

MASTER ARTS, LETTRES, LANGUES

Au nom de Pasquale MAMMONE, Président de l'université d'Artois, de l'ensemble de nos collègues et de l'équipe administrative, nous vous souhaitons la bienvenue à l'Unité de Formation et de Recherche (U.F.R.) de Lettres & Arts.

Ce guide des études 2019-2020 rassemble les différents enseignements dispensés dans le grade de Master qui se décline en différentes spécialités et mentions :

- **Recherche en littérature**
- **Littératures d'enfance et de jeunesse** (à distance)
- **Arts de la scène et du spectacle vivant**
- **Expographie-Muséographie**
- **Français Langue Étrangère** (en présentiel et à distance)
- **Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation / Second degré**
 - en **Lettres modernes** (CAPES),
 - en **Lettres-Histoire/Géographie** (CAPLP)
 - et en **Langues-Lettres** (CAPLP).

À l'image de l'université d'Artois, l'UFR de Lettres & Arts se veut à taille humaine et au service de ses étudiants. Notre ambition est votre réussite dans les études supérieures qui doivent vous conduire à un niveau bac + 5, et la construction sereine de votre projet professionnel. Tout au long de l'année, les enseignants et l'équipe administrative et de la recherche demeurent à votre disposition pour vous informer et vous conseiller.

À tous, bon courage pour cette année 2019-2020 !

Pour l'ensemble des personnels de l'UFR
Brigitte BUFFARD-MORET, directrice
Évelyne THOIZET, directrice-adjointe

- UFR de Lettres & Arts -

TÉLÉCOPIE : 03 21 60 37 29
COURRIEL : lettres@univ-artois.fr
SITE INTERNET : <http://lettres.univ-artois.fr/>

HEURES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE L'UFR :

lundi, mercredi, jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
mardi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 15h30 ; vendredi : 8h30 – 11h30 / 14h – 15h30

Directrice : Brigitte BUFFARD-MORET

brigitte.buffardmoret@univ-artois.fr

Directrice-adjointe : Évelyne THOIZET

evelyne.thoizet@univ-artois.fr

Responsable Administrative : Caroline DELIT-CLEENEWERCK

caroline.cleenerwerck@univ-artois.fr

SECRÉTARIAT MASTER

Émilie VANWALSCAPPEL

03 21 60 49 54

emilie.storez@univ-artois.fr

Pauline DELVIGNE

03 21 60 37 94

pauline.delvigne@univ-artois.fr

SECRÉTARIAT RECHERCHE :

Nathalie CABIRAN, responsable administrative, IGR : 03 21 60 38 21

Sophie DE CLERCK, CENTRE DE RECHERCHE « Textes et Cultures » : 03 21 60 37 41

Véronique MEGANCK, CENTRES DE RECHERCHE « Grammatica » et « Textes et Cultures » : 03 21 60 60 44

CALENDRIER PÉDAGOGIQUE 2019 / 2020

Semestre impair – Semestre pair

Mention : **LETTRES**

Parcours **Recherche en littérature** :

MASTER 1 : soutenance avant fin septembre.

MASTER 2 : soutenance avant fin octobre.

Parcours **Littératures d'enfance et de jeunesse** :

MASTER 1 : Du 1er octobre au 13 janvier ; du 3 février au 31 mai

MASTER 2 : Du 1er octobre au 13 janvier ; mémoire de recherche : soutenance avant fin octobre.

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

Parcours **Écritures et processus de création scénique**

MASTER 1 : du 13 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 29 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 1er octobre au 20 décembre, soutenance avant fin octobre.

Parcours **Conception et expertise des projets culturels et artistiques** :

MASTER 1 : du 14 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 29 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 1er octobre au 20 décembre ; stage 4 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

Mention : **MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE**

Parcours **Expographie-Muséographie**

MASTER 1 : du 16 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 29 mars + stage 2 mois minimum.

MASTER 2 : du 23 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 29 mars + stage 3 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

Mention : **FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE** Parcours : **FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE / FRANÇAIS LANGUE SECONDE / FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE, EN MILIEUX SCOLAIRE ET ENTREPRENEURIAL**

Présentiel :

MASTER 1 : du 23 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 5 avril + stage 4 semaines, rapport de stage pour le 1er septembre.

MASTER 2 : du 30 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 1er mars + stage 3 mois, soutenance avant fin octobre.

À distance :

Début des cours le 1er novembre ; rapport de stage (Master 1) pour le 1er septembre et soutenance (Master 2) avant fin octobre.

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

Parcours : **Lettres Modernes (CAPES)**

MASTER 1 : du 5 septembre au 20 décembre; du 6 janvier au 5 juin

MASTER 2 : du 5 septembre au 20 décembre; du 6 janvier au 29 mai

Parcours : **Lettres – Histoire/Géographie et Lettres-Langues (CAPLP)**

MASTER 1 : du 9 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 29 mai

MASTER 2 : du 4 septembre au 20 décembre ; du 6 janvier au 29 mai

L'OFFRE DE FORMATION

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

Mention : LETTRES

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

Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT

- Parcours *Écritures et processus de création scénique*
- Parcours *Conception et expertise des projets culturels et artistiques*

Mention : MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE

- Parcours *Expographie-Muséographie*

Mention : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

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

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

- Parcours **LETTRES MODERNES** (CAPES)
- Parcours **LETTRES-HISTOIRE/GEOGRAPHIE** (CAPLP)
- Parcours **LETTRES-LANGUES** (CAPLP).

DÉBOUCHÉS ET LIAISONS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

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

POSITIONNEMENT DU DIPLÔME, ADOSSEMENT RECHERCHE

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

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

GRAMMATICA (EA 4521)

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

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

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

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

TEXTES ET CULTURES (EA 4028)

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

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

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

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

Organisation pédagogique et démarches innovantes

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

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

Semestre universitaire effectué à l'étranger

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

INSCRIPTIONS ET ÉVALUATIONS

Conditions d'inscription

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

Les étudiants qui ont validé leur première année (M1) peuvent s'inscrire en seconde année de master dans la même spécialité, sauf pour la mention muséologie, muséo-expographie.

Dans tous les autres cas (reprise d'études, demandes de redoublement, etc.), il sera procédé à un examen de la demande d'inscription pouvant donner lieu à une validation partielle ou totale des acquis.

Assiduité

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

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

Évaluation

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

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

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

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

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

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

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

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

Cas particulier du Master mention Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la formation / second degré en Lettres Modernes, en Lettres/Histoire-Géographie et en Langues/Lettres

L'enseignement se répartit en sept unités (disciplinaire, didactique, contexte d'expérience du métier, recherche, mises en situation professionnelle, culture numérique-TICE, langue vivante).

Les épreuves du concours ont lieu au semestre 2 du Master 1, l'écrit en avril et l'oral en juin.

Le mémoire professionnel donne lieu à une soutenance en semestre 4.

Les MCC du master MEEF sont discutées et votées en conseil d'école de l'ESPE.

Soutenance des mémoires et projets de recherche

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

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

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

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

Pour la mention Français langue étrangère/ Français langue seconde/ Français sur objectif spécifique,

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

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

À l'issue de la soutenance

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

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

- En première année, l'étudiant doit présenter un projet de recherche (sans soutenance). Le projet de recherche comporte une vingtaine de pages rédigées ainsi qu'une bibliographie. S'il ne rend pas de projet de recherche et/ou si le second semestre n'est pas validé, il se présente à la session 2.
- En deuxième année, la soutenance a lieu en juin, à condition que le directeur ait validé le travail de l'étudiant et ait autorisé la soutenance. Si l'étudiant n'est pas prêt, il est considéré comme défaillant à la session 1 et doit se présenter à la session 2 (session de rattrapage).

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

Pour la mention Lettres, parcours Recherche en littérature,

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

En première année, le projet de recherche comporte au moins une cinquantaine de pages rédigées définissant une problématique, ainsi qu'une bibliographie. Il donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

En deuxième année, le mémoire compte au minimum 130 pages (en corps 12 avec un interligne de 1,5 – soit environ 2 300 signes par page). Le mémoire de Master donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

Pour la mention Arts de la scène et du spectacle vivant

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

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

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

Pour la mention Muséologie, Muséo-Expographie

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

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

Il est soutenu devant un jury mixte composé d'universitaires et de professionnels. La session 2 consiste en la remise de son mémoire corrigé.

