-chercheurs de l'UFR au sein des unités CRÆ et TrAme, acquérant ainsi des compétences dans le domaine de l'enquête scientifique et de la valorisation de la recherche.

#### **2. UE 4 : Unité d'Enseignement transverse. 5 EC obligatoires au S1, 1 EC obligatoire en S2.**

a) Au S1 et au S2 : une EC de langues étrangères (allemand, anglais, italien, portugais — une langue au choix, impossible à changer en cours d'année)

b) Au S1 : une EC d'expression écrite et orale pour préparer au mieux d'une part les exercices écrits et surtout la rédaction du pré-mémoire, d'autre part, la présentation orale des résultats de recherche et d'éventuels entretiens professionnels.

c) Au S1 : deux EC de préparation à l'insertion professionnelle, l'une (CM) faite de rencontres de professionnels en activité, l'autre (TD) constituée d'exercices pratiques.

d) Au S1 : une EC de Pratiques numériques de l'histoire de l'art, en salle informatique.

**Au semestre 3 du M2, le contenu de ces 4 UE change légèrement :**

**1. UE1 : Fondamentaux disciplinaires**

Deux séminaires au choix permettant de développer les connaissances historiques et méthodologiques en histoire de l'art en se fondant sur l'actualité de la discipline : un séminaire « majeur » correspondant à la période du mémoire et un autre « mineur », dans une autre période. Le choix de ce séminaire de spécialité en mineur est annuel. Il n'est pas permis de changer d'un semestre à l'autre, mais seulement d'une année à l'autre.

**2. UE 2 : Pratiques de la recherche**

L'étudiant accomplit des travaux personnels, soit en rendant compte d'expériences dans le monde de la culture et de la recherche, soit en participant à des projets de recherche menés par les enseignants-chercheurs de l'UFR au sein des unités CRÆ et TrAme, acquérant ainsi des compétences dans le domaine de l'enquête scientifique et de la valorisation de la recherche.

**3. UE 3 : Unité d'Enseignement transverse**

a) L'étudiant continue sa pratique d'une langue étrangère (allemand, anglais, italien ou portugais).

b) une EC d'expression écrite et orale pour préparer au mieux d'une part les exercices écrits et surtout la rédaction du mémoire, d'autre part, la présentation orale des résultats de recherche et d'éventuels entretiens professionnels.

**4. UE 4 : Ouvertures disciplinaires**

Un séminaire à choisir parmi un ensemble de cours proposés parmi les autres mentions des champs Arts, Lettres, Langues ou SHS permet de compléter la formation de l'étudiant dans des disciplines connexes ou sur des sujets d'un intérêt particulier pour le mémoire de recherche. L'étudiant en choisit un.

**Au semestre 4 du M2, ces unités d'enseignement deviennent :**

**1. UE1 : Fondamentaux disciplinaires**

Un séminaire correspondant à la période historique du mémoire de recherche.

**2. UE2 : Pratiques de la recherche**

a) L'étudiant accomplit des travaux personnels, soit en rendant compte d'expériences dans le monde de la culture et de la recherche, soit en participant à des projets de recherche menés par les enseignants-chercheurs de l'UFR au sein des unités CRÆ et TrAme, acquérant ainsi des compétences dans le domaine de l'enquête scientifique et de la valorisation de la recherche.

b) Rédaction et soutenance du mémoire de recherche.

**3. UE3 : Unité d'Enseignement transverse**

L'étudiant continue sa pratique d'une langue étrangère (allemand, anglais, italien ou portugais).

**4. UE4 : Ouverture professionnelle**

un stage en équipe de recherche ou institution culturelle dans le monde de l'art et de la culture permettra d'acquérir de nouvelles compétences et de tester la validité du projet de carrière. Le choix de ce stage est validé par le directeur de mémoire avant l'établissement de la convention via l'ENT. Il donne lieu à un rapport écrit noté par le directeur de mémoire.

Outre ce stage obligatoire, l'étudiant a la possibilité d'accomplir d'autres stages conventionnés jusqu'à la fin de sa dernière année universitaire d'inscription. Soulignons que les deux mémoires que doit préparer l'étudiant — un pré-mémoire (semestre 2) et un mémoire (semestre 4) — sont les « actes » de recherche les plus personnels et les plus importants. Ils sont rédigés sous la direction d'un enseignant-chercheur (ou de deux, dans le cas d'une co-direction).

**Remarque concernant les rendus écrits (dossiers, copies, mémoires, etc.)**

Devant la recrudescence de différents types de fraudes, plagiat, copier-coller, etc., nous attirons particulièrement l'attention des étudiants sur le caractère illicite de ces pratiques, dont les conséquences peuvent être lourdes : conseil de discipline, exclusion, annulation de diplôme, interdiction d'inscription, etc. Tout rendu de travail fait chez soi (dossier, mémoire...) doit être accompagné d'une version numérique.

Master 1  
Histoire de l'art  
Semestre 1

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
12 ECTS

(Mutualisation S1/S3)

2 EC au choix parmi les 4 séminaires suivants (L'un d'entre eux correspondra à la période du mémoire. Les périodes choisies au semestre 1 vaudront aussi pour le semestre 2) :

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

Sara Nardi-Combescure

Leopoli-Cencelle, une fondation papale. Le site archéologique de Leopoli-Cencelle est situé dans le nord du Latium (Italie). Depuis 1994, l'Université de Rome *La Sapienza* mène des campagnes de fouilles qui ont dévoilé une ville médiévale dont les plus anciens vestiges datent du IX<sup>e</sup> s. Notre séminaire portera sur l'étude de cette cité, l'une des rares en Italie dont la fondation ait été déterminée par la volonté d'un pontife afin d'abriter les habitants du port romain de *Centumcellae* (le port actuel de Civitavecchia), menacé par des raids opérés par les Maures.

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

Dominique Paris-Poulain

L'image médiévale : problématiques et méthodes d'analyse.

Analyse du monument funéraire dédié à la mémoire des saints martyrs Fuscien, Victorin et Gervais, conservé dans l'église de Sains-en-Amiénois : de l'origine du culte à son usage, la question du *locus sanctus*, la commande et la réalisation de l'ouvrage, les enjeux de la représentation.

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

Marie-Domitille Porcheron

Construction d'un Institut de recherche dédié à l'œuvre de l'artiste d'Alfred Manessier (1911-1993).

Les étudiants sont invités à travailler sur les attendus d'un Institut de recherche voué au catalogage raisonné, à la mise en valeur, à la conservation, à l'archivage et à la diffusion de tout l'œuvre polymorphe (peinture, dessin, théâtre, tapisseries, émaux, estampes, vitraux, faux) d'Alfred Manessier, en liaison étroite avec la famille de l'artiste, le musée Boucher de Perthes d'Abbeville, les institutions et les collectionneurs tant en France qu'à l'étranger.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

Simon Texier

Amiens : problématiques patrimoniales contemporaines

Ce séminaire évoquera le devenir de certains édifices contemporains d'Amiens (tour Perret et gare, halle Freyssinet, Maison de la Culture, manufacture Cosserat), mis dans une perspective plus large d'histoire de la protection de l'architecture moderne. Il comprendra également une part de recherche appliquée : les étudiants pourront ainsi prendre part à une recherche en cours sur l'histoire de la Maison de la Culture d'Amiens.

## EC5 - Savoirs auxiliaires de l'histoire de l'art (CM 12h)

Philippe Sénéchal

On donnera une initiation à un certain nombre de savoirs techniques utiles à l'histoire de l'art : l'héraldique, la chronologie (différents calendriers et styles de datation) et la transcription des documents anciens (Temps modernes).

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
6 ECTS

1 EC au choix parmi les 2 séminaires suivants :

**EC1 - Séminaire à choisir dans les autres Masters des UFR de Lettres ou de Langues ou du champ SHS (CM 18h) : se renseigner en ligne et auprès des secrétariats des UFR concernées. N'hésitez pas à prendre conseil auprès de votre directeur de mémoire.**

**EC2 - Séminaire à choisir parmi les séminaires théoriques des autres mentions proposées à l'UFR des Arts (CM 18h).** cf. descriptif dans la brochure des filières concernées.

## EC3 - Muséologie (CM 18h)

Cours mutualisé avec le Master Régie des œuvres et montage d'exposition.

Simon Texier

Histoire et architecture des musées  
Après quelques rappels historiques sur l'émergence des musées au XVIII<sup>e</sup> siècle,

ce cours présente leur évolution architecturale en mettant l'accent sur la relation entre l'édifice et les œuvres qu'il accueille. L'approche typologique croise ainsi l'analyse critique de l'espace d'exposition, du XIX<sup>e</sup> au XXI<sup>e</sup> siècle.

## **UE3** Pratiques de la recherche 9 ECTS

### **EC1 - Méthodologie de la recherche (CM 12h)**

*Arnaud Timbert (6h)*

Chercher comment et avec quoi ? La vue, principal outil de l'historien de l'art, a toujours été privilégié sur d'autres sens, ce qui est à la fois réducteur et promoteur d'une littérature contrite. Nous nous interrogerons donc sur l'apport des autres sens dans l'enquête historique (somesthésie).

*Philippe Sénéchal (6h)*

Après une description des principales institutions de recherche et des centres de documentation en France et à l'étranger, on examinera les ressources électroniques les plus utiles en histoire de l'art et on donnera des conseils pour l'établissement de la bibliographie.

### **EC2 - Initiation aux mondes de la recherche**

Deux comptes rendus à remettre au directeur de recherche : participation à des colloques ou journées d'études ou conférences organisés, notamment, par les centres de recherche de l'UPJV (en particulier TrAme et CRÆ) ; visites d'expositions ; comptes rendus d'ouvrages ; voyages d'études...

