

GUIDE DES ÉTUDES

2020-2021

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)

- 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

caroline.delit@univ-artois.fr

SECRÉTARIAT MASTER

Émilie STOREZ-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 2020 / 2021

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 14 septembre au 18 décembre ; du 4 janvier au 31 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 21 septembre au 18 décembre, soutenance avant fin octobre.

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

MASTER 1 : du 14 septembre au 18 décembre ; du 4 janvier au 31 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 21 septembre au 18 décembre ; stage 4 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

Mention : **MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE**

Parcours **Expographie-Muséographie**

MASTER 1 : du 21 septembre au 18 décembre ; du 4 janvier au 26 mars + stage 2 mois minimum.

MASTER 2 : du 28 septembre au 18 décembre ; du 4 janvier au 26 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 21 septembre au 16 décembre ; du 4 janvier au 31 mars + stage 4 semaines, rapport de stage pour le 1er septembre.

MASTER 2 : du 28 septembre au 8 décembre ; du 4 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 7 septembre au 18 décembre; du 4 janvier au 28 mai

MASTER 2 : du 2 septembre au 17 décembre; du 4 janvier au 28 mai

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

MASTER 1 : du 7 septembre au 18 décembre ; du 4 janvier au 28 mai

MASTER 2 : du 4 septembre au 18 décembre ; du 4 janvier au 28 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 élargie 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 obtenues dans les deux sessions est retenue.

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

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

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

Cas particulier du Master mention Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la formation / 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

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 quinzaine 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 Expographe-Muséographie

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
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 de l'Asie (Chine, Tibet, Taiwan, Inde, Japon).
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	Études 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 jeunes publics. Circulations inter-artistiques (visuelles, numériques, plastiques, et sonores).
MERCIER	Amandine	Études théâtrales. Esthétique des scènes contemporaines européennes (XX ^e -XXI ^e siècles) : approche transdisciplinaire et dialogue des arts (théâtre, danse, performance, opéra, projection filmique, <i>mapping</i> , numérique, arts plastiques). Poétique, dramaturgies et écritures scéniques. Représentations, figurations et transcendances du corps-Origines, engendrement, gestation, naissance dans les arts -Transgression, ob-scène et disruption du regard-Robotique, cyborg et transhumanisme, Politiques culturelles.
ROUSSEL-GILLET	Isabelle	Littérature de la seconde moitié du XX ^e au XXI ^e ; relation entre les arts, méthodologie de projet, écritures et exposition

LITTÉRATURE 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	Éléonore	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, créations (notamment réécritures arthuriennes), roman historique - Poésie : éditions pour l'enfance et la jeunesse, poésie à l'école aujourd'hui, question de l'anthologie - Intertextualité, architextualité, transtextualité...
PREVOST	Christine	Littérature jeunesse XIX ^e , début XX ^e : analyse et réception - Notions de « classique » et de « patrimoine », dans le champ scolaire notamment - Les adaptations audio-visuelles : théâtre, cinéma d'acteurs ou d'animation, télévision, scénarios de jeux vidéo - Culture médiatique - Programmation télévisée spécifique jeune public (deuxième moitié XX ^e siècle)

MASTER

Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT

Parcours :

– 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	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF11	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 Dossier	1 dossier
			Histoire des politiques culturelles (Master MEM)	12			
			Organisation des collectivités territoriales (Master MEM)	12			
			Sociologie de la culture (Master MEM)	12			
		2	Poïétique de la création scénique (coeff. 1)	12		1 dossier	1 dossier
UF 21	2	2	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou une réalisation	1 dossier
		2	Écriture, Créations scéniques et scénographiques (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		1	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		1	Construction de projet artistique (Les fondements du mécénat) (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UC 11	1,5	2	Écritures dramatiques Jeune Public (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	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) et Langues des signes (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
Totales heures TD	1	30		162	126		