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

nom	prénom	domaines de recherche
LINGUISTIQUE FRANÇAISE		
BUFFARD-MORET	Brigitte	Stylistique, versification, étude du style des chansons du folklore, des chansons des poètes, du XVI ^e siècle à nos jours
GOES	Jan	Linguistique française (syntaxe, sémantique), grammaire et didactique de la grammaire, linguistique contrastive (français, néerlandais, arabe) – didactique du français langue étrangère
MANGIANTE	Jean-Marc	Didactique du français langue étrangère et seconde, français sur objectifs spécifiques, interculturel, analyse de discours spécialisés, multimédia et autoformation
MARTIN-MASSET	Angélique	Didactique du français langue étrangère et seconde, français sur objectif universitaire, métalangage
MENESES LERIN	Luis	Sémantique, morphologie, traitement automatique des langues, enseignement des langues, lexicologie bilingue (français-espagnol)
LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES		
VERCRUYSSÉ	Jean-Marc	Littérature latine - patristique (littérature chrétienne des premiers siècles) - herméneutique biblique - Bible et littérature
LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES		
CLOSSON	Marianne	Langue et littérature françaises - démonologie, fantastique - théâtre baroque - écritures de l'intime - liens entre littérature et représentations culturelles, principalement pour la période 1550-1650
DEMAULES	Mireille	Langue et littérature françaises - Littérature médiévale (XII ^e -XV ^e siècles) - édition de textes médiévaux - roman arthurien - récit allégorique - récit de rêve
RAVIEZ	François	Langue et littérature françaises – mémoires XVII ^e -XVIII ^e siècles – culture de cour, écritures aristocratiques – Roman XVIII ^e siècle – sensibilité préromantique, romantisme de la Restauration
LAVAUD	MARTINE	Littérature française 1800-1950. Théophile Gautier. Histoire du romantisme. Littérature et : journalisme, photographie, sciences. Représentations iconographiques, médicales et littéraires de l'intelligence (1870-1940).
THOIZET	Évelyne	Langue et littérature françaises - roman français des XX ^e et XXI ^e siècles - roman et philosophie (phénoménologie, existentialisme) – Roman et histoire – écritures romanesques contemporaines (roman polyphonique) – littérature de jeunesse
WHITE-LE GOFF	Myriam	Langue et littérature françaises - littérature du Moyen Âge (XII ^e - XV ^e siècles) : littératures française et latine – littérature et religion, merveilleux – Marie de France – géographies réelles et imaginaires, autres mondes – stylistique, réécritures, iconographie – relectures du Moyen Âge

LITTÉRATURE COMPARÉE		
BESSON	Anne	Littérature générale et comparée - domaines anglophones et hispanophones : formes et genres - littérature contemporaine, et en particulier littératures de genre et de grande diffusion – science- fiction, <i>fantasy</i>
WEBER-ROBINEAU	Gaëlle	Littérature générale et comparée - littérature et sciences descriptives au XIX ^e siècle en Europe et aux États-Unis – récits de voyages – poétique des genres et histoire des représentations – études interdisciplinaires
ARTS DU SPECTACLE ET ANTHROPOLOGIE CULTURELLE		
CHAUMIER	Serge	Anthropologie culturelle - politiques culturelles - muséologie et muséographie - patrimoine – arts de la rue
GARRÉ-NICOARA	Marie	Arts de la marionnette : enjeux du corps artificiel sur les scènes spectaculaires – Scénographie : étude des dispositifs scéniques – Esthétique, étude de la réception du spectateur – Imaginaires du corps – Dramaturgies de l'illusion – Théâtre jeune public : textes et scènes
GAUTHARD	Nathalie	Esthétique des scènes contemporaines mondiales (XX ^e -XXI ^e siècles) : approche transnationale et transdisciplinaire - Pratiques carnavalesques, mise en spectacle des traditions : processus de patrimonialisation - Archives et patrimoine du spectacle vivant - Étude des pratiques scéniques et corporelles : transmission, circulations, transferts - Contemporanéité et effets de la globalisation – Art et handicap - Anthropologie des arts vivants et des pratiques performatives – Ethnoscénologie
HEULOT-PETIT	Françoise	Poétique du drame contemporain (notamment le monologue) – Théâtre jeune public (dramaturgies de la guerre) – Dramaturgies de la marionnette (interaction avec le vivant, hybridation des corps) - Analyse des processus de création - Théâtre et politique (démarches documentaires) - Médiation théâtrale et artistique (en musée notamment)
LE PORS	Sandrine	Etudes théâtrales. Dramaturgies contemporaines : poétiques, filiations, territoires et pratiques. Théâtre des voix, écritures de la traversée, poétiques du regard, dramaturgies la naissance et figuration des corps. (XIX, XX ^e -XXI ^e siècles) Écriture et création scénique : théâtre, danse, marionnette. Création jeunes publics et très jeune publics. Circulations inter-artistiques (visuelles, numériques, plastiques, et sonores).
ROUSSEL-GILLET	Isabelle	Littérature de la seconde moitié du XX ^e au XXI ^e ; relation entre les arts, méthodologie de projet, écritures et exposition

LITTERATURE D'ENFANCE ET DE JEUNESSE		
DE PERETTI	Isabelle	Initiation aux genres du théâtre et de la poésie, le théâtre jeune public et la poésie à l'école, le conte sur la scène contemporaine, didactique de la littérature de jeunesse - Théories de la réception et outils pour l'analyse de la littérature de jeunesse ; réceptions par les élèves du théâtre jeune public et mises en œuvre à l'école et au collège : lecture/mise en voix-en jeu- en espace/et écriture, la question de l'appropriation culturelle - Intertextualité, transtextualité, architextualité ; figures mythiques, archétypes et stéréotypes - Classiques et textes patrimoniaux : définitions, devenir de ces notions dans les IO, problématiques didactiques
FERRIER	Béatrice	Littérature jeune public au XVIII ^e siècle - Histoire et évolution du théâtre : pratique théâtrale et éducation depuis le XVIII ^e (cf. théâtre scolaire, théâtre d'éducation) - Interactions entre théâtre et conte du XVIII ^e à aujourd'hui, rôle de l'image (depuis l'esthétique du tableau au théâtre illustré) - Spécificités et complexités du conte - Adaptations littéraires de sujets bibliques et mythologiques - Intertextualité/ transtextualité/ architextualité.
GAIOTTI	Florence	L'album, relation texte/image - Roman pour la jeunesse - Fiction, voix et récit – Réception - Enseignement de la littérature de jeunesse à l'école
HAMAIDE-JAGER	Eléonore	Album, illustration, intertextualité, rapport texte/image - Roman adolescent - Réception - Fiction multimédiate - Littératures à contraintes
OLIVIER	Isabelle	Littératures de l'imaginaire : le traitement du merveilleux, la fantasy (<i>Harry Potter</i> , Tolkien, Bottero...) et sa réception : phénomène de <i>cross over</i> - Moyen Âge et littérature de jeunesse : adaptations, recreations (notamment réécritures arthuriennes), roman historique - Poésie : éditions pour l'enfance et la jeunesse, poésie à l'école aujourd'hui, question de l'anthologie - Intertextualité, architextualité, transtextualité...
PREVOST	Christine	Littérature jeunesse XIX ^e , début XX ^e : analyse et réception - Notions de « classique » et de « patrimoine », dans le champ scolaire notamment - Les adaptations audio-visuelles : théâtre, cinéma d'acteurs ou d'animation, télévision, scénarios de jeux vidéo – Culture médiatique - Programmation télévisée spécifique jeune public (deuxième moitié XX ^e siècle)

MASTER
Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT
Parcours :
- Écritures et processus de création scénique (Responsable : Nathalie GAUTHARD)
&
- Conception et expertise des projets culturels et artistiques (Responsable : Nathalie GAUTHARD)

MASTER 1**Parcours : Écritures et processus de création scénique**

SEMESTRE 1				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coef	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF11	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		4 écrits ou dossiers	4 écrits
			Histoire des politiques culturelles (Master MEM)	12			
			Organisation des collectivités territoriales (Master MEM)	12			
			Sociologie de la culture (Master MEM)	12			
		2	Poïétique de la création scénique (coeff. 1)	12		1 écrit	1 écrit
UF 21	2	2	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		12	1 écrit ou dossier	1 dossier
		2	Écriture, Créations scéniques et scénographiques (coeff. 1)		24	1 écrit et 1 exercice	1 dossier
		1	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 écrit ou dossier	1 écrit
		1	Construction de projet artistique (Régie et administration) (coeff. 1)		12	1 écrit ou dossier	1 dossier
UC 11	1,5	2	Ecritures dramatiques Jeune Public (coeff. 1)		12	1 écrit ou 1 exercice	1 écrit
		2	Approche des publics et des institutions culturelles (coeff.1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Numérique culturel (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Langue vivante (coeff. 1)		18	1 écrit ou 1 dossier	1 écrit ou 1 dossier
UM 11	2	4	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)	12		1 dossier	1 dossier
		2	Conduite de mémoire (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
Total heures TD	1	30		162	126		

SEMESTRE 2				CM (h)	TD (h)	Evaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF12	2	6	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		4 écrits	4 écrits
UF 22	1,5	3	Écriture et construction de projet scénique (coeff. 1)		24	1 dossier	1 dossier
		2	Écritures contemporaines : Mise en espace et mise en voix (coeff. 1)		18	1 dossier et 1 exercice	1 dossier
UC 12	1,5	2	Création scénique et autres arts (coeff. 1)		12	1 écrit ou 1 création	1 écrit
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier ou oral	1 dossier
UM 12	3	2	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)		12	2 dossiers (compte rendu colloque ou JE)	2 dossiers (compte rendu colloque ou JE)
		7	Mémoire (coeff. 3)			Mémoire	Mémoire
		4	Rapport de stage (coeff. 1) Stage de 6 semaines obligatoire			Rapport	Rapport
		2	Soutenance (coeff. 1)			Mémoire	Mémoire
Total HTD	1	30		72	78		