## **UE4** Unité d'Enseignement transverse 3 ECTS

### **EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ; Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

### **EC2 - Langue française : Expression écrite et orale (TD 12h)**

*Enseignant.e en cours de recrutement*

### **EC3 - Préparation à l'insertion professionnelle (CM 12h)**

*Édouard Ambroselli*, antiquaire, Paris  
*Laure Bailly*, animatrice de l'architecture et du patrimoine, Noyon

*Jean-Loup Leguay*, documentaliste, musée de Picardie, Amiens

*Ana Lezan*, assistante de conservation, musée Jacquemart-André, Châalis

*Émeline Pipelier*, conservatrice des bibliothèques, bibliothèque Louis-Aragon, fonds patrimoniaux, Amiens

*Bénédicte Rochet*, régisseur des œuvres, musées d'Amiens Métropole

*6 interventions de 2h*

Les étudiants devront remettre à leur directeur de recherche un compte rendu des six interventions expliquant en outre en quoi elles ont pu éventuellement les éclairer sur leurs propres projets professionnels.

### **EC4 - Préparation à l'insertion professionnelle (TD 4h)**

*Marie-Domitille Porcheron*

Il s'agira de mettre en pratique des conseils pour le CV, la lettre de motivation et l'entretien de recrutement.

### **EC5 - Pratiques numériques pour l'histoire de l'art (TD 12h)**

*El Mustapha Mouaddib*





Master 1  
Histoire de l'art  
Semestre 2

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
12 ECTS

2 EC au choix parmi les 4 séminaires  
suivants ((Mutualisation S2/S4) :

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

*Sara Nardi-Combescure*

Leopoli-Cencelle, une fondation papale.  
cf. descriptif S1 UE1

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

*Arnaud Timbert*

Dans les archives privées de Louis Grodecki  
(1910-1982).

Ce séminaire aura pour objet d'analyser le  
fonds d'archives privées de Louis Grodecki  
(historien de l'art médiéval) correspondant  
à la période 1939-1950 de son activité.

Il s'agira de transcrire et d'analyser ces  
documents : mémoires, correspondances,  
photographies et dessins.

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

*Philippe Sénéchal*

Luxury Objects in Renaissance Italy.

In Renaissance Italy, thanks to their excellent  
craftsmanship, innovative design and precious  
materials, luxury objects were key artefacts  
in the life of the elite and in the economic  
prosperity of the Peninsula. We will examine  
the way they were produced and their social,  
anthropological and political impact.

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

*Victor Claass*

Clou à clou. L'histoire de l'art par son  
transport.

Il s'agira d'étudier les œuvres d'art au  
moment de leur déplacement. Des proces-  
sions anciennes aux caissons sécurisés  
grâce auxquels les objets sont aujourd'hui  
convoyés, des spoliations aux évacuations  
liées aux conflits guerriers..., les œuvres  
y seront considérées dans leurs phases de  
transit. Un intérêt particulier sera porté  
aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles et à l'essor des  
expositions internationales de prêts, au  
croisement de l'histoire des musées et de la  
diplomatie culturelle.

## EC5 - Savoirs auxiliaires de l'histoire de l'art (CM 12h)

*Victor Claass*

Il sera question, dans ce séminaire élaboré  
autour de questions de méthode, de  
« retourner » les tableaux ; d'observer  
leur présence matérielle et leur statut de  
marchandise, leurs migrations et détourne-  
ments, leurs émanations symboliques  
et leurs réappropriations critiques. En  
somme, chacune des séances visera à  
mieux comprendre ce qu'une histoire des  
« à-côtés » de l'art peut nous apprendre  
sur les objets, tout comme sur les sociétés  
qui les manipulent.

# UE2

Ouvertures  
disciplinaires  
6 ECTS

**EC1 - Séminaire à choisir dans les autres  
masters des UFR de Lettres ou de Langues  
ou du champ SHS (CM 18h) : se renseigner  
en ligne et auprès des secrétariats des UFR  
concernées. N'hésitez pas à prendre conseil  
auprès de votre directeur de mémoire.**

## EC2 - Représenter le pouvoir (CM 6h + TD 6h) (Cours mutualisés avec le master en histoire et assuré par l'UFR d'Histoire-Géographie)

*Maria Luisa Bonsangue*

Représenter le pouvoir politique et écono-  
mique dans le monde romain.

Le cours s'attachera à montrer les formes  
prises par la représentation du pouvoir à  
l'époque romaine. Une première partie se  
concentrera sur la représentation du pouvoir  
de l'empereur à partir de l'art monumental  
(œuvres architecturales et bas-reliefs) et de  
la sculpture sans négliger le support numis-  
matique et l'iconographie qu'il véhicule.  
Dans un second temps, il sera question  
d'étudier les formes de représentation  
du pouvoir des plébéiens enrichis par les  
activités artisanales et commerciales à partir  
des monuments funéraires (en particulier le  
tombeau du boulanger Virgilius Eurysace à  
Rome et le monument des Secudinii, drapiers  
romains, à Igel).

Ouvrages de référence : Deniaux E.,  
éd., *Rome antique, pouvoir des images,  
images du pouvoir*, Caen, 2000 ; Ugaglia  
E., *L'image et le pouvoir. Le siècle des*

*Antonins*, Paris, 2011 ; Zanker P., *Augusto e il potere delle immagini*, Turin, 1989.

*Julie Colaye et Jack Roskilly*

Représenter le pouvoir à l'époque médiévale. Il sera question de la représentation du pouvoir royal en Occident et de son évolution du Haut au Bas Moyen Âge. Quelle représentation a-t-on de la puissance royale à l'époque médiévale ? Le roi a besoin d'affirmer son autorité et de montrer sa légitimité, surtout lorsque son pouvoir est contesté. Il va le matérialiser par le biais des images (statues, monnaies, tableaux) et des cérémonies (processions, joyeuses entrées, tournois...). On va donc étudier les supports variés utilisés par le roi pour asseoir son idéologie en analysant les modèles de représentation et leur réception par la population. Cela permettra de mieux comprendre la nature du pouvoir royal à l'époque médiévale.

Ouvrage conseillé : Ch.-G. Schwentzel et E. Santinelli-Foltz, *La puissance royale, image et pouvoir de l'antiquité au Moyen Âge*, Rennes, PUR, 2012.

*Isaure Boitel*

Représenter le pouvoir à l'époque moderne. À la confluence de l'histoire, de l'histoire de l'art, de la philosophie et de la sémiologie, ce cours propose un aperçu des renouvellements de la recherche touchant le territoire du politique et de ses représentations mentales, iconographiques et rituelles pour la période moderne. Après avoir assisté à une rétrospective historiographique consacrée à la place accordée aux images dans l'histoire politique, les étudiants seront invités à découvrir les apports des dernières publications touchant aux images et aux imaginaires du pouvoir. Les travaux français comme étrangers seront ainsi convoqués afin de proposer un large panorama de la réflexion scientifique et de présenter les débats récents touchant par exemple aux *visual studies* ou à la notion de propagande.

*Elisa Marcobelli*

Représenter le pouvoir à l'époque contemporaine.

Ce cours propose d'étudier les représentations du pouvoir à l'époque contemporaine dans le contexte français (République,

représentation du pouvoir présidentiel) ou international (démocraties, régimes totalitaires) à travers les supports de la culture de masse comme la presse, la photographie, l'affiche, la radio, la télévision ou le cinéma. On s'intéressera aussi à la manière dont la critique du pouvoir a pu, à l'époque contemporaine, investir ces supports ou détourner les discours et les images du pouvoir pour les transformer en instrument de lutte contre celui-ci.

### **EC3 - Représentations de la guerre**

**(CM 18h)** (*Cours mutualisés avec le master en Histoire*)

*Dominique Paris-Poulain* (CM 6h)

La représentation de la guerre au Moyen Âge  
La Broderie de Bayeux offre le récit en images de la Conquête de l'Angleterre en 1066 par Guillaume de Normandie. Les différentes hypothèses touchant à l'origine, à la destination, à la raison d'être et à la date de cette œuvre d'exception seront examinées lors de ce séminaire.

*Marie-Domitille Porcheron* (CM 12h)

Représentations de la guerre à la Renaissance.

Les représentations tissées de la guerre : de l'éphémère manufacture de Fontainebleau à la tenture de l'histoire du Roy.

**UE3** Pratiques de la recherche  
9 ECTS

### **EC1 - Méthodologie de la recherche**

1) Un compte rendu à remettre au directeur de recherche : participation à des colloques ou journées d'études ou conférences organisés, notamment, par les centres de recherche de l'UPJV (en particulier TrAme et CRÆ) ; visites d'expositions ; comptes rendus d'ouvrages ; voyages d'études...  
2) Participation à l'organisation de manifestations des centres de recherche CRÆ et/ou TrAme : expositions, journées d'études, colloques, bases de données, etc., évaluée par le directeur de recherche.

### **EC2 - Travail personnel de recherche : pré-mémoire**

Les étudiants doivent rendre mi-mai (pour la session 1) ou fin juin (pour la session de

ratrapage) deux exemplaires papier et une version numérique un mémoire de 30 à 50 pages (hors annexes et illustrations) sur leur travail de recherche. Ce document doit exposer : problématique et méthode, premiers résultats, plan provisoire, bibliographie constituée selon les règles. Le travail fait l'objet d'une présentation orale devant au moins un enseignant-chercheur (le directeur de recherche et au moins un(e) collègue ou un professionnel de la culture et du patrimoine). Chaque mémoire sera examiné avec les outils appropriés afin d'en vérifier l'authenticité. Il est ainsi rappelé que tout plagiat (copier-coller de textes d'auteurs, sur le net ou pris dans des ouvrages édités, ou transcription d'un texte avec des mots de substitution) est un délit susceptible de sanctions universitaires (conseil de discipline, interdiction ou annulation de diplôme).

**UE4** Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

**EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ;  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès  
Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

Master 2  
Histoire de l'art  
Semestre 3

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
12 ECTS

(Mutualisation S1/S3) 2 EC au choix parmi  
les 4 séminaires suivants :

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

*Sara Nardi-Combescure*

cf. descriptif S1

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

*Dominique Paris-Poulain*

cf. descriptif S1

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

*Marie-Domitille Porcheron*

cf. descriptif S1

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

*Simon Texier*

cf. descriptif S1

# UE2

Pratiques de  
la recherche  
9 ECTS

## EC1 - Pratiques de la recherche

1) Un compte rendu à remettre au directeur  
de recherche : participation à des colloques  
ou journées d'études ou conférences

organisés, notamment, par les centre de  
recherche de l'UPJV (en particulier TrAme  
et CRÆ); visites d'expositions; comptes  
rendus d'ouvrages; voyages d'études...