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

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

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

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

MASTER 1**Parcours : Conception et expertise des projets culturels et artistiques**

SEMESTRE 1				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF11	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		4 écrits ou dossiers	4 écrits
			Histoire des politiques culturelles (Master MME)	12			
			Organisation des collectivités territoriales (Master MME)	12			
			Sociologie de la culture (Master MME)	12			
		2	Poïétique de la création scénique (coeff. 1)	12		1 écrit	1 écrit
UF 21	2	2	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		12	1 écrit ou dossier	1 dossier
		2	Écriture, Créations scéniques et scénographiques (coeff. 1)		24	1 écrit et 1 exercice	1 dossier
		1	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 écrit ou dossier	1 écrit
		1	Construction de projet artistique (Régie et administration) (coeff. 1)		12	1 écrit ou dossier	1 dossier
UC 11	1,5	2	Écritures dramatiques Jeune Public (coeff. 1)		12	1 écrit ou 1 exercice	1 écrit
		2	Approche des publics et des institutions culturelles (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Numérique culturel (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Langue vivante (coeff. 1)		18	1 écrit ou 1 dossier	1 écrit ou 1 dossier
UM 11	2	4	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)	12		1 dossier	1 dossier
		2	Conduite de mémoire (coeff.1)		12	1 dossier	1 dossier
Total HTD	1	30		162	126		

SEMESTRE 2				CM (h)	TD (h)	Evaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF12	2	6	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		4 écrits	4 écrits
UF 22	1,5	3	Construction et expertise de projets professionnels (coeff. 1)		24	1 dossier	1 dossier
		2	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
			Écriture et construction de projet scénique		24		
UC 12	1,5	2	Création scénique et autres arts (coeff. 1)		12	1 écrit ou 1 création	1 écrit
			Connaissances d'actions culturelles (MME)		18		
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier ou oral	1 dossier
UM 12	3	2	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)		12	2 dossiers (compte rendu colloque ou JE)	2 dossiers (compte rendu colloque ou JE)
		7	Mémoire (coeff. 3)			Mémoire	Mémoire
		4	Rapport de stage (coeff. 1) Stage de 6 semaines obligatoire			Rapport	Rapport
		2	Soutenance (coeff. 1)			Mémoire	Mémoire
Total HTD	1	30		72	114		

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

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

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

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

MASTER 2

Parcours : Écritures et processus de création scénique

SEMESTRE 3				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF13	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle	24	24	4 écrits	4 écrits
UC 13	2	5	Construction d'un argument artistique (coeff. 1)		18	1 oral ou 1 écrit	1 oral ou 1 écrit
		3	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UM 13	2,5	7	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		18	1 dossier	1 dossier
		7	Atelier de création et d'écritures pour la scène (coeff. 1)		18	1 exercice	1 exercice
Total heures TD	1	30		24	90		

SEMESTRE 4				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UC 13	8	24	Mémoire			Mémoire	Mémoire
		6	Soutenance			Soutenance	Soutenance
Total heures TD	1	30					

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

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

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

MASTER 2

Parcours : Conception et expertise des projets culturels et artistiques

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

SEMESTRE 4				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UC 13	8	24	Mémoire			Mémoire	Mémoire
		6	Soutenance			Soutenance	Soutenance
Total heures TD	1	30					

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

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

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

SEMESTRE 1

UF11**- ESTHETIQUES ET THEORIES DES ARTS - 48h CM****Enseignante : Sandrine LE PORS, Esthétiques de la mise au monde. Réponses théâtrales aux mutations des corps (12h CM)**

À l'appui d'un corpus d'œuvres (textuelles et scéniques), l'étudiant/e abordera les enjeux de symbolisation et de représentation de la naissance, une attention pour les poétiques interrogeant l'antre de la création. Nous porterons particulièrement notre intérêt sur les scènes de naissance, les images qu'elles produisent mais aussi celles dont elles tentent de se défaire. L'examen des formes exposant les enjeux d'une mise au monde (et/ou d'une mise à mort, les deux étant intimement liés) se développeront en filant un certain nombre de motifs et de variations, tel le refus de l'enfantement, l'impossibilité d'enfanter, le deuil et la perte ou encore celui de la terre associée à un corps matriciel malade. Car la mise au monde enclenche un questionnement sur l'être au monde qui ne se restreint pas à l'actuel mais à une respiration vers le passé et l'expérimentation, on questionnera aussi bien des œuvres contemporaines que des siècles passés.

BIBLIOGRAPHIE

Textes critiques (liste non exhaustive)

- 📖 BAILLY, Jean-Christophe, *L'apostrophe muette. Essai sur les portraits de Fayoum*, Editions Hazan, Paris, 2005.
- 📖 BENJAMIN, Walter, *Enfance. Eloge de la poupée et autres essais*, trad. Philippe Ivernel, Payot&Rivages, Paris, 2011.
- 📖 LE PORS, Sandrine, *Le théâtre des voix. A l'écoute du personnage et des écritures dramatiques contemporaines*, PUR, 2011.
- 📖 LE PORS, Sandrine (dir.), *Les Voix marionnettiques revue Etudes Théâtrales*, n°60-61, 2014.
- 📖 MONDZAIN, Marie-José, *Homo spectator*, « L'enfance interminable », Bayard, 2013.
- 📖 SARRAZAC, Jean-Pierre, *La parabole ou l'enfance du théâtre*, coll. « Penser le théâtre », Circé, 2002.

ET**Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT, Dramaturgie de la guerre pour le jeune public (12 h CM)**

Comment dire la guerre aux enfants ? Nous proposons d'explorer cette question en nous appuyant sur le théâtre jeune public contemporain. Une des premières difficultés analysées réside dans la posture dramaturgique adoptée pour transmettre le récit de guerre, l'expérience de l'action et les traces du traumatisme liées au vécu, du point de vue de l'enfant. Comment rendre sensible et en même temps garder une distance propre à amener les enfants spectateurs à recevoir le spectacle ? La tentative d'explication du conflit n'est pas neutre et l'une des manières de parler de la guerre proche est d'en faire la propagande : la guerre y est désignée en termes élogieux, synonymes de conquêtes afin d'en brosser un tableau idéal. Au contraire, la dénonciation véhicule une litanie d'horreurs sans prendre le temps d'opter pour une juste distance. Il nous semble intéressant d'observer comment le témoignage tresse les fils du récit et du dialogue et bouscule le drame. L'enfant-soldat vit, ou a vécu, des événements qui l'ont fait grandir plus vite que les autres et qui ont nourri sa parole. Il est possible d'analyser les multiples situations d'énonciation d'un texte et la manière dont ces mises en abyme successives sont relayées par la mise en scène. À ce titre, de quelle manière le monologue est-il un moyen de mettre à jour le ressenti face à l'horreur ? Comment devient-il un outil apte à s'adresser directement au jeune public ? De quelle manière cette posture de mise à distance introduit-elle des nuances dans la façon dont le drame se trouve insufflé ou modifié par la représentation de la guerre ? Si le cours conduira à observer différents types de guerre, différents rôles de l'enfant en temps de guerre, il s'agira aussi de comprendre en profondeur les enjeux de l'écriture du conflit, les défis qu'elle offre à la scène et les propositions de certains metteurs en scène.

Corpus étudié

- 📖 ALLOMBERT Bernard, *Charlie et Nemo*, Lansman éditeur, 2008.
- 📖 ATLAN Liliane, *Monsieur Fugue*, (1967), L'école des loisirs, Paris, 2000.
- 📖 CANNET Jean-Pierre, *La petite Danube*, Théâtrales, Montreuil-sous-Bois, 2007.
- 📖 DANIS Daniel, *Le Pont de pierre et la peau d'images*, L'école des loisirs, Paris, 1996.
- 📖 DURIF Eugène, *Têtes farçues*, L'école des loisirs, Paris, 2000.
- 📖 GRUMBERG Jean-Claude, *Iq et Ox*, Actes Sud-Papiers, Sartrouville, 2003.
- 📖 LEBEAU Suzanne, *Le bruit des os qui craquent*, Théâtrales, Montreuil-sous-Bois, 2008.
- 📖 YENDT Maurice, *Ce qui couve derrière la montagne*, Les Cahiers du Soleil Debout, 2000.
- 📖 MORGAINE Manuela, *Tohu Bohu*, L'école des loisirs, Paris, 1997.
- 📖 PAPIN Nathalie, *L'appel du pont*, L'école des loisirs, Paris, 1999.
- 📖 PAPIN Nathalie, *Yolé tam gué*, L'école des loisirs, Paris, 2002.
- 📖 AUFORT Philippe, *Le Mioche*, L'école des loisirs, Paris, 2004.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 BERNAÇOCE Marie, *À la découverte de cent et une pièce : répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, Éditions Théâtrales, Montreuil-sous-bois, 2006.

- 📖 COLLECTIF, *Pourquoi j'écris du théâtre pour les jeunes spectateurs*, Lansman-Regards singuliers, 2006.
- 📖 FAURE Nicolas, *Le théâtre jeune public, Un nouveau répertoire*, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
- 📖 FOUCAULT Jean, sld., *L'image de l'enfant dans les conflits*, Jean Foucault, L'Harmattan, Paris, 2013
- 📖 LESCOT David, *Dramaturgies de la guerre*, Circé, Penser le théâtre, Belfort, 2001.
- 📖 PAGE Christiane, *Écritures théâtrales du traumatisme ; écritures de la résistance*, sld. Christiane Page, PUR, Rennes, 2012.
- 📖 *Théâtre Aujourd'hui* N°9, « Théâtre et enfance : l'émergence d'un répertoire », CNDP, 2003.
- 📖 VINAVER Michel, *Écritures dramatiques*, Actes Sud, Arles, 1993.

ET

Enseignante : Nathalie GAUTHARD, Créations artistiques, performances et engagement citoyen (12hCM)

L'activité scénique à des fins d'éducation et de développement, est désigné dans le monde anglo-saxon d'*Applied theatre*, *Theatre for development* ou d'*Artivism*. Il est beaucoup moins étudié et théorisé en France, mis à part les études qui portent sur les expérimentations dans l'espace public à des fins sociales et militantes du groupe d'Augusto Boal, metteur en scène, dramaturge, écrivain et activiste du *Théâtre de l'Opprimé* dont une des ramifications se trouve à Paris ou le « théâtre politique » (Neveux, 2007, 2013). Ces formes théâtrales d'intervention dans l'espace public se dote de plusieurs missions : éducation, sanitaire, sociale, politique voire religieuse.

Ce nouveau séminaire interrogera les contenus de ces spectacles de rue et la forme didactique qu'ils empruntent en questionnant la capacité de l'art dit « traditionnel » et/ou « folklorique » à être utilisé comme médium d'apprentissage et d'enseignement.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 APPADURAI, Arjun, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2015 (2001), Trad., Françoise Bouillot avec une préface de Marc Abélès.
- 📖 BAROZZINI Julie, BAZIR Geneviève, DAMIEN Muriel (dir.) *Art et Handicap*, Presses Universitaire de Namur, 2008.
- 📖 BEAUDOUIN Philippe, PEPIN Christine, « La danse intégrée : une coordination motrice intersubjective », *Mouvement & Sport Sciences* n°81, 2013/3, pp. 29-36
- 📖 BOAL, Augusto,
- Catégories du théâtre populaire. *Travail théâtral*, 6, 3-26. (1979).
 - Le "Théâtre de l'opprimé". *Critique communiste*, 28, 11-61. (1996).
 - *Théâtre de l'opprimé*. Paris : La Découverte. (1998).
 - *Legislative Theatre: Using Performance to Make Politics*. Londres: Routledge. (2001). *Hamlet and the Baker's Son: My Life in Theatre and Politics*. Londres : Routledge. (2002). *L'Arc-en-ciel du désir. Du théâtre expérimental à la thérapie*. Paris : La Découverte. (2004). *Jeux pour acteurs et non-acteurs*. Paris : La Découverte.
 - Origines et développement du Théâtre de l'Opprimé en France. In C. Biet & O. Neveux (Eds), *Une Histoire du spectacle militant* (1966-1981) (pp. 216-227). Montpellier : L'Entretemps.
- 📖 BOETSH, *Corps normalisé, corps stigmatisés, corps racialisés*, Boeck Université, 2007.
- 📖 BOURDIEU, Pierre, *Le sens pratique*, Paris, Éditions de minuit, 1980.
- 📖 BUTEL, Yannick, (dir.) *De l'informe, du difforme, du conforme au théâtre. Sur la scène européenne, en Italie et en France*, Peter Lang, 2010.
- 📖 DELBONO Pippo, *Mon théâtre*, conçu et réalisé par Myriam Bloedé et Claudia Palazzolo Arles, éd. Actes Sud, « Le temps du théâtre », 2004.
- Le corps de l'acteur ou la nécessité de trouver un autre langage*, Besançon, éd. Les solitaires intempestifs, « Du désavantage du vent », 2005.
- Récits de juin*, Arles, éd. Actes Sud, 2008, 137 p.
- 📖 GANGULY, Sanjoy. *Jana Sanskriti, forum theatre and democracy in India*. Londres : Rouledge, 2010.
- 📖 GUIGOU, Muriel, *La danse intégrée. Danser avec un handicap*, Paris, Ed. L'Harmattan coll. « Logiques sociales », 2010.
- 📖 KEROUANTON Joël, *Hors-Scène : du handicap à l'aventure théâtrale*, Paris, Ed. Eres, 2005.
- 📖 KLEIN, Jean-Pierre, *L'art-thérapie*, PUF, 1997 ; *Théâtre et dramathérapie*, PUF, 2015
- 📖 KORFF-SAUSSE Simone, *Figures du handicap : Mythes, arts, littérature*, Payot et Rivages, 2010.
- LACHAUD, Jean-Marc et NEVEUX Olivier (dir.), *Changer l'art, transformer la société, Art et politique 2*, L'Harmattan, Paris, 2009.
- 📖 NEVEUX, Oliver, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, La Découverte, Paris, 2013.
- 📖 NEVEUX, Oliver, BIET, Christian, (dir.) *Théâtres en lutte. Le théâtre militant en France de 1960 à nos jours*, La Découverte, Paris, 2007.
- 📖 PAGE, Christiane, (dir.), *Écritures théâtrales du traumatisme. Écritures de la résistance*, Rennes, PUR, 2012.
- PAGE, Christiane, JODEAU-BELLE Laetitia, KORETZKY Carolina (dir.), *Théâtre et psychanalyse : regards croisés sur le malaise dans la civilisation*, Entretemps, 2016.
- 📖 SCHETRIT Olivier, SCHMITT Pierre, « Théâtre en langue des signes, théâtres de l'altérité ? Sourds, entendants et interculturalité autour de l'International Visual Théâtre », *Voix plurielles* ; vol.10, n°2, 2013.
- 📖 TACKELS Bruno, *Pippo Delbono. Écrivains de plateau V*, Les Solitaires Intempestifs, 2009.

ET

Enseignante : Marie GARRE-NICOARA, Tenir debout, esthétique de la verticalité (12 h CM)

Nous serons attentifs dans ce séminaire aux démarches d'artistes qui inventent d'autres modalités de se tenir debout, qu'ils soient dans une quête, un refus ou une inversion de la verticalité -par le biais de prothèses, de formes d'hybridation du corps- ou qu'ils s'évertuent à la déjouer (comme chez Ilka Schönbein où les postures de manipulation ne passent jamais par la station debout).

Il s'agira d'explorer la verticalité, de l'enfouissement à l'envol, en interrogeant aussi le mouvement arrêté, l'élan stoppé : figure du gisant chez Nathalie Pernette, ou encore ceux qui, s'effondrant, perdent forme humaine (telles les figures au ras du sol dans *Le but de Roberto Carlos* de Michel Simonot ou *Pochade millénariste* d'Eugène Durif).

Comment les figures s'érigent-elles sur scène et affirment leur humanité par cette station verticale ? Comment cette humanité prend-elle corps dans les arts de la marionnette où les corps sont troués, incomplets, dans la majorité des cas sans jambes ni pieds ? Nous interrogerons les formes du tenir debout à deux et la dimension relationnelle du porter chez les danseurs, interprètes-marionnettistes et circassiens. Aux extrémités des âges de la vie (enfance et vieillesse), dans l'apprentissage ou la restauration de la verticalité, tenir debout se fait à deux, ensemble. Ainsi de la démarche d'Alexandre Fray, acrobate et porteur, qui écrit à partir de ses expériences de porters de personnes âgées et « redécouvre la verticalité et la bipédie comme acte acrobatique » (Projet grand-mères de la compagnie Un loup pour l'homme) ou de Julika Mayer qui collecte les paroles de vieilles dames en maison de retraite et en fait danser les effigies hyperréalistes (*Là Où théâtre, Des nouvelles des vieilles*).

Comment envisager cette verticalité dans l'espace scénique, qu'elle passe par des dispositifs d'élévation comme dans le « théâtre vertical » de Mélissa Van Vépy, ou que les artistes explorent la suspension et l'illusion d'apesanteur (démarche de Kitsou Dubois, spectacles et installations de magie nouvelle de la compagnie 14 :20, scènes aériennes chez Philippe Genty) ? Comment l'œuvre se dresse-t-elle peu à peu face à son créateur au cours du processus de création ? On explorera également les dramaturgies du vertige à l'œuvre dans les textes de théâtre pour la jeunesse (adolescents).