2) Participation à l'organisation de manifes-  
tations des centres de recherche CRÆ et/  
ou TrAme : expositions, journées d'études,  
colloques, bases de données, etc., évaluée par  
le directeur de recherche.

# UE3

Unité d'Enseignement  
transverse  
6 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ;

Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès*

*Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

## EC2 - Langue française : Expression écrite et orale (TD 12h)

*Enseignant.e en cours de recrutement*

# UE4

Ouvertures  
disciplinaires  
3 ECTS

## EC1

Séminaire à choisir dans les autres masters  
des UFR de Lettres ou de Langues ou du  
champ SHS (CM 18h) : se renseigner en ligne  
et auprès des secrétariats des UFR concer-  
nées. N'hésitez pas à prendre conseil auprès  
de votre directeur de mémoire.

**Master 2**  
**Histoire de l'art**  
**Semestre 4**



# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

(*Mutualisation S2/S4*) 1 EC au choix parmi  
les 4 séminaires suivants :

## EC1 - Histoire de l'art antique (CM 18h)

*Sara Nardi-Combescure*

cf. descriptif S2

## EC2 - Histoire de l'art médiéval (CM 18h)

*Arnaud Timbert*

cf. descriptif S2

## EC3 - Histoire de l'art moderne (CM 18h)

*Philippe Sénéchal*

cf. descriptif S2

## EC4 - Histoire de l'art contemporain (CM 18h)

*Victor Claass*

cf. descriptif S2

# UE2

Pratiques de  
la recherche  
15 ECTS

## EC1-Initiations aux mondes de la recherche

1) Un compte rendu à remettre au directeur  
de recherche : participation à des colloques  
ou journées d'études ou conférences

organisés, notamment, par les centre de  
recherche de l'UPJV (en particulier TrAme  
et CRÆ); visites d'expositions; comptes  
rendus d'ouvrages; voyages d'études...

2) Participation à l'organisation de manifes-  
tations des centres de recherche CRÆ et/  
ou TrAme : expositions, journées d'études,  
colloques, bases de données, etc., évaluée par  
le directeur de recherche.

## EC2 - Mémoire (rédaction et soutenance)

Ce mémoire d'une centaine de pages (hors  
annexes et illustrations) donne lieu à une  
soutenance publique devant un jury composé  
de deux personnes au moins, dont le/la direc-  
teur/directrice de recherche. Il est fourni  
sous format papier et sous format électro-  
nique. Il peut être soutenu fin mai (session 1)  
ou dans la première quinzaine de septembre  
(session de rattrapage).

Chaque mémoire sera examiné avec  
les outils appropriés afin d'en vérifier

l'authenticité. Il est ainsi rappelé que tout  
plagiat (copier-coller de textes d'auteurs,  
sur le net ou pris dans des ouvrages édités,  
ou transcription d'un texte avec des mots  
de substitution) est un délit susceptible  
de sanctions universitaires (conseil de  
discipline, interdiction ou annulation de  
diplôme).

# UE3

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ;

Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès*

*Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

# UE4

Ouverture sur le  
monde professionnel :  
stage  
3 ECTS

## EC1

Stage (entre deux et quatre semaines) en  
équipe de recherche ou institution cultu-  
relle dans le monde de l'art et de la culture,  
donnant un lieu à un rapport, choisi en  
accord avec le directeur de mémoire et évalué  
par lui.



Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master  
Esthétique  
lettres-arts



**Responsables de la formation**

*Marie-Hélène Gauthier & Carlo Arcuri*

[mariehelene.gauthier@me.com](mailto:mariehelene.gauthier@me.com)

[carlo.arcuri@u-picardie.fr](mailto:carlo.arcuri@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Christèle Élophe*

[christele.elophe@u-picardie.fr](mailto:christele.elophe@u-picardie.fr)

# Master 1

## Esthétique

### lettres-arts

### Semestre 1

On trouvera dans la brochure de l'UFR de Lettres un descriptif complet des cours de Lettres, comportant notamment la liste des ouvrages au programme et ceux dont la lecture est recommandée avant de suivre le cours.

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires

## EC1 - Esthétique comparée 1 (CM 22h)

(Mutualisation S1/S3)

Marie-Hélène Gauthier

Peter Sloterdijk et le diagnostic de l'époque contemporaine.

Peter Sloterdijk, directeur de l'École des Beaux-Arts de Karlsruhe, est un philosophe à la réputation sulfureuse. D'érudition prodigieuse, qui couvre aussi bien l'histoire de la biologie, de l'architecture, de l'art, de la littérature, de la philosophie, il a dressé un diagnostic sur l'époque contemporaine, prise dans le vertige d'une cinétique infinie, oublieuse de la finalité de ses productions, empêtrée qu'elle serait dans le mirage de sa propre puissance inventive et de réalisation scientifique, technologique, industrielle.

Il suggère une nouvelle « anthropologie philosophique », « algo-sophie », ou savoir de la souffrance, mais relit à la lumière de cela la pulvérisation de nos subjectivités, et les pratiques qui la traduisent, artistiques, littéraires, etc. On s'appuiera sur *La mobilisation infinie*, Collection « Points », Seuil.

## EC2 - Philosophie de l'art 1 (CM 22h)

(Mutualisation S1/S3)

Thomas Sabourin

La production artistique comme phénoménologie appliquée, approches phénoménologiques des pratiques artistiques.

La pensée phénoménologique initiée par Husserl au début du XX<sup>e</sup> siècle exerce une influence majeure, mais souvent implicite, dans les SHS. En esthétique notamment, elle permet de renouveler les problématiques traditionnelles. L'objectif du cours est de montrer la fécondité de cette pensée, pour la réflexion esthétique et la création contemporaine, en adoptant l'hypothèse d'une parenté fondamentale entre démarche phénoménologique et pratique artistique. Le cours propose sous cet angle une découverte des

concepts fondamentaux de la phénoménologie à travers la lecture de textes fondateurs aussi bien que de textes plus récents de la phénoménologie française.

## EC3 - Esthétique et théorie littéraire 1 (CM/TD 12 h)

Carlo Arcuri

À partir de la comparaison entre *La Théorie du roman* de Georg Lukács et les hypothèses théoriques formulées par Mikhaïl Bakhtine dans *Esthétique et théorie du roman*, le cours abordera la problématique du rapport entre l'épos et le genre romanesque, telle qu'elle se configure dans la théorie et la critique littéraires entre les années 1910 et 1930.

Œuvres au programme :

Georg Lukács, *La Théorie du roman*, Paris, Gallimard, coll. Tel, 1989

Bibliographie :

M. Bakhtine, *Esthétique et théorie du roman*, Paris, Gallimard, 1978

W. Benjamin, Œuvres (3 vol.), Paris, Gallimard, coll. Folio, 2000

L. Goldmann, *Pour une sociologie du roman*, Paris, Gallimard, 1964

T. Todorov (éd.), *Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes*, Paris, éd. du Seuil, 1966.

## EC4 - Approches théoriques I (CM/TD 18h)

*Texte et image*, les deux cours doivent être suivis

Julien Goeury (12h)

La comparaison entre poésie et peinture, qui vise à déterminer lequel de ces deux arts est le plus noble et imite le mieux la nature, s'inscrit depuis l'Antiquité dans le cadre de ce qu'on appelle plus largement le *paragone* artistique. Le cours se propose d'étudier certains aspects de cette poésie française du XVI<sup>e</sup> siècle qui prétend rivaliser ou entretenir une relation compétitive avec les arts visuels en se fondant sur des éléments d'histoire des représentations figurées (Antiquité-Renaissance).

C. Mathieu (6h)

La notion d'image sera abordée de manière différente selon les volets disciplinaires des sciences du langage. L'image fournit en effet l'un des moteurs de l'évolution sémantique des unités lexicales des langues, à travers la figure analogique de la métaphore,

mais construit également des attitudes ou des postures linguistiques forgées par les imaginaires linguistiques des locuteurs et locutrices, enfin l'image de masse ou la photographie publicitaire peut être analysée selon le vœu barthésien pour déconstruire les « idéologies petites bourgeoises » d'une époque donnée.

## UE2 Renforcement disciplinaires

### EC1 - Actualité de l'Art (CM 12h) (*Mutualisation avec les autres mentions de Master de l'UFR des Arts*)

Le cours rassemble l'ensemble des étudiants de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc. Une thématique générale orientera ce cours, en lien avec des projets développés par le CRÆ : *Utopies*. Sous réserve.

### EC2 - Esthétique appliquée 1 (CM 22h) (*Mutualisation S1/S3*)

*Marie-Hélène Gauthier*

Poétique de la déliaison.

Ce cours prend la suite de la présentation de « l'amour ontologique » et de la philo-écriture chez Iris Murdoch et Roland Barthes, qui proposaient une reconfiguration fluidificatrice des rapports de la philosophie, de l'art et de la littérature. Si l'on tient compte de la structuration nouvelle de la subjectivité, dyadique, dialogique, poreuse, le sujet ne trouvant plus son principe d'unité ou d'harmonie intérieure dans un principe extérieur et suprême d'unification, comme c'était le cas dans les cosmologies ou éthiques anciennes, mais éprouvant son immersion dans une réalité dilatée, fuyante, où il se donne comme un foyer de flux traversants, il faut alors considérer autrement les formes de la présence à soi, aux autres, et au monde, ainsi que les modes d'expression qui les soutiennent. Une poétique de l'absence ou de la présence, de la liaison ou de la déliaison, que nous voudrions interroger à partir de l'œuvre d'écrivains qui rencontrent ces questions existentielles, éthiques, et

esthétiques. Et notamment par le biais de l'œuvre de Henri Thomas, carnets, correspondance, poésie, romans.

3 séminaires à choisir dans la liste suivante :

### EC3 - Littérature française (XIX<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)

*Christophe Reffait*

Le réalisme du roman romanesque.

Philippe Dufour identifie plusieurs acceptions du réalisme : un réalisme de l'observation et de l'interprétation des signes, en particulier illustré par Balzac ; un réalisme de la perception, proche du réalisme subjectif qu'on rattache par exemple à Stendhal ; un réalisme de la sensation, tel qu'on le rencontre chez Flaubert ; ou encore un réalisme visionnaire qu'on retrouve chez Hugo et Zola. L'objectif de ce séminaire serait d'étudier un réalisme plus modeste, qui rencontre sans doute la question de l'observation ou de la perception, mais qui tient plutôt du simple prosaïsme, de l'enregistrement par inadvertance des détails du quotidien.

### EC4 - Littérature française (XX<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)

*M.-Fr. Lemonnier-Delpy*

Littérature française du XX<sup>e</sup> siècle.

Ce séminaire de recherche sera divisé en deux parties, la première invitant les étudiants.e.s à se familiariser avec l'approche génétique des textes (Brouillons, manuscrits, tapuscrits, Fonds Roland Dorgelès de la Bibliothèque d'Amiens), la seconde portant sur les pièces de Jean Genet mises au programme de l'Agrégation 2020-2021.

1- Présentation de l'approche génétique des textes (4 séances)

De Biasi, P.-M., *La génétique des textes*, Collection « 128 », Nathan, 2000.

2 - À lire pour la rentrée : (7 séances)

Jean GENET, *Les Bonnes*, édition de Michel Corvin, version définitive (1968), Paris, Gallimard, Folio théâtre, n° 55, 2001.

Jean GENET, *Le Balcon* (1956), édition de Michel Corvin, Paris, Gallimard, Folio théâtre, n° 74, 2002.

**EC5 - Littérature antique (latine et grecque)  
1 (CM/TD 22h)**

*L. Boulègue*

Les formes de l'écriture philosophique chez les humanistes des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles : dialogue, mythe et fabula. Littérature latine de la Renaissance

Ce séminaire se propose d'étudier les liens entre *mythos* et *logos* et les différentes formes de l'écriture philosophique chez les humanistes des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles à travers l'étude d'œuvres et de textes réactualisant, à la Renaissance, les modèles hérités de l'Antiquité grecque et romaine. Il s'agira d'étudier plus précisément les formes du dialogue, de la fable et du mythe, entre littérature et philosophie, du point de vue de la réflexion théorique poétique et philosophique, mais aussi en analysant des œuvres fictionnelles élaborées par les philosophes eux-mêmes. La matière et le traitement littéraires modèlent la réflexion philosophique autant qu'ils sont soutenus par elle.

**EC6 - Littérature comparée 1 (CM/TD 22h)**

*Catherine Grall, Carlo Arcuri*

Solitude et communauté dans le roman (C. Mc Cullers, M. Duras, C. Wolf)

Le personnage de roman, seul, isolé, solitaire, se positionne dans une ou des communautés, voire face à elles, et entraîne du « commun » chez ses lecteurs. Les dimensions de cette relation et leur sens seront évalués dans trois œuvres du XX<sup>e</sup> siècle.

—Carson McCullers, *Le Cœur est un chasseur solitaire* [1940], traduction de Frédérique Nathan et Françoise Adels-tain, Paris, Stock, collection La cosmopolite, 2017,

—Marguerite Duras, *Le Vice-consul* [1966], Paris, Gallimard, 2019, L'imaginaire.

—Christa Wolf, *Médée : voix* [1994], traduction d'Alain Lance et Renate Lance-Otterbein, Paris, Stock, collection La cosmopolite, 2001

*NB : Ce cours s'appuie sur le programme de l'Agrégation de Lettres Modernes 2020, mais est ouvert à l'ensemble des étudiants du master Esthétique.*

**EC7 - Littérature comparée 2 (CM/TD 22h)**

*Olivier Kachler*

Formes de l'amour. Sonnets de la modernité. Ce cours se propose d'examiner la relation problématique qui peut être envisagée entre des poétiques modernes et la forme du sonnet, du point de vue de la lyrique amoureuse. Cette relation semble *a priori* présenter un paradoxe, dans la mesure où la forme fixe appelée sonnet se rapporte au Moyen-Âge et à la Renaissance. À partir de trois œuvres allant du romantisme au milieu du XX<sup>e</sup> siècle, on s'interrogera donc autant sur la transformation du sonnet et du lyrisme amoureux dans le contexte de la modernité, que sur la notion de modernité elle-même (à partir du sonnet).

—Pier Paolo Pasolini, *Sonnets*, poésie/gallimard, éd. bilingue.

—Elizabeth Browning, *Sonnets portugais*, poésie/gallimard, éd. bilingue.

—Pablo Neruda, *La Centaine d'amours*, poésie/gallimard, éd. bilingue.

*NB : Ce cours s'appuie sur le programme de l'Agrégation de Lettres Modernes 2020, mais est ouvert à l'ensemble des étudiants du master Esthétique.*

**EC8 - Un cours à choisir dans l'offre du Master LAFC**

**EC9 - Un cours à choisir dans l'offre du Master SDL**

# UE3

Ouverture  
disciplinaire

**EC1 - Atelier Arts plastiques (TD 30 h)**  
(Mutualisation S1/3)

*Stéphanie Smalbeen*

Dessin(s).

Les pratiques contemporaines du dessin seront abordées à partir de thématiques liées au cours d'esthétique comparée. Une attention sur les outils, les gestes, les supports, les postures, les traces permettra un regard critique et sensible de l'étudiant sur ses représentations et sa démarche.

**EC2 - 1 Cours spécialisé au choix du champ 1 : notamment en ARTS ou LETTRES**  
obligatoire

*1 séminaire à choisir dans la liste suivante :*

**EC3 - Littérature française (XIX<sup>e</sup> siècle)**  
(CM/TD 22h)

**EC4 - Littérature française (XX<sup>e</sup> siècle)**  
(CM/TD 22h)

**EC5 - Littérature antique (latine et grecque)**  
1 (CM/TD 22h)

**EC6 - Littérature comparée 1 (CM/TD 22h)**

**EC7 - Littérature comparée 2 (CM/TD 22h)**

**EC8 - Un cours à choisir dans l'offre du Master LAFC**

**EC9 - Un cours à choisir dans l'offre du Master SDL**

cf. descriptif UE2

**EC10 - Sciences du langage 1 (CM/TD 22h)**  
*Thierry Guilbert et Malika Temmar*

Discours et média.

Deux axes sont suivis selon les années (en alternance) :

— en *année A*, la notion de discours est réinterrogée à travers le prisme du champ médiatique.

— en *année B*, les médias sont analysés à travers le prisme des genres du discours et des genres journalistiques.

**EC11 - Sciences du Langage 2 (CM/TD 22h)**  
*C. Mathieu*

Syntaxe et sens (la grammaire à l'épreuve du français parlé).

Comme le nom du séminaire l'indique, il s'agit d'éprouver les concepts et outils descriptifs de la syntaxe en partant de corpus minorés : oraux ou issus d'écritures non normatives (notamment liées aux pratiques du numérique). Hors cadre prescriptif les locuteurs témoignent en effet de multiples pratiques langagières qui interrogent les outils théoriques et descriptifs des langues. La segmentation des énoncés en unités significatives (monèmes/morphèmes, syntagmes,

phrase, énoncé), leur classification (classes grammaticales), ainsi que la pertinence des critères d'identification des fonctions syntaxiques seront ainsi éprouvées à travers l'analyse de corpus variés. Ce séminaire se construit autour d'un questionnement théorique et pratique à partir de corpus apportés et présentés par chaque étudiant.e.

**EC12 - Sciences du langage 3 (CM/TD 22h)**  
*Valentina Bisconti*

De la grammaire aux sciences du langage.

Ce séminaire est consacré à l'étude de l'évolution progressive des problématiques linguistiques depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine et propose une réflexion sur la manière de construire les données en grammaire et en linguistique. Le séminaire offre un regard épistémologique sur les connaissances linguistiques et se double d'une réflexion sur les fondements sémiotiques du langage et sur les critères définitoires de ce qu'est une langue et de ce qu'est une langue impossible. Un premier volet analyse le processus de grammatisation des langues et les modèles et théories de la grammaire en lien avec la catégorisation grammaticale. Un deuxième volet est consacré à l'analyse des formes et des types de métalinguistique.

**EC13 - Sciences du langage 4 (CM/TD 22h)**  
*Paula Prescod*

Politiques linguistiques.

Les choix, objectifs et orientations des États en matière de langues et variétés des langues visent à organiser leur place sur un territoire donné. Ces décisions peuvent affecter les statuts, les usages, le corpus et l'enseignement des langues. Quelle en est la portée quand elles sont inscrites dans la Constitution de l'État ? Comment fonctionne une politique linguistique, qu'elle soit explicite ou tacite et quels impacts pourrait-elle avoir sur les langues, sur le rapport entre les langues et sur les pratiques langagières ?

**UE4** Langue étrangère

**EC1 - langue étrangère (TD 10h)**

*Alain Corbière UFR Arts*





Master 1  
Esthétique  
lettres-arts  
Semestre 2

# UE5

Fondamentaux  
disciplinaires

## EC1 - Esthétique comparée 2 (CM 22h)

(Mutualisation S2/S4)

Marie-Hélène Gauthier

La sphérologie de Peter Sloterdijk.

Contre cela et le diagnostic résumé dans cette citation de Gottfried Benn : « Je regardais en moi-même, mais ce que j'ai vu était étonnant, c'étaient deux phénomènes, la sociologie et le vide », on envisagera une nouvelle détermination du sujet contemporain, celle qui fait l'objet de sa spectaculaire trilogie, *Sphères*, qui comprend, *Bulles*, *Globes*, *Ecumes*, et qui engage un nouvel ensemble de ses formes d'expression, éthiques, esthétiques, sociales.

## EC2 - Philosophie de l'art 2 (CM 22h)

(Mutualisation S2/S4)

Thomas Sabourin

La production artistique comme phénoménologie appliquée, approches phénoménologiques des pratiques artistiques.

*L'œil et l'esprit* est certainement l'un des ouvrages de phénoménologie de l'art les plus lus et les plus commentés à ce jour. Derrière une langue élégante et non technique, c'est cependant tout l'acquis de l'œuvre phénoménologique de Merleau-Ponty qui s'y présente, et la difficulté du texte est pour cette raison à proportion de sa brièveté. Le cours vise à expliciter la phénoménologie qui y agit sans se dire, à travers l'explication de passages décisifs, et dans la confrontation avec d'autres regards sur la peinture de Cézanne, en faisant l'hypothèse que Merleau-Ponty ne trouve pas dans le peintre un « objet » de phénoménologie, mais une méthode phénoménologique.