Semestre 1 : Tenir debout à deux (les porter en cirque, danse, marionnette) / Costumes, prothèses et appareillages / Vertiges adolescents 1

Le semestre débutera par un stage de porter acrobatique « minimal » avec la compagnie Un Loup pour l'homme.

BIBLIOGRAPHIE

☞ DURAND, Gilbert, *Les structures anthropologiques de l'imaginaire*, Dunod, 1993.

☞ BACHELARD, Gaston, *La Poétique de l'espace*, Corti, 1964.

☞ BACHELARD, Gaston, *L'Air et les songes. Essai sur l'imagination du mouvement*, Corti, 1965.

☞ *Tenir, debout*, Catalogue d'exposition au musée des Beaux-Arts de Valenciennes, Emmanuelle Delapierre et Marie-Claire Sellier, 176 pages, novembre 2010.

Corpus d'œuvres scéniques et textuelles :**1. Spectacles programmés**

Liste des spectacles transmise lors de la première séance.

2. Corpus indicatif d'œuvres scéniques

Pygmalion miniature, Renaud Herbin, création 2012.

L'homme de boue, Nathan Israël et Luna Rousseau, création 2014.

La Figure du gisant, Nathalie Pernette, création 2015.

Celui qui tombe, Yoann Bourgeois, création 2014.

Aneckxander, Alexander Vantourout, création 2015.

L'après-midi d'un foehn, Phia Ménard, compagnie Non Nova, création 2011.

Happés, Mélissa Van Vépy, création 2013.

3. Dramaturgies du vertige adolescent

Le Gratte-ciel, Lana Saric, Éditions théâtrales jeunesse, 2016

Le Secret, Thomas Howalt, Éditions théâtrales jeunesse, 2016

Holloway Jones, Evan Placey, Éditions théâtrales jeunesse, 2016

J'ai 17 pour toujours, Jacques Descorde L'École des Loisirs, 2011

Lys Martagon, Sylvain Levey, Éditions théâtrales jeunesse, 2012

Au pont de Pope Lick, Naomi Wallace, Éditions théâtrales jeunesse, 2010

4. Corpus indicatif d'œuvres dramatiques

Debout, Nathalie Papin, L'École des loisirs, 2000.

Krach, Philippe Malone, Quartett, 2013.

Voir clair, Marius von Mayenburg, L'Arche, 2012.

Le but de Roberto Carlos, Michel Simonot, Quartett, 2013.

Pochade millénariste, Eugène Durif, Actes Sud.

Alors Carcasse, Mariette Navarro, Cheyne, 2011.

- HISTOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES (Master MME) 12h**Enseignant : Frédéric POULARD**

Mutualisé avec le Master «Expographie-Muséographie »

- ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Master EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE) 12h**Enseignant : Frédéric POULARD**

Mutualisé avec le Master «Expographie-Muséographie »

- SOCIOLOGIE DE LA CULTURE (Master EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE) 12h**Enseignant : Serge CHAUMIER**

Mutualisé avec le Master «Expographie-Muséographie »

- POÏÉTIQUE DE LA CRÉATION SCÉNIQUE 12h**Enseignante : Nathalie GAUTHARD, Renouveau et la revitalisation des arts scéniques. Discours, pratiques et savoir-faire**

La thématique abordée porte sur le *Renouveau et la revitalisation des arts scéniques. Discours, pratiques et savoir-faire* afin de circonscrire les dynamiques à l'œuvre dans les processus de création et d'expression des scènes dites traditionnelles et/ou contemporaines. Les réalités socio-culturelles, les modalités de composition et de recomposition, les expériences sensibles sont toutes déclinées à l'aune de multiples préoccupations esthétiques, sensibles et politiques.

Références bibliographiques :

- 📖 AMSELLE, Jean-Loup, *Branchements : anthropologie de l'universalité des cultures*, Paris, Flammarion, 2001
- 📖 APPADURAI, Arjun *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot, 2000
- 📖 AUGÉ, Marc, *L'anthropologue et le monde global*, Armand Colin, coll. La Fabrique du sens, 2013
- 📖 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, *Mille plateaux*, Paris, Minuit, 1980
- 📖 GILROY Paul, *L'Atlantique noir : Modernité et double conscience* (trad. Charlotte Nordmann), Paris, Éditions Amsterdam, coll. « Histoires Atlantiques », 2010
- 📖 GLISSANT Edouard, *Tout-monde*, Paris, Gallimard, Folio, 1993
- 📖 PRADIER, Jean-Marie, "L'ethnocentrisme théorique, ou l'effet clou de girofle" in *Corps, culture et apprentissage*, Rachid MOUNTASSAR et Pierre PHILIPPE-MEDEN (dir.), *Revue Horizons/Théâtre*, Presses universitaires de Bordeaux, 2016
- 📖 DE MARINIS, Marco, « L'expérience de l'altérité. Le théâtre entre interculturelisme et transculturelisme », *L'Annuaire théâtral*, n° 26, pp. 84-102, 1999
- 📖 SAID, Edward W. *L'Orientalisme*, Éditions du Seuil, coll. « Points histoire », 2005
- 📖 SCHECHNER Richard et WOLFORD Lisa, *The Grotowski Sourcebook* (éd.), Routledge, 1997

UF 21**-DRAMATURGIE ET MISE EN SCENE 12hTD****Enseignante : Amandine MERCIER**

Programme : Ce cours propose d'explorer des écritures dramatiques à travers diverses lectures analytiques mais aussi à travers la réalisation d'une séquence au plateau. L'étudiant devra dégager la structure dramaturgique des pièces qui seront inscrites à son programme de lectures et identifier la mise en crise du langage dramatique et des représentations qu'elles mettent en œuvre.

Objectifs : Maîtriser différents modes d'approche du texte dramatique à travers des exemples concrets afin de clarifier les enjeux de son devenir scénique, de penser la mise en scène et de l'expérimenter au plateau.

- ÉCRITURE, CRÉATIONS SCÉNIQUES ET SCÉNOGRAPHIQUES 24h TD**Enseignant : Patrick VERSCHUEREN (Metteur en scène)**

Objectif : Créer à la fin du premier semestre un "monstre" collectif à travers un défi de grande ampleur : à partir d'un matériau textuel (dans ce cas précis, la langue singulière de Laurence Vielle) construire une langue commune que chacun à tour de rôle prendra à sa charge en impliquant les autres membres du groupe jusqu'à une présentation finale.

Œuvre proposée : OUF de Laurence VielleÀ lire également : *Domo de Poezia* (de la même auteure)

- CONDUITE DE PROJETS CULTURELS 12hTD

Enseignant : Laurent BRIDOUX (Directeur de *Droit de cité*)

Ce cours sera consacré au « montage d'un projet culturel » et abordera les différents aspects administratifs, financiers, juridiques. Les étudiants élaboreront en équipe leur propre projet. Nous aborderons de façon pragmatique l'avancée des travaux.

- CONSTRUCTION DE PROJET ARTISTIQUE (RÉGIE ET ADMINISTRATION) 12hTD

Enseignante : Cécile TEURLAY

Il s'agira d'appréhender et de mettre en œuvre à l'aide d'exemples concrets et d'études de cas, les méthodes et techniques classiques de la gestion de projet en gardant toujours à l'esprit les traits spécifiques liés à la nature même de l'activité artistique et culturelle. Mettre en œuvre, réaliser un projet revient à arbitrer entre des contraintes de natures différentes et à confronter impératifs culturels et nécessités économiques. Il s'agira enfin, par ce cours, de transmettre les fondamentaux du mécénat, en les inscrivant dans l'actualité de la levée de fonds et ses enjeux pour le monde artistique et culturel d'aujourd'hui. L'approche mêlera apports théoriques et mises en situations, un souci d'initiation concrète à la pratique du mécénat.

Les objectifs principaux sont :

- appréhender la gestion de projet,
- connaître la définition, les typologies, outils et grandes tendances du mécénat,
- identifier les acteurs du mécénat et leurs motivations,
- construire une politique et une stratégie de recherche de fonds en adéquation avec son projet culturel,
- aborder la pratique du mécénat sous l'angle de l'éthique.

UC 11

- ÉCRITURES DRAMATIQUES JEUNE PUBLIC 12h TD

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Ce cours s'adosse au séminaire sur les dramaturgies de la guerre pour le jeune public et expérimente par la pratique ses enjeux. Il s'agira d'observer de quelle manière la mise en scène mobilise l'ombre, la marionnette ou l'image pour travailler des présences scéniques aptes à figurer ce qui relève d'une forme d'irreprésentable. En partant de l'expérimentation de la main seule dans l'espace, puis de la main accompagnée d'une matière, et enfin du corps entier engagé dans le jeu, nous interrogerons les enjeux de présence du corps en scène. Nous construirons une forme courte à partir d'un extrait du corpus des dramaturgies de la guerre pour le jeune public en posant la question du ou des destinataires.

BIBLIOGRAPHIE

Des ouvrages critiques :

📖 Bernanoce, Marie, *A la découverte de cent et une pièces*, Théâtrales, 2006 et *Vers un théâtre contagieux*, Montreuil, Éditions Théâtrales, 2012.