## EC3 - Approches théoriques 2 (CM/TD 12h)

Thierry Guilbert

« Discours »

Ce cours vise à questionner la notion de discours, issue d'une révolution épistémologique et paradigmatique en sciences du langage à la fin des années 1960, notion qui, depuis, s'est diffusée dans toutes les sciences humaines et sociales. Dans une perspective à la fois théorique et historiographique, il revient sur les questions que les linguistes

des années 1960 et 1970 se sont posées et sur les raisons qui les ont poussés à faire appel à cette notion. On s'intéressera aussi bien aux précurseurs (Louis Guilbert ; Jean Dubois), qu'aux questionnements par la sémiologie (Roland Barthes), la sociolinguistique (Guespin ; Marcellesi) et la théorie du discours (Pêcheux) et la *Critical Discourse Analysis* anglo-saxonne.

## EC4 - Journée mastériale Esthétique (TD 6h)

Marie-Hélène Gauthier

Fragilités II. L'humble.

Date et lieu à préciser

1 EC à choisir dans la liste suivante :

## EC5 - Journée mastériale LAFC 1 (TD 6h)

L. Boulègue, M. Brouillet, N. Catellani

(UFR Lettres UPJV-INSPE-UR 4284

TrAme) Journée mastériale d'agrégation

sur les auteurs grecs et latins (2020-2021).

Mercredi 16 décembre 2020. Journée consacrée aux œuvres du programme de l'agrégation de Lettres classiques (Plaute, Augustin d'Hippone, Hérodote, Eschyle).

## EC6 - Journée mastériale LAFC 2 (TD 6h)

Titre, date, et lieu à préciser

## EC7 - Journée mastériale Science du Langage (TD 6h)

Titre, date, et lieu à préciser

# UE6

Renforcement  
disciplinaire

## EC1 - 1 CM obligatoire à choisir dans le master arts plastiques (TD 20h)

## EC2 - Esthétique appliquée 2 (CM 22h)

(Mutualisation S2/S4)

Marie-Hélène Gauthier

Poétique de la déliaison.

Bachelard écrit dans sa préface au *Je et Tu* de Martin Buber : « je suis une personne si je me lie à une personne. En me détachant de mon frère, je m'anéantis ». Nous essaierons de voir comment l'art et la littérature peuvent manifester mais aussi renouveler cette conscience d'une subjectivité nouvelle, prise dans l'immanence sans transcendance, en prenant appui, au second semestre, sur les

œuvres de Henri Thomas, Michel Lambert et Antoine Emaz.

1 séminaire à choisir dans la liste suivante :

### **EC3 - Littérature française du Moyen Âge (CM/TD 22h)**

*Véronique Dominguez*

Littérature française du Moyen Âge :

« Représenter le divin dans les arts visuels au Moyen Âge. Théâtre et iconographie, XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles »

Du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle, l'Europe produit des œuvres de pierre, de couleur, mais aussi de corps et de mots, qui témoignent de la vivacité de la spiritualité religieuse et de la variété formelle mise en œuvre pour transmettre le message chrétien.

Comment saisir les singularités de ces formulations par les arts visuels, théâtre et iconographie ? Telle sera la question centrale posée par le séminaire.

### **EC4 - Littérature française (XVI<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)**

Titre et responsable à préciser

### **EC5 - Littérature française (XVII<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)**

*Audrey Duru, Marine Ricord*

Les lettres au XVII<sup>e</sup> siècle.

Au XVII<sup>e</sup> siècle, l'envoi et la réception de lettres d'intérêt général rendent visibles une activité d'écriture inscrite dans des réseaux de correspondants souvent européens et une professionnalisation des savants et autres femmes de Lettres.

La première partie du séminaire (A. Duru) interrogera la correspondance comme lieu d'actualisation du littéraire. La seconde partie du séminaire (M. Ricord) commencera par une présentation générale du genre épistolaire sous le règne de Louis XIV. Elle se concentrera ensuite sur la Correspondance de M<sup>me</sup> de Sévigné

### **EC6 - Littérature française (XVIII<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)**

Luc Ruiz, Littératures du XVIII<sup>e</sup> siècle :

Manuscrit trouvé à Saragosse : un labyrinthe romanescque.

Le séminaire est consacré au *Manuscrit trouvé à Saragosse*, œuvre protéiforme de Jean Potocki. Ce grand et long texte écrit à

la charnière des XVIII<sup>e</sup> et du XIX<sup>e</sup> siècles n'a trouvé une forme fixe que tout récemment : l'histoire de son édition est en elle-même un véritable roman. Mais ce sont surtout la structure (l'œuvre est divisée en journées et en récits), la multiplicité des histoires enchâssées (isolées ou par séries) incluses dans la trame principale et les multiples jeux intertextuels qui donnent au *Manuscrit* son caractère chatoyant et sa profondeur. Le lecteur est en quelque sorte convié à un voyage initiatique au cœur du romanescque. Le séminaire abordera ces différents aspects.

### **EC7 - Littérature antique (latine et grecque) 2 (CM/TD 22h)**

*Laurence Boulègue, Lucie Claire*

Les Confessions (I-IV) d'Augustin d'Hippone/ Le théâtre romain de Plaute (séminaire sur les auteurs du programme d'agrégation).

Ce séminaire en deux parties est destiné à tous les étudiants du Master tout en visant à présenter et étudier deux des œuvres au programme de l'agrégation de Lettres classiques 2020-2021. Nous étudierons les livres I à IV des *Confessions* de saint Augustin (354-430), au début du V<sup>e</sup> siècle, à la croisée du genre autobiographique, du récit de conversion et du traité philosophico-théologique. Ces livres sont consacrés au récit d'enfance et de jeunesse, avant la conversion, de l'un des plus grands penseurs chrétiens. Dans un deuxième temps, le séminaire sera consacré au *Poenulus* (« le petit Carthaginois ») de Plaute, comédie qui appartient au genre de la *palliata*.

### **EC8 - Littérature antique (latine et grecque) 3 (CM/TD 22h)**

*Manon Brouillet, Nathalie Catellani*

L'épopée et son contexte, de l'Antiquité à la Renaissance.

Le séminaire proposera une lecture de quatre grandes épopées : l'*Illiade* et l'*Odyssée* attribuées à Homère, l'*Énéide* de Virgile et l'*Africa* de Pétrarque. À travers l'analyse de thèmes structurants du genre épique (le lien entre le poète et la Muse, le rôle des figures féminines, le statut des héros, etc.), on esquissera une comparaison qui permettra d'interroger à la fois la dimension intertextuelle des œuvres étudiées et le lien qui existe entre le contexte historique, social et culturel de la composition des épopées et leur mise en forme poétique.

**EC9 - Littérature comparée 3 (CM/TD 22h)**

*Anne Duprat*

L'œuvre et le hasard.

L'œuvre d'art est-elle là pour promouvoir ou pour domestiquer le hasard ? L'intrusion de l'aléatoire dans un tableau, un film ou dans un récit peut certes apparaître comme un défaut ou une imperfection dans l'œuvre ; mais l'événement fortuit, l'acte aberrant, la rencontre improbable, la conséquence déplacée, sont depuis longtemps des outils de travail privilégiés dans la création littéraire, musicale ou plastique. Le hasard peut donc intervenir de deux manières dans l'œuvre d'art : d'une part comme l'insertion délibérée d'un dispositif aléatoire dans le processus créatif (jets de dés, tirages de cartes...), d'autre part comme une source de « bruit » externe au travail du créateur (santé de l'auteur, incidents éditoriaux...). On s'intéressera aux croisements possibles entre ces deux modes d'intervention du hasard dans les dispositifs textuels, visuels et cinématographiques, de la Renaissance à nos jours.

*1 séminaire obligatoire :*

**EC10 - Atelier d'écriture (30h TD) - UFR**

**Arts**

**UE7** Recherche

**EC1 - Mémoire M 1**

**UE8** Langue étrangère

**EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

*Alain Corbière*

UFR Arts

Master 2  
Esthétique  
lettres-arts  
Semestre 3

# UE9

Fondamentaux  
disciplinaires

## EC1 - Esthétique comparée 1 (CM 22h)

(Mutualisation S1/S3)

Marie-Hélène Gauthier

Peter Sloterdijk et le diagnostic de l'époque contemporaine.

cf. descriptif S1 UE1

## EC2 - Philosophie de l'art 1 (CM 22 h)

(Mutualisation S1/S3)

Thomas Sabourin

La production artistique comme phénoménologie appliquée, approches phénoménologiques des pratiques artistiques.

cf. descriptif S1 UE1

## EC3 - Littérature et intermédialité (CM/TD 12h)

Anne Duprat

Littérature et intermédialité.

Le cours proposera une formation au maniement des outils critiques nécessaires à l'approche de corpus d'œuvres mobilisant plusieurs supports/média (image/texte/spectacle/écrans).

Après une introduction à la théorie et à l'histoire des études intermédiales (*inter-media studies*) et transmédiales, on consacrera les séances à l'étude d'un champ critique de l'intermédialité, celui de l'adaptation de fictions d'un support médiatique discursif à un autre (littérature/cinéma/série).

## EC4 - Approches théoriques 3 (CM/TD 18h)

« Intertextualités »

Valentina Bisconti [SDL, séances 1-7] &

Yorsa Ghliss [SDL, séances 8-12] (SDL)

(Cours 1, 12h)

Après une définition de la notion et de sa généalogie dans divers cadres théoriques (Bakhtine, Kristeva, Barthes, Riffaterre, Genette), l'intertextualité sera étudiée en relation aux autres relations transtextuelles. Il sera question des effets textuels de l'intertextualité, tels que la citation, le pastiche, la parodie, l'imitation, l'allusion, la citation détournée, le déplacement d'autorité, le plagiat.