📖 Bernanoce Marie et Le Pors Sandrine (dir.), *Entre théâtre et jeunesse, formes esthétiques d'un engagement*, Recherches & Travaux, n°87, Grenoble, automne 2015.

📖 Collectif, *Pourquoi j'écris du théâtre pour les jeunes spectateurs*, Lansman-Regards singuliers, 2006.

📖 Faure, Nicolas, *Le théâtre jeune public, un nouveau répertoire*, Rennes, Presses universitaires, coll. "Le spectaculaire", 2009.

📖 Heulot-Petit Françoise et Le Pors Sandrine (dir.), *Le jeu dans les dramaturgies jeunes publics*, revue *Cahiers Robinson*, n°32, 2012.

📖 Le Pors, Sandrine (dir) *Les dramaturgies du jeune public*, dir, revue *Registres* n°16, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2013.

📖 Segol-Samoy Marianne et Serres Karin (dir.), *Étonnantes écritures européennes pour la jeunesse*, Théâtrales, 2013.

- APPROCHE DES PUBLICS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES 12hTD

Enseignant : Vincent JEAN, Directeur des relations avec le public - TANDEM Scène nationale

Après avoir appréhendé la définition sociologique du public, ce TD s'articulera autour de questionnements et de cas concrets :

- Comment construire une politique de développement de public à partir des missions et de la programmation d'un lieu culturel ? Quels sont les outils existants pour définir et toucher ce public : Relations publiques, communication, politique tarifaire, éducation artistique et culturelle ? Comment en inventer de nouveaux ?

Objectifs du cours : être alerte, créatif, professionnel, s'amuser à inventer de nouvelles formes de médiation culturelle, à partir d'expériences de terrain concrètes.

- NUMÉRIQUE CULTUREL 12hTD

- Amandine Mercier (ATER à l'Université d'Artois - pôle Arras, Doctorante en Arts du spectacle, de CALHISTE, Université Polytechnique des Hauts-de-France, Valenciennes et Membre associé à l'équipe Praxis et Esthétique des Arts, Laboratoire Textes et Cultures EA 4028 (Université d'Artois - Arras), École doctorale, SHS- Sciences de l'Homme et de la Société (ED 473)).

Le cours propose d'interroger les présences des images et du numérique sur et pour les scènes culturelles contemporaines dans leur poïétique, diffusion et réception. De plus, il s'agit de les examiner dans la diversité des scènes (artistiques, virtuelles, urbaines, intimes, etc.), des contextes (de l'exposition, de la représentation, de l'installation, de la communication, etc.) et des domaines (scénographique, dispositif interactif et immersif, mapping, réalité augmentée et virtuelle, narration et édition numérique, etc.) qu'elles occupent. Enfin, des questionnements entre l'animé et l'inanimé, le vivant et le robot, l'image et l'avatar, l'humain et le transhumain seront soulevés.

Le cours présentera l'environnement numérique et les outils permettant de construire les projets de création ou de médiation.

Quelle communication numérique pour le spectacle vivant ? Comment utiliser l'outil numérique pour servir au mieux le projet culturel ?

- LANGUES VIVANTES (Master MME) 18hTD

Enseignante : Hélène TAVERNIER

UM 11

- MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 12h CM

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

Initiation à la méthodologie de la recherche en arts du spectacle. Travail de terrain, étude de cas, observation participante et description ethnographique : savoir-faire, savoir-voir et savoir-dire.

BIBLIOGRAPHIE

📖 ALTHABE, G., FABRE, D. et LENCLUD, G. (dir.). *Vers une ethnologie du présent*. Paris, MSH, 1992.

📖 GHASARIAN (dir.). *De l'ethnographie à l'anthropologie réflexive*, Paris, Armand Colin, 2002.

📖 GEERTZ, C., *Ici et là-bas. L'anthropologue comme auteur*, Paris, Métailié, 1996.

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

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

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

- CONDUITE DE MÉMOIRE 12hTD

Enseignants :

- Sandrine LE PORS (3h)

- Nathalie GAUTHARD (3h)

- Marie GARRE-NICOARA (3h)

- Françoise HEULOT- PETIT (3h)

SEMESTRE 2

UF 12

- ESTHETIQUES ET THEORIES DES ARTS - 48h CM

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT, Dramaturgie de la guerre pour le jeune public 2 (12 h CM)

Suite du séminaire du S1

ET

Enseignant : Nathalie GAUTHARD, Communautés artistiques, créativité, écologie et pratiques somatiques.

Programme : Approche des théories non-occidentales des « Traditionnal Ecological Knowledge » qui conjuguent arts performatifs et préoccupations écologiques.

BIBLIOGRAPHIE

📖 AUTANT-MATHIEU, Marie-Christine, *Créer, ensemble. Points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe-XXe siècles)*, L'entretemps, 2013.

📖 BARDET M., CLAVEL J., GINOT I., *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2019.

📖 DESCOLA Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005

📖 LAPLANTINE François, *Penser le sensible*, Paris, Pocket, 2018

📖 INGOLT Tim, *Marcher avec les dragons*, Points Essais, 2013

Suite du séminaire du S1

ET

Enseignante : Marie GARRE-NICOARA, Anthropocène (24 h CM)

Suite séminaire du semestre 1 : Chute et envol / Apesanteur et illusion / Vertiges adolescents 2

UF 22

- ÉCRITURE ET CONSTRUCTION DE PROJET SCÉNIQUES - 24h TD

Enseignant : Patrick VERSCHUEREN, metteur en scène

À travers un texte classique, mettre en avant ce qui peut encore faire sens aujourd'hui et dessiner un projet scénique permettant de le rendre audible par nos contemporains.

Propositions : *Dom Juan* de Molière, *Faust* de Goethe et *L'illusion comique* de Corneille

-ÉCRITURES CONTEMPORAINES : MISE EN ESPACE ET MISE EN VOIX - 18hTD

Enseignant : Franckie DEFONTE

Le cours sera consacré à la mise en voix et à la mise en espace de pièces dramatiques contemporaines, particulièrement celles d'Eugène Durif. Les étudiants pourront présenter leurs travaux à la journée d'étude organisée par Sandrine Le Pors consacrée à l'œuvre de cet artiste. .

- CONSTRUCTION ET EXPERTISE DE PROJETS PROFESSIONNELS - 24hTD

- Patricia KAPUSTA (Secrétaire général Le Prato, Lille)

Plutôt qu'une vision principalement instrumentale de la gestion, fondée sur la juxtaposition de techniques budgétaires, juridiques, commerciales, ... (même si chacune est indispensable), on privilégiera donc une vision plus globale et stratégique fondée sur le projet artistique et déclinant la mise en œuvre des techniques au service des objectifs de ce projet.

- CONDUITE DE PROJETS CULTURELS - 12hTD

Enseignant : Olivier GALAN (directeur du 9-9 bis, le Métaphone)

Le cours consacré la définition et à l'élaboration de projet culturel en réflexion avec la question du territoire.

UC 12

- CRÉATION SCÉNIQUE ET AUTRES ARTS - 12hTD

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

Programme : Ce cours conjugue Arts du Spectacle et ethnologie/anthropologie. Les thématiques abordées portent sur les revendications/constructions identitaires en arts vivants, les processus et les effets de la patrimonialisation (Patrimoine Culturel Immatériel), les processus mémoriels et leurs réactualisations sur les scènes locales et globales.

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 AMSELLE, Jean-Loup, *Rétrovolution*, Paris, Stock, « Un ordre d'idées », 2010
- 📖 AMSELLE, Jean-Loup, *Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures*, Paris, Flammarion, 2001
- 📖 APPADURAI, A., *Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot, 2000.
- 📖 AUGÉ, Marc, *L'anthropologie et le monde global*, Paris, Armand Colin, 2013
- 📖 BARBA Eugenio & SAVARESE Nicola, *Un dictionnaire d'anthropologie théâtrale. L'énergie qui danse. L'art secret de l'acteur*. Lecture / Holstebro : Bouffonneries Contrastes / International School of Theatre Anthropology. 1995
- GAUTHARD Nathalie (dir.), *Fêtes, mascarades et carnivals. Circulations, transformations et contemporanéité*, Éditions l'Entretemps, collection « Les anthropopages », 2014.
- 📖 GLOWCZEWSKI, Barbara et HENRY Rosita (Eds.), *Le Défi indigène, entre spectacle et politique*, Aux lieux d'être, Montreuil, 2007
- 📖 HAMAYON Roberte, *Jouer. Une étude anthropologique à partir d'exemples sibériens*, Éditions la Découverte, Paris, 2012
- 📖 LAPLANTINE, François, *Quand le moi devient autre. Connaître, partager, transformer*. CNRS éditions, 2013

- CONNAISSANCES D' ACTIONS CULTURELLES (MME) 18h TD

Voir guide Master Expographie-Muséographie

- LANGUES VIVANTES 12hTD

Enseignante : Hélène TAVERNIER

UM 12

- MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DE LA RECHERCHE CREATION - 12hTD

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

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

BIBLIOGRAPHIE

- 📖 LAPLANTINE, F., *La description ethnographique*, Paris, Nathan, 1996.
- Numéros spéciaux de la revue *Enquête* : n°1, 1995 (« Les terrains de l'enquête ») ; n°3, 1996 (« Interpréter, surinterpréter ») ; n°6, 1998 (« La description »).
- La relation ethnographique, terrains et textes*, Revue Ateliers d'anthropologie N°33, 2009, <http://ateliers.revues.org/8162>

- Mémoire de 50 pages

- Rapport de stage (stage obligatoire de six semaines) de 20 pages.

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

SEMESTRE 3

UF 13

- ESTHETHIQUES ET THEORIES DES ARTS – 48h (24h CM, 24h TD)

Enseignante : Nathalie GAUTHARD, Esthétique et théorie de l'acteur « Créations artistiques, performances et engagement citoyen » (6hCM et 6hTD)

L'activité scénique à des fins d'éducation et de développement, est désigné dans le monde anglo-saxon d'*Applied theatre*, *Theatre for development* ou d'*Artivism*. Il est beaucoup moins étudié et théorisé en France, mis à part les études qui portent sur les expérimentations dans l'espace public à des fins sociales et militantes du groupe d'Augusto Boal, metteur en scène, dramaturge, écrivain et activiste du *Théâtre de l'Opprimé* dont une des ramifications se trouve à Paris ou le « théâtre politique » (Neveux, 2007, 2013). Ces formes théâtrales d'intervention dans l'espace public se dote de plusieurs missions : éducation, sanitaire, sociale, politique voire religieuse.

Ce nouveau séminaire interrogera les contenus de ces spectacles de rue et la forme didactique qu'ils empruntent en questionnant la capacité de l'art dit « traditionnel » et/ou « folklorique » à être utilisé comme médium d'apprentissage et d'enseignement.

BIBLIOGRAPHIE

📖 APPADURAI, Arjun, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2015 (2001), Trad., Françoise Bouillot avec une préface de Marc Abélès. BAROZZINI Julie, BAZIR Geneviève, DAMIEN Muriel (dir.) *Art et Handicap*, Presses Universitaire de Namur, 2008. BEAUDOUIN Philippe, PEPIN Christine, « La danse intégrée : une coordination motrice intersubjective », *Mouvement & Sport Sciences* n°81, 2013/3, pp. 29-36

📖 BOAL, Augusto,

- Catégories du théâtre populaire. *Travail théâtral*, 6, 3-26. (1979).
- Le "Théâtre de l'opprimé". *Critique communiste*, 28, 11-61. (1996).
- *Théâtre de l'opprimé*. Paris : La Découverte. (1998).
- *Legislative Theatre: Using Performance to Make Politics*. Londres: Routledge. (2001). *Hamlet and the Baker's Son: My Life in Theatre and Politics*. Londres : Routledge. (2002). *L'Arc-en-ciel du désir. Du théâtre expérimental à la thérapie*. Paris : La Découverte. (2004). *Jeux pour acteurs et non-acteurs*. Paris : La Découverte.
- Origines et développement du Théâtre de l'Opprimé en France. In C. Biet & O. Neveux (Eds), *Une Histoire du spectacle militant* (1966-1981) (pp. 216-227). Montpellier : L'Entretemps.

📖 BOETSH, *Corps normalisé, corps stigmatisés, corps racialisés*, Boeck Université, 2007.

📖 BOURDIEU, Pierre, *Le sens pratique*, Paris, Éditions de minuit, 1980.

📖 BUTEL, Yannick, (dir.) *De l'informe, du difforme, du conforme au théâtre. Sur la scène européenne, en Italie et en France*, Peter Lang, 2010.

📖 DELBONO Pippo,

Mon théâtre, conçu et réalisé par Myriam Bloedé et Claudia Palazzolo Arles, éd. Actes Sud, « Le temps du théâtre », 2004.

Le corps de l'acteur ou la nécessité de trouver un autre langage, Besançon, éd. Les solitaires intempestifs, « Du désavantage du vent », 2005.

Récits de juin, Arles, éd. Actes Sud, 2008, 137 p.

📖 GANGULY, Sanjoy. *Jana Sanskriti, forum theatre and democracy in India*. Londres : Routledge, 2010.

📖 GUIGOU, Muriel, *La danse intégrée. Danser avec un handicap*, Paris, Ed. L'Harmattan coll. « Logiques sociales », 2010.

📖 KEROUANTON Joël, *Hors-Scène : du handicap à l'aventure théâtrale*, Paris, Ed. Eres, 2005.

📖 KLEIN, Jean-Pierre, *L'art-thérapie*, PUF, 1997 ; *Théâtre et dramathérapie*, PUF, 2015

📖 KORFF-SAUSSE Simone, *Figures du handicap : Mythes, arts, littérature*, Payot et Rivages, 2010.

📖 LACHAUD, Jean-Marc et NEVEUX Olivier (dir.), *Changer l'art, transformer la société, Art et politique 2*, L'Harmattan, Paris, 2009.

📖 NEVEUX, Oliver, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, La Découverte, Paris, 2013.

📖 NEVEUX, Oliver, BIET, Christian, (dir.) *Théâtres en lutte. Le théâtre militant en France de 1960 à nos jours*, La Découverte, Paris, 2007.

- ☞ PAGE, Christiane, (dir.), *Écritures théâtrales du traumatisme. Écritures de la résistance*, Rennes, PUR, 2012.
- ☞ PAGE, Christiane, JODEAU-BELLE Laetitia, KORETZKY Carolina (dir.), *Théâtre et psychanalyse : regards croisés sur le malaise dans la civilisation*, Entretemps, 2016.
- ☞ SCHETRIT Olivier, SCHMITT Pierre, « Théâtre en langue des signes, théâtres de l'altérité ? Sourds, entendants et interculturalité autour de l'International Visual Théâtre », *Voix plurielles* ; vol.10, n°2, 2013.
- ☞ TACKELS Bruno, *Pippo Delbono. Écrivains de plateau V*, Les Solitaires Intempestifs, 2009.

Enseignante : Sandrine LE PORS), Théories et pratiques de l'écriture dramatique contemporaine, perspectives critiques (6hCM et 6hTD)

On parlera ici d'écriture dramatique, non pas pour opposer les auteurs aux metteurs en scène, pas plus qu'il ne s'agit d'en revenir à textocentrisme auquel on substitua le scénocentrisme, mais plutôt pour nous atteler à décrypter l'évolution et le devenir des écritures dramatiques. Les écritures et les dramaturgies contemporaines constituent un domaine de la recherche qui, outre de répondre à un besoin, apporte respiration, amplitude sensible et intellectuelle. Quels outils critiques développer pour observer de quoi les œuvres se nourrissent, ce qu'elles absorbent, rejettent, mettent en branle ? Pourquoi et comment examiner leurs torsions et expérimentations formelles ? Quels enjeux pour les études théâtrales ? Notre approche se nourrira d'une fréquentation continue du théâtre moderne, d'un intérêt porté à son héritage et empreintes dans le contemporain, y compris le théâtre immédiatement contemporain, protéiforme et riches de questionnements. Cela sans oublier des écritures plus identifiées qui, en l'espace de 20 ans ou 30 ans, ont connu de nouvelles inclinaisons ou dont des mises en scène permettent de ré-interroger leurs agencements formels, leurs portée symbolique ou idéologique. Travailler sur les écritures contemporaines, ce sera enfin mettre en évidence les institutions et les dispositifs (telles que les commandes, les résidences d'écriture), les structures (de l'atelier d'écriture au comité de lecture) et les figures qui, en France comme à l'étranger, tentent d'accompagner les auteurs jusqu'à la scène.

Bibliographie fournie à la rentrée.

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT, « Représentations du handicap en littérature de jeunesse et sur les scènes contemporaines : entre empêchement et liberté » (6hCM et 6hTD)

Dans *Maelström*, Fabrice Melquiot nous plonge dans les pensées d'une jeune fille sourde. À la scène, Pascale Daniel-Lacombe fait le choix d'une perception immersive du handicap en équipant le public d'un casque. L'analyse dramaturgique invite ainsi à observer de quelle manière la représentation du handicap produit des approches sensibles spécifiques. Si notre première entrée se fait du côté du théâtre, au sein duquel nous pouvons répertorier un corpus d'une vingtaine de pièces publiées sur la question du handicap, nous souhaitons ouvrir la réflexion sur cette question aux fictions de jeunesse au sens large (albums, romans, etc.). Comment les auteurs prennent-ils en charge la représentation du handicap des points de vue éthique et esthétique ? De quelle manière la littérature de jeunesse rend-elle sensible à la question du handicap ? Si le handicap se caractérise par une forme d'empêchement, comment bouscule-t-il la forme artistique elle-même ? Comment cette littérature propose-t-elle une médiation ? Ce sont quelques-unes des questions que nous proposons d'explorer en observant les textes littéraires et les scènes contemporaines.