J. Goeury (LAFC) (Cours 2, 6h)

Le cours abordera le phénomène intertextuel

dans une perspective relevant de la poétique historique et de l'histoire de la langue. La réflexion portera avant tout sur le couple notionnel « traduction/imitation » tel qu'il est pris en considération dans les traités et les arts poétiques d'expression française à la Renaissance et plus précisément au moment de la « vraie-fausse » rupture introduite par la Pléiade en poésie. Traduire ou imiter les poètes de l'Antiquité gréco-latine, voire les poètes italiens des XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècles, constitue en effet enjeu théorique et pratique de la première importance pour tous ceux – Ronsard et Du Bellay en tête – qui entendent « défendre et illustrer » la langue française.

# UE10

Renforcement  
disciplinaire

## EC1 - Actualité de l'Art (CM 18h)

cf. descriptif S1 UE2

## EC2 - Esthétique appliquée 1 (CM 16h)

(Mutualisation S1/S3)

Marie-Hélène Gauthier

Poétique de la déliaison.

cf. descriptif S1 UE2

2 séminaire à choisir dans la liste suivante :

## EC3 - Littérature française du XIX<sup>e</sup> siècle (CM/TD 22h)

## EC4 - Littérature française (XX<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)

## EC5 - Littérature antique (latine et grecque) 1 (CM/TD 22h)

## EC6 - Littérature comparée 1 (CM/TD 22h)

## EC7 - Littérature comparée 2 (CM/TD 22h)

## EC8 - Un cours à choisir dans l'offre du Master LAFC

## EC9 - Un cours à choisir dans l'offre du Master SDL

cf. descriptifs S1 UE2

# UE11

Ouverture  
disciplinaire

## EC1 - Atelier Arts Plastiques (TD 30h)

(*Mutualisation S1/S3*)

*Stéphanie Smalbeen*

Dessin(s).

Les pratiques contemporaines du dessin seront abordées à partir de thématiques liées au cours d'esthétique comparée. Une attention sur les outils, les gestes, les supports, les postures, les traces permettra un regard critique et sensible de l'étudiant sur ses représentations et sa démarche.

## EC2 - 1 Cours spécialisé au choix du champ 1 : notamment en ARTS ou LETTRES

obligatoire

*1 séminaire à choisir dans la liste suivante :*

## EC3 - Littérature française du XIX<sup>e</sup> siècle (CM/TD 22h)

## EC4 - Littérature française (XX<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)

## EC5 - Littérature antique (latine et grecque) 1 (CM/TD 22h)

## EC6 - Littérature comparée 1 (CM/TD 22h)

## EC7 - Littérature comparée 2 (CM/TD 22h)

## EC8 - Un cours à choisir dans l'offre du Master LAFC

## EC9 - Un cours à choisir dans l'offre du Master SDL

cf. descriptif UE2

## EC10 - Sciences du Langage 1 (CM/TD 22h)

*Cécile Mathieu*

Sémiologie.

Ce séminaire vise à interroger la possibilité d'une « science de la vie des signes au sein de la vie sociale », telle que l'avait envisagée Ferdinand de Saussure dès 1916. Une partie du séminaire sera ainsi consacrée à l'exposition des concepts clés de la sémiologie issus de la linguistique, à l'application de méthodes de description et d'analyses de

corpus variés, pour révéler les « représentations collectives [organisées] comme des systèmes de signes » (Barthes, 1957).

## EC11 - Sciences du Langage 2 (CM/TD 22h)

*Thierry Guilbert, Malika Temmar*

Discours et argumentation.

Deux axes sont suivis selon les années (en alternance) :

— en *année A*, on étudie les relations entre la pragmatique linguistique et l'argumentation. Il s'agit de revenir sur les deux notions et de réfléchir à leur articulation théorique et méthodologique notamment dans le domaine de l'analyse du discours.

— l'*année B*, le cours prend en compte l'émotion dans les argumentations et se concentre donc sur le *pathos* : la dimension argumentative des émotions (Plantin) autant que sur la dimension émotionnelle des argumentations (Charaudeau).

## EC12 - Sciences du Langage 3 (CM/TD 22h)

*Thierry Guilbert*

Langage et sens commun.

L'objet de ce séminaire est d'étudier le langage (verbal mais aussi iconographique) à travers ce qu'il a de plus quotidien, de plus habituel, bref de moins remarquable, mais qui fait pourtant son efficacité : l'évidence du sens commun.

## EC13 - Sciences du Langage 4 (CM/TD 22h)

*Thierry Guilbert*

Polyphonie.

La lecture de l'ouvrage de Bakhtine/Volochinov (1929) à partir de 1977 a profondément influencé les théories linguistiques. Après avoir présenté les apports de celui-ci sur le discours rapporté, le séminaire se concentre sur les notions de polyphonie et de remise en question d'un sujet parlant unique, telles qu'elles ont été proposées par le linguiste Oswald Ducrot.

# UE12

Langue étrangère

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

*Alain Corbière*

UFR Arts





Master 2  
Esthétique  
lettres-arts  
Semestre 4

# UE13

Fondamentaux  
disciplinaires

## EC1 - Esthétique comparée 2 (CM 22h)

(Mutualisation S2/S4)

Marie-Hélène Gauthier

La sphérologie de Peter Sloterdijk.

cf. descriptif S2 UE5

## EC2 - Philosophie de l'art 2 (CM 22h)

(Mutualisation S2/S4)

Thomas Sabourin

La production artistique comme phénomé-  
nologie appliquée, approches phénoméno-  
logiques des pratiques artistiques.

cf. descriptif S2 UE5

## EC3 - Journée mastériale Esthétique (TD 6h) (Mutualisation S2/S4)

Marie-Hélène Gauthier

Fragilités II. L'humble.

Date et lieu à préciser

*1 séminaire à choisir dans la liste suivante :*

## EC4 - Journée mastériale LAFC 1 (TD 6h)

Titre, date et lieu à préciser

## EC5 - Journée mastériale LAFC 2 (TD 6h)

Titre, date et lieu à préciser

## EC6 - Journée mastériale Sciences du Langage (TD 6h)

Titre, date et lieu à préciser

## EC7 - Séminaire obligatoire : Formation par la recherche (TD 6h)

3 séances de séminaires d'équipe (CRÆ,  
CERCLL, TrAme) ou 1 événement recherche  
(Journée d'études ou colloque) à choisir selon  
programmes (disponibles à la rentrée).

# UE14

Renforcement  
disciplinaire

## EC1 - 1 CM obligatoire à choisir dans le master arts plastiques (20h TD)

## EC2 - Esthétique appliquée 2 (CM 22h)

(Mutualisation S2/S4)

Marie-Hélène Gauthier

Poétique de la déliaison.

cf. descriptif S2 UE6

*1 séminaire à choisir dans la liste suivante :*

## EC3 - Littérature française du Moyen Âge (CM/TD 22h)

## EC4 - Littérature française du XVI<sup>e</sup> siècle (CM/TD 22h)

## EC5 - Littérature française (XVII<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)

## EC6 - Littérature française (XVIII<sup>e</sup> siècle) (CM/TD 22h)

## EC7 - Littérature antique (latine et grecque) 2 (CM/TD 22h)

## EC8 - Littérature antique (latine et grecque) 3 (CM/TD 22h)

## EC9 - Littérature comparée 3 (CM/TD 22h) L'œuvre et le hasard

*1 séminaire obligatoire :*

## EC10 - Atelier d'écriture (30h TD) - UFR Arts

cf. descriptifs S2 UE6

# UE15

Recherche

## EC1 - Mémoire de M2

# UE16

Langue étrangère

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Alain Corbière UFR Arts



Université de Picardie  
Jules Verne

UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master 2



Arts de la scène  
Métiers du spectacle  
vivant : produire, dif-  
fuser, communiquer,  
administrer

**Responsable de formation**

*Guillaume Pinçon*  
[guillaume.pincon@u-picardie.fr](mailto:guillaume.pincon@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Christèle Elope*  
[christele.elophe@u-picardie.fr](mailto:christele.elophe@u-picardie.fr)

# Master 2

## Métiers du spectacle

### Semestre 3

Ce parcours sélectif à visée professionnalisante s'inscrit au sein de la seconde année du Master Arts de la scène et du spectacle vivant. Éligible à la formation initiale et continue, il prépare et favorise l'insertion dans les métiers dits de soutien à la création propres au domaine du spectacle vivant. En liens étroits avec les professionnel-le-s et les structures de ce domaine, les enseignements sont à suivre et à valider exclusivement au premier semestre. Le second semestre quant à lui est consacré à la réalisation d'un ou de plusieurs stages ainsi qu'à la rédaction puis la soutenance d'un mémoire professionnel.

# UE1

Fondamentaux  
théoriques  
6 ECTS

Cette Unité d'Enseignements apporte les bases théoriques pour comprendre les contextes historiques, sociologiques, politiques et institutionnels qui traversent les arts de la scène, influant sur les réalités et les enjeux des métiers du spectacle vivant aujourd'hui.

**EC1 - Sociologie de la culture (TD 18h)**  
*(mutualisation avec le Master 2 Culture, Patrimoine et Innovation numérique, UFR SHS)*

**EC2 - Politiques et institutions culturelles (CM 18h)** *(mutualisation avec le Master 2 Culture, Patrimoine et Innovation numérique, UFR SHS)*

# UE2

Fondamentaux des  
métiers du spectacle  
vivant  
6 ECTS

Cette Unité d'Enseignements apporte les connaissances, compétences et outils spécifiques liés aux métiers représentés dans la formation, notamment par le biais de mises en situation pratique.

**EC1 - Production et diffusion (CM12h) et (TD 18h)**

**EC2 - Communication (CM 12h) et (TD 18h)**

**EC3 - Relations avec le public et médiation culturelle (CM 9h) et (TD 18h)**

**EC4 - Administration (CM 12h)**

**EC5 - Comptabilité et gestion (TD 15h)**

**EC6 - Méthodologie de projet (TD 12h)**

# UE3

Arts de la scène et  
du spectacle vivant  
6 ECTS

Cette Unité d'Enseignements est commune aux deux parcours du Master 2 Arts de la scène et du spectacle vivant.