Corpus indicatif

- Fabrice Melquiot, *Maelstrom*, L'Arche Jeunesse, 2018.
- Suzanne Lebeau, *Petit Pierre*, Éditions Théâtrales, collection « Théâtrales-jeunesse », 2001.
- Karin Serres, *Colza*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2001.
- Anne Herbauts, *De quelle couleur est le vent ?*, Casterman, 2010.
- Isabelle Carrier, *La Petite Casserole d'Anatole*, Bilboquet-Valbert, 2009.
- Catherine Zambon, *Sissi pieds-jaunes*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 1998.
- Anne Cortey, *Muette*, Autrement, 2012.
- Philippe Gauthier, *Chant de mines*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2009.
- Estelle Savasta, *Traversée*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2013.
- R. J. Palacio, *Wonder*, Fleuve Noir, 2012.
- François David, *Noir / voir*, Motus, 2005.
- Claudine Galéa, *Après grand c'est comment ?*, Les Matelles, Éditions espace 34, collection « Théâtre jeunesse », 2013.
- Nathalie Papin, *Camino*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2003.
- Stanislas Cotton, *La Dictée*, Éditions Lansman, 2009.
- Luc Tartar, *En voiture Simone*, Éditions Lansman, 2006.
- Mike Kenny, *Bouh !*, Arles, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2012.

Références bibliographiques :

► Sur le handicap

- Romuald Bodin, *L'Institution du handicap : Esquisse pour une théorie sociologique du handicap*, Paris, La Dispute, 2018.
- Georges Canguilhem, *Le Normal et le pathologique*, Paris, PUF, 1966.

Valérie Delattre, *Handicap : Quand l'archéologie nous éclaire*, Paris, Éditions Le Pommier, 2018.

Valérie Delattre, Ryadh Sallem, *Décrypter la différence : Lecture archéologique et historique de la place des personnes handicapées dans les communautés du passé*, CQFD, 2010.

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

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

► Sur le handicap en littérature

Eugénie Fouchet, *Enfances handicapées : une liminarité indépassable ? Une approche ethnocritique de la littérature de jeunesse*, thèse de doctorat en Langues, littératures et civilisations, sous la direction de Jean-Marie Privat, soutenue le 16/05/2018 à l'Université de Lorraine.

Laurence Joselin, *Les représentations des personnages ayant une déficience motrice dans la littérature de jeunesse : étude comparative exploratoire France/Italie*, Association des Paralysés de France, 2006, <http://www.moteurline.apf.asso.fr/spip.php?article735>

Laurence Joselin, *Les représentations du handicap dans la littérature de jeunesse française et italienne*, thèse de doctorat en Psychologie, sous la direction de Régine Scelles, soutenue en 2008 à l'Université de Rouen.

Chiara Ramero, *Les représentations des handicaps dans les littératures française et italienne contemporaines pour adolescents*, thèse de doctorat en Langue et Littérature françaises, sous la direction de Marie-Emmanuelle Plagnol et Karine Gros, soutenue en 2017 à l'Université de Paris Est.

Aurélien Tournaire, *La représentation du handicap dans la littérature de jeunesse. Depuis 2005, quelle est l'image du handicap véhiculée par la littérature de jeunesse ?*, Education, 2012. <dumas-00835269>

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

► Sur le handicap au théâtre

Marie Astier, *Présence et représentation du handicap mental sur la scène contemporaine française*, thèse de doctorat en Arts, sous la direction de Muriel Plana, soutenue le 26/06/2018 à l'Université de Toulouse 2.

Johanna Biehler, *La Maladie mentale dans les écritures dramatiques contemporaines d'expression française: vers une nouvelle catharsis?*, thèse de doctorat en Langues et Littératures françaises, sous la direction de Hélène Laplace-Claverie, soutenue le 14/11/2014 à l'Université de Pau et des pays de l'Adour.

ET

Enseignante : Marie GARRE-NICOARA, Désincarner/réanimer le corps sur les scènes contemporaines (6hCM et 6hTD)

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

Comment les artistes contemporains, tels Gisèle Vienne, proposent-ils des scènes de circulation du vivant, dans lesquelles les corps vivants paraissent inhabités, semblables à des coquilles vides mues de l'extérieur ? Dans *Showroomdummies*, on a affaire à des interprètes dont les corps semblent perdre brutalement leur consistance : fichées dans le sol puis déplacées à la manière de mannequins, les interprètes féminines oscillent entre mouvements naturels et gestuelle désincarnée. Comment appréhender ces corps qui s'évident, ces corps béants qui ne sont plus qu'effet de surface ? Dans *Primal Matter*, le danseur et chorégraphe grec Dimitris Papaioannou déplace sa propre jambe portée dans ses bras et posée sur une table comme un véritable objet inerte. Le travail mené par la compagnie 14 :20 interroge lui aussi les limites du corps, sa densité de présence. La performance de la danseuse (*Vibrations*) est construite sur une partition dans laquelle certains temps, fugaces, laissent entrevoir une gestuelle surnaturelle (élévations en apesanteur, figures où elle semble flotter au-dessus du sol, sans effort musculaire aucun).

Dans ces pratiques, l'apparence humaine s'évide par moments, affectée par la perte de poids, d'unité corporelle, de chair... Comment appréhender ces corps instables, dont la profondeur constitutive, le poids d'incarnation, la densité, semblent obéir à une poétique du discontinu ? Comment envisager la circulation et l'articulation sujet-objet dans ces pratiques ? Ces pantins de chair appellent-ils ou provoquent-ils des écritures particulières ? Depuis Jarry et le théâtre de l'absurde jusqu'aux « pantins de langue » de Novarina, les dramaturgies contemporaines mettent en crise la densité de l'humain : écritures traversées par les voix (Sandrine Le Pors) ou les figures (Julie Sermon). On sera également attentifs aux dispositifs et à ce qui sur les scènes et dans les écritures contemporaines est propice à la manipulation et à l'illusion.

Spectacles :

Maniacs, Ulrike Quade, Mouffetard Théâtre de la Marionnette, Paris, du 29 novembre au 3 décembre 2016.

L'Institut Benjamenta, Bérengère Vantusso, Théâtre du Nord, jeudi 9 février 2017.

BIBLIOGRAPHIE

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

☞ Guidicelli Carole (dir.), *SURMARIONNETTES ET MANNEQUINS : Craig, Kantor et leurs héritages contemporains*, L'Entretemps, 2013.

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

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

☞ Sandrine Le Pors, *Le théâtre des voix : A l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, PUR, 2011.

📖 Julie Sermon et Jean-Pierre Ryngaert, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Editions théâtrales, 2006.

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

UC 13

- CONSTRUCTION D'UN ARGUMENT ARTISTIQUE 18hTD

Enseignant : Juan CONCHILLO (metteur en scène)

Quelle argumentation pour présenter, soutenir, accompagner, expliquer et défendre un projet artistique ?

- ÉCONOMIE, DROIT DE LA CULTURE - 15hTD

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

Les projets artistiques et culturels d'aujourd'hui sont-ils adaptés à l'évolution de notre société ?

Le monde de l'art et de la culture est en crise. Nombres de théâtre et de festivals ont dû réduire leur activité en 2015. Au-delà de la crise économique et des restrictions des finances publiques, qu'est-ce qui explique cette situation ? N'est-ce pas le signe latent d'une remise en question majeure des politiques publiques en faveur de l'art et de la culture ?

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

- LANGUES VIVANTES 12h TD

Enseignante : Hélène TAVERNIER

UM 13

- CONDUITE DE PROJETS 24h TD

Enseignante : Capucine LANGE (Théâtre du Prisme) - 9h

En prenant appui sur des expériences de projets des structures culturelles (scène nationale) et des collectivités territoriales ou encore compagnies de théâtre, les étudiants seront encadrés et préparés à la mise en œuvre et à la conduite de projet culturel :

- Les différents modes d'organisations culturelles
- les bases d'un événement culturel à inventer
- Capacité à concrétiser une idée
- Conception et organisation d'un projet culturel
- Montage des dossiers
- Choix des équipes
- Financements...

- GESTION ET COMPTABILITÉ - 17h TD

- DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE - 18hTD –

Enseignant : Sandrine Le Pors (dramaturge)

Cet atelier sera consacré à la lecture dramaturgique d'un texte au programme qui servira de cadre à l'élaboration expérimentale d'une proposition scénique.

- ATELIER DE CRÉATION ET D'ÉCRITURES POUR LA SCÈNE - 18h TD

Enseignant : Juan CONCHILLO (metteur en scène)

Comment écrire pour la scène et construire de projets scéniques. L'atelier sera le lieu d'une réflexion sur des pratiques d'écritures et de création scénique.

- MÉMOIRE ET STAGE

Stage obligatoire de quatre mois à partir du mois de janvier pour le parcours ***Conception et expertise des projets culturels et artistiques***. À la fin de l'année universitaire (avant le 31 octobre), l'étudiant soutient son mémoire (de recherche ou de stage).