**EC1 - Scènes actuelles (CM 18)** (*mutualisation S1/S3 et Master 2 Culture, Patrimoine et Innovation numérique, UFR SHS*)

*Marion Boudier*

« Je sais que, pour moi, faire du théâtre en dehors d'un ensemble qui partage une recherche en commun, c'est absolument inconcevable », affirme Ariane Mnouchkine, « metteuse en harmonie » du Théâtre du Soleil depuis 1964. Qu'est-ce qu'un ensemble au théâtre ? Comment chercher et créer collectivement ? Des communautés théâtrales historiques aux collectifs contemporains, nous étudierons quelques processus de création collaboratifs et collectifs afin d'interroger leurs enjeux tant esthétiques que sociaux et politiques.

**EC3 - Rencontres (TD 3h)** (*mutualisation S1/S3*)

*Guillaume Pinçon, Marion Boudier*

Pensées pour les étudiant-e-s en études théâtrales de la L3 au Master Arts de la scène et du spectacle vivant, mais ouvertes à tou-te-s les intéressé-e-s, ces rencontres (3 par semestre) permettront de dialoguer directement avec les acteurs, au sens large du terme, de la vie théâtrale amiénoise et de sa programmation

**EC4 - Méthodologie de projet (CM 12h)**

L'objectif sera d'appréhender ce qu'est le management de projets, ses spécificités dans le domaine culturel et du spectacle vivant. Identifier les différentes étapes, les logiques, appréhender les différents outils et évaluer la faisabilité ainsi que son impact seront les notions abordées.

# UE4

Spécialisations  
des métiers du  
spectacle vivant  
6 ECTS

En fonction des territoires, des disciplines ou encore des esthétiques, les réalités des

métiers du spectacle vivant peuvent différer et demander d'autres connaissances, compétences, stratégies et outils. Ce sont ces spécificités que cette Unité d'Enseignements abordera par le biais d'interventions ponctuelles.

**EC1 - Spécificités des territoires (CM 24h)**

Les interventions aborderont diverses échelles territoriales, des plus locales aux plus internationales, et notamment celle de l'Union Européenne.

**EC2 - Spécificités des disciplines et des esthétiques (CM 24h)**

Les interventions aborderont plusieurs disciplines et esthétiques des arts de la scène tels que les arts de la marionnette, du cirque et d'espace public, la danse, les créations participatives, etc.

# UE5

Unité d'Enseignement  
transverse  
3 ECTS

**EC1 - Anglais appliqué (TD 15h)**

*Justin Wadlow*, professeur agrégé en Anglais  
Le théâtre s'écrit, se pense, se joue ... mais surtout s'organise en anglais... qui devient la langue majeure de communications entre les institutions théâtrales européennes comme entre les institutions européennes et les divers lieux de production.

Il est donc capitale de savoir maîtriser cet outil sur deux plans : premièrement, celui du nécessaire dialogue autour des œuvres, dialogue avec les publics comme avec les institutionnels (depuis la critique jusqu'à la présentation de saisons) et, deuxièmement, la possibilité de s'insérer au mieux sur le marché européen du spectacle vivant.

**EC2 - Méthodologie du mémoire (TD 6h)**

*Guillaume Pinçon*

Ce cours accompagnera la préparation du mémoire professionnel, et notamment la définition de son sujet, en apportant les bases méthodologiques nécessaires pour bien appréhender ce travail.

**EC3 - Outils informatiques (TD 12h et 15h en autonomie)**

Ce TD ponctuel accompagnera et validera l'apprentissage en autonomie d'un outil



informatique, à choisir en fonction du projet professionnel d'insertion de l'étudiant, tel que Excel, InDesign, Photoshop ou encore Wordpress. Cet apprentissage pourra passer par le biais d'un MOOC.

# UE6

Insertion  
professionnelle (1)  
3 ECTS

## **EC1 - Accompagnement de l'insertion professionnelle (TD 6h)**

*Guillaume Pinçon*

L'accompagnement permettra à l'étudiant-e de définir son projet et de construire son identité professionnelle. Il s'agira aussi de le rendre autonome dans son processus d'insertion en en identifiant les différentes étapes et en réalisant des outils pertinents.

**Master 2**  
**Métiers du spectacle**  
**Semestre 4**

# UE7

Insertion  
professionnelle (2)  
30 ECTS

## **EC1 - Stage**

Étape importante dans l'insertion professionnelle qui s'amorce alors, la réalisation d'un ou de plusieurs stages (d'une durée totale minimum de deux mois) permet également d'approfondir ses compétences et ses connaissances tout en se spécialisant et construisant son identité professionnelle.

## **EC2 - Mémoire**

Clôturant et validant la formation dans son intégralité, le mémoire professionnel qu'il s'agira de rédiger se situe à mi-chemin entre un rapport de stage et un travail de recherche plus fondamentale. Il donnera lieu à une soutenance en fin d'année.



Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master 2



Cinéma documentaire :  
empreintes du réel

Responsable de la formation

*Pierre Boutillier*  
[pierre.boutillier@u-picardie.fr](mailto:pierre.boutillier@u-picardie.fr)

Gestionnaire de scolarité

*Christèle Elope*  
[christele.elophe@u-picardie.fr](mailto:christele.elophe@u-picardie.fr)

# Master 2

## Cinéma documentaire

### Semestre 3

Histoire et esthétique  
du documentaire/  
connaissance du milieu  
et des métiers/initia-  
tion aux techniques et  
aux savoir-faire.

Ce parcours de master dédié aux métiers du cinéma documentaire entend offrir aux étudiant.e.s la possibilité d'acquérir en une année des compétences théoriques et techniques qui leur permettront d'une part d'être préparés à l'insertion en milieu professionnel, d'autre part de pouvoir mener à bien un projet de réalisation personnel avec des moyens accessibles. Les étudiant.e.s seront formés aux étapes fondamentales de la réalisation d'un film et pour chacune d'elle, sensibilisés à la question de l'appréhension du réel et des moyens intellectuels et pratiques de sa représentation. Ils développeront un projet, apprendront à établir un dossier de demande d'aide à la production, et réaliseront simultanément un court métrage qui constituera une préfiguration du film à produire. Pour parfaire leur professionnalisation, ils effectueront un stage de 2 mois minimum dans le secteur cinématographique de leur choix.

Le cadre esthétique de la formation sera celui du « documentaire de création » qui privilégie l'affirmation d'un point de vue d'auteur et la réflexion sur la relation qui se noue dans le travail du film entre filmeur, filmé et spectateur. Il s'agit d'un cadre ouvert à toutes les formes d'écritures cinématographiques qui s'initient dans une empreinte du réel. À partir d'une pédagogie fondée sur la polyvalence, le travail collectif et l'économie de moyens, le documentaire, l'essai, le film à la première personne, le journal filmé, et la fiction du réel y trouveront leur place.

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
9 ECTS

## EC1 - Penser la création documentaire 1 (CM 20h)

*Beatriz Rodvalho*

En partant de l'hypothèse que la configuration technique et esthétique du cinéma direct (le tournage en unité mobile synchrone) constitue la matrice du cinéma documentaire moderne, ce cours propose d'analyser la relation entre les pratiques et les formes, qui tout en caractérisant la création documentaire, se décline singulièrement pour chaque cinéaste et pour chaque film.

## EC2 - Droit et économie du cinéma (CM 20h)

*Corinne Bopp*

Ce cours abordera les économies contemporaines du documentaire, la place de celui-ci dans le paysage audiovisuel français et les modalités déclinées depuis la conversion numérique. Les pratiques industrielles y seront évoquées mais aussi les stratégies de production artisanales qui émergent en marge de celles-ci : crowdfunding, résidences de création, associations, commandites etc. Les notions de droit attachées à la création documentaire (droit d'auteur, droit à l'image) seront également abordées.

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
15 ECTS

## EC1 - Actualité de l'art (CM 18h) *En*

*commun avec les autres mentions de master*  
Le cours rassemble l'ensemble des étudiant.e.s de l'UFR en Licence et master. Il constitue donc un axe de réflexion essentiel, à partir de ce qui constitue l'actualité de la recherche artistique. Ponctuellement, des artistes ou conférenciers seront invités à parler de leur projet en cours, exposition, film, spectacle, etc.

## EC2 - Atelier Scénario documentaire (TD 30h)

*Eugénie Michel-Villette*

Cet atelier conduira les étudiant.e.s à formuler et à développer leur projet de film parallèlement au travail de repérage.

Les questions inhérentes à l'écriture d'un scénario documentaire seront abordées à partir d'exemples (dossier + film) : comment anticiper le réel ? Comment écrire ce qui n'a pas eu lieu ? On y abordera aussi les éléments requis pour l'élaboration d'un dossier artistique destiné à un producteur ou aux commissions d'aide : le synopsis, la note d'intention, le note de traitement, le séquencier.

### **EC3 - Atelier d'expression filmique (TD 20h)**

*Pierre Boutillier*

Cet atelier permettra aux étudiant.e.s de mettre en pratique les connaissances acquises dans les cours techniques en s'exerçant aux formes élémentaires de la réalisation documentaire : la vue Lumière, filmer un objet, filmer la parole etc. Ces exercices pourront être corrélés avec le travail de repérage et mettront en évidence la qualité d'écriture et les affinités techniques de chacun.

Il donnera également lieu au tournage, en autonomie, d'un exercice commun qui permettra d'expérimenter les différentes configurations d'équipe possibles.

### **EC4 - Ateliers d'initiation technique (TD 50h)**

— **Atelier image (20h)** *Olivier Chambon*

Acquérir par la pratique des techniques de prise de vue et choisir le dispositif technique (matériel et équipe) le plus adapté aux conditions de tournage.

— **Atelier Son (20h)** *Lug Lebel*

Acquérir par la pratique les techniques de prise de son les plus courantes en documentaire et choisir le dispositif technique le plus adapté aux conditions de tournage.

— **Atelier Montage (10h)** *Pierre Boutillier*

Ce TD sera un prolongement de l'atelier écriture filmique, nous y aborderons spécifiquement la question du montage comme une possible réécriture du film.

Nous y aborderons des questions méthodologiques, comment préparer le montage en documentaire, comment dérusher efficacement en se posant les bonnes questions, comment anticiper la structure, comment travailler avec un monteur ? Nous nous appuierons sur des méthodes spécifiques au documentaire.

## **UE3** insertion professionnelle 3 ECTS

### **EC1 - Connaissance du milieu et des métiers (TD 20h)**

*Pierre Boutillier*

1 - Rencontres professionnelles et récits d'expérience (intervenants extérieurs)

2 - Participation aux festivals de documentaires :

— Les Rencontres du cinéma documentaire (Périphérie, Cinéma Le Méliès, Montreuil)

— Le Festival International du Film d'Amiens

Les rencontres professionnelles rendront compte de la diversité des métiers et des pratiques du documentaire et l'immersion en festival permettra d'appréhender l'actualité de la production documentaire nationale et internationale.

## **UE4** langue étrangère 3 ECTS

### **EC1 - Langue étrangère (TD 10h)**

Au choix :

*Susanne Janssen* : Allemand ; *Alain*

*Corbière* : Anglais ; *Agnès Toularastel* :

Portugais ; *Monica Teles* : Italien.





Master 2  
Cinéma documentaire  
Semestre 4

Réalisation d'un court-  
métrage/insertion  
professionnelle.

# UE1

Fondamentaux  
disciplinaires  
3 ECTS

## EC1 - Penser la création documentaire 2 (CM 20h)

*Corinne Bopp*  
cf. descriptif S1

# UE2

Renforcement  
et ouverture  
disciplinaire  
3 ECTS

## EC - 1 Suivi artistique/Tutorat de projet (TD 50h)

*Eugénie Michel, Dominique Choisy, Pierre Boutillier*

Chaque étudiant.e sera accompagné par un tuteur pour la réalisation de son film. Ce suivi donnera lieu à des visionnements collectifs des rushes tournés pour le film esquisse.

## EC1 - Suivi technique (Tutorat de projet) 50h

—**Atelier montage (32h)** *Daniéla De Felice*  
Un.e monteur.se interviendra pour accompagner l'écriture au montage.  
—**Atelier montage son et mixage (9h)** *Lug Lebel*

Comment intervenir sur la bande son pour faire en sorte d'entendre ce que l'on souhaite ? 2 films de 15 min seront choisis à titre d'exemple et traités par l'intervenant.

—**Atelier image (9h)** *Olivier Chambon*  
L'étalonnage permet de donner une unité visuelle au film, nous découvrirons cette étape à travers l'étalonnage sur le logiciel Da Vinci Resolve de 2 films de 15 min choisis pour l'intérêt pédagogique de leurs particularités. Comment dialoguer avec l'étalonneur, jusqu'où peut-on corriger l'image de son film ?

# UE3

Insertion  
professionnelle  
6 ECTS

## EC1 - Connaissance du milieu et des métiers (TD 20h)

*Pierre Boutillier*  
cf. descriptif S1  
Rencontre avec des professionnels

## EC2 - Atelier de production (TD 20h)

*Guillaume Morel*

L'objectif de cet atelier sera d'exprimer par l'écriture l'intention du projet, les séquences envisagées (personnage et situations) et les choix formels, afin de pouvoir communiquer avec un partenaire potentiel (producteur, financeur, diffuseur, technicien...) et d'élaborer un dossier de demande d'aide à la production. Le dossier constitué devra répondre aux attendus de la commission du Fonds d'aide à la production associative du fonds Emergence des Hauts de France et comportera : un synopsis, une note d'intention, une note de traitement, une hypothèse de scénario et un budget chiffré. Ce dossier finalisé constituera le mémoire professionnel et sera défendu par son auteur lors de la soutenance.

## EC2-Atelier financement et diffusion (TD 10h)

*Partenariat Pictanovo*

Cet atelier aura pour finalité la connaissance des outils d'accompagnement, des fonds d'aide et des enjeux de la filière documentaire à l'échelle de la Région des Hauts-de-France à l'occasion d'une rencontre avec nos interlocuteurs de Pictanovo (<http://www.pictanovo.com>). Les étudiant.e.s pourront également assister à un comité de lecture pour l'aide au documentaire.

## EC3 - Stage en entreprise (8 semaines)

Stage d'immersion de deux mois minimum dans l'un des secteurs de l'industrie du cinéma documentaire (sociétés de production, sociétés de distribution, chaînes de télévision, festivals, etc.) ou au sein d'une structure (association, collectif de création, institution culturelle, collectivités territoriales) visant à la promotion et à la diffusion du documentaire. L'étudiant.e devra rendre compte de son expérience en rédigeant un rapport de stage.

# UE4

Langue étrangère  
3 ECTS

## EC1 - Langue étrangère (TD 10h)

Au choix : Allemand : *Susanne Janssen* ;  
Anglais : *Alain Corbière*, Italien : *Agnès Toularastel*, Portugais : *Monica Teles*

# UE5

Recherche et création  
15 ECTS

## **EC1 - Réalisation d'un court métrage documentaire (Tutorat du projet)**

Il s'agira de réaliser, avec l'aide d'un tuteur, un court métrage de 15 minutes maximum conçu dans le cadre de l'atelier scénario au premier semestre. Ce court métrage proposera un premier état du projet développé au sein du dossier de demande d'aide à la production. Il devra mettre en évidence les enjeux qui légitiment le projet et expérimenter les choix de mise en scène envisagés. Il sera évalué, avec le dossier de demande d'aide à la production, à l'occasion de la soutenance.

## **EC2 - Mémoire professionnel**

Le mémoire sera constitué du dossier de demande d'aide à la production d'un court ou moyen métrage documentaire finalisé conformément aux attendus du fonds Emergence des Hauts-de-France.

## **Soutenance**

À l'occasion de la soutenance, l'étudiant.e devra présenter son court-métrage et son mémoire professionnel. Il devra également faire une présentation orale de son projet, sous la forme du pitch et formulera son projet d'insertion professionnel.





Université de Picardie  
Jules Verne  
UFR des arts  
Programme des cours  
2020-2021

Master 2



Régie des œuvres et  
montage d'exposition

**Responsable de la formation**

*Simon Texier*  
[simon.texier@u-picardie.fr](mailto:simon.texier@u-picardie.fr)

**Gestionnaire de scolarité**

*Christèle Elope*  
[christele.elophe@u-picardie.fr](mailto:christele.elophe@u-picardie.fr)

# Master 2

## Régie des œuvres et montage d'exposition

### Semestre 3



# UE1

Muséologie et histoire  
des expositions  
3 ECTS

(CM 38h)

*Simon Texier, Véronique Dalmasso*

Après quelques rappels historiques sur l'émergence des musées au XVIII<sup>e</sup> siècle, ce cours présente leur évolution architecturale en mettant l'accent sur la relation entre l'édifice et les oeuvres qu'il accueille. L'approche typologique croise ainsi l'analyse critique de l'espace d'exposition, du XIX<sup>e</sup> au XXI<sup>e</sup> siècle.

*Cours mutualisé avec le Master 1 recherche Histoire de l'art*

Préparation à l'épreuve de note de synthèse, des concours de la fonction publique territoriale (assistant, assistant qualifié et attaché de conservation) et de la fonction publique nationale (ingénieur d'études et chargé d'études documentaires, option « régie d'œuvres »).

# UE2

Pratiques de  
la recherche  
3 ECTS

(TD 12h)

Initiation au monde de la recherche : compte rendu critique de manifestations scientifiques, d'expositions ou d'ouvrages

# UE3

Le métier de régisseur  
6 ECTS

*Emeline Marquilly + intervenants*

Définition globale du métier de régisseur d'œuvres d'art (missions, statuts, etc.), replacé dans son contexte professionnel, institutionnel, législatif et déontologique. Apprentissage des compétences techniques et des pratiques propres à ce métier, à partir d'interventions de divers professionnels avec lequel le régisseur est appelé à collaborer (conservateurs, assureurs, restaurateurs, etc.). Certaines séances se tiennent *in situ* (musée du Louvre, musée Rodin, etc.).

**EC1 - Le métier de régisseur (CM 42h)**

**EC2 - Le métier de régisseur (TD 18h)**

# UE4

Gestion matérielle  
des collections  
6 ECTS

*Laure Dalon, Bénédicte Rochet, Charlotte Beaufort*

Apprentissage *in situ* des questions théoriques et pratiques posées par la gestion matérielle des divers types d'objets et d'œuvres d'art, en exposition publique ou en réserve, dans le contexte institutionnel d'un musée municipal (musée de Picardie à Amiens).

**EC1 - Gestion matérielle des collections (CM 42h)**

**EC2 - Gestion matérielle des collections (TD 30h)**

# UE5

La régie du point  
de vue technique –  
matière et conserva-  
tion des biens culturels  
6 ECTS

*Marc Nolibé, Florence Caillieret + intervenants*

Présentation des aspects techniques du métier.

Introduction à la conservation des biens culturels : matériaux constitutifs des œuvres, techniques artistiques et facteurs d'altération. Certaines séances peuvent se tenir à l'extérieur (Musée de Picardie, Château de Versailles, Museum National d'Histoire naturelle, etc.).

**EC1 - La régie du point de vue technique - Matière et conservation des biens culturels (CM 42h)**

**EC2 - La régie du point de vue technique - Matière et conservation des biens culturels (TD 18h)**

# UE6

La régie en art  
contemporain  
3 ECTS

*Eric Binnert, Sylvain Sorgato*

Apprentissage de la gestion d'une production artistique, dans le domaine de l'art contemporain et actuel. Initiation aux

principes scénographiques (conception de l'espace, travail sur le volume, agencement). Certaines séances se tiennent *in situ*.

**EC1 - La régie en Art contemporain  
(CM 42h)**

**EC2 - La régie en Art contemporain  
(TD 30h)**

**UE 7** Langue étrangère  
3 ECTS

**EC1 - Langue étrangère (TD 18h)**  
*Hélène Claeys : Anglais*



Master 2

Régie des œuvres et  
montage d'exposition  
Semestre 4

# UE8

Stage conventionné  
et rédaction d'un  
mémoire de recherche  
30 ECTS

- Stage conventionné obligatoire (3 mois minimum).
- Rédaction d'un mémoire de recherche sur l'institution ayant accueilli le stage.
- Soutenance publique du mémoire.