SEMESTRE 2				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF12	2	6	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 dossier	1 dossier
UF 22	1,5	3	Écriture et construction de projet scénique (coeff. 1)		24	1 dossier et/ou une réalisation	1 dossier
		2	Écritures contemporaines : Mise en espace et mise en voix (coeff. 1)		18	1 dossier et 1 réalisation	1 dossier
UC 12	1,5	2	Création scénique et autres arts (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier ou oral	1 dossier
UM 12	3	2	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)		12	1 dossier de recherche	1 dossier de recherche
		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		1 dossier	1 dossier
			Histoire des politiques culturelles (Master MME)	12			
			Organisation des collectivités territoriales (Master MME)	12			
			Sociologie de la culture (Master MME)	12			
		2	Poétique de la création scénique (coeff. 1)	12		1 écrit	1 écrit
UF 21	2	2	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou une réalisation	1 dossier
		2	Écriture, Créations scéniques et scénographiques (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		1	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		1	Construction de projet artistique (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UC 11	1,5	2	Écritures dramatiques Jeune Public (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		2	Approche des publics et des institutions culturelles (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Numérique culturel (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Langue vivante (coeff. 1) et Langue des signes (coeff 1)		18	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)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF12	2	6	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 dossier	1 dossier
UF 22	1,5	3	Construction et 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				
UC 12	1,5	2	Création scénique et autres arts (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
			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	1 dossier de recherche	1 dossier
		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 soient environ 2300 signes / page)
Soutenance avant le 31 octobre

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

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
Totales 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
Totales 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 soient environ 2300 signes
 / page) Soutenance avant le 31 octobre

ATTENTION : accès à la soutenance uniquement si le Semestre 3 est acquis en session 1 ou en session 2, et avec accord de la directrice ou du directeur de mémoire. LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit être acquis pour valider l'année.

SEMESTRE 1

UF11

– *Esthétique et théories des arts du spectacle 48h*

Divisé en cinq séminaires de (9h30 CM) :

Enseignante : Marie GARRE NICOARA
Scènes et anthropocène

Descriptif du séminaire :

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

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

Évaluation : Une analyse d'un texte, d'un essai ou d'une création scénique traitant des problématiques abordées dans le séminaire

Bibliographie :

- ABRAM, David, *Comment la terre s'est tue. Pour une écologie des sens*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2013.
- ANDRIEU, Bernard, *Sentir son corps vivant, Emergiologie 1*, Paris, Vrin, Moments philosophiques, 2016.
- ANDRIEU, Bernard, *Se fondre dans la nature. Figures de la cosmo. Cosmotique 1*, Montréal, Liber, 2017.
- ANDRIEU, Bernard, *Donner le vertige. Les arts immersifs*, Montréal, Liber, 2014.
- ARDENNE, Paul, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*, Bruxelles, La Mulette, Le Bord de l'eau, 2018.
- BARDET, Marie, CLAVEL, Joanne, GINOT, Isabelle (dir.), *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2018.
- CLEMENT, Gilles, *Manifeste du Tiers paysage*, non édité, 2004.
- DAMIAN, Jérémy (dir.), revue *Corps Objet Image n° 3*, « Ré-animation », Strasbourg, TJP éditions, 2018
- DESCOLA, Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.
- GUATTARI, Félix, *Qu'est-ce que l'écosophie ?*, textes réunis et présentés par Stéphane NADAUD, Éditions Lignes, 2018.
- INGOLD, Tim, *Marcher avec les dragons*, Paris, Points, Zones sensibles, 2013.
- LATOUR, Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2015.
- LOWENHAUPT TSING, Anna, *Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2017.
- MACÉ, Marielle, NOEL, Romain (dir.), *Vivre dans un monde abîmé*, revue Critique n° 860-861, janvier-février 2019
- MACÉ, Marielle, *Nos cabanes*, Lagrasse, Verdier, 2019.
- MONTEBELLO, Pierre, *Métaphysiques cosmomorphes. La fin du monde humain*, Dijon, Les presses du réel, collection Drama, 2015.
- PIERRON, Jean-Philippe, *Prendre soin de la nature et des humains. Médecine, travail, écologie*, Paris, Les Belles Lettres, 2019.

ROSA, Hartmut, *Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Paris, La Découverte, Poche, 2012.

SCOTT, Diane, *Ruine. Invention d'un objet critique*, Paris, Éditions Amsterdam, 2019.

TIBERGHEN, Gilles, *Notes sur la nature, la cabane, et quelques autres choses*, Paris, Éditions du Félin, Les marches du temps, 2014.

VIDALOU, Jean-Baptiste, *Etre forêts. Habiter des territoires en lutte*, Paris, La Découverte, 2017.

ET

Enseignantes : Nathalie GAUTHARD/Jade CERVETTI

Trouble dans le genre : construction des identités queer sur les scènes contemporaines

Description du cours :

S'affranchir des conventions, musicales, performatives, de genre et de sexe, et esthétiques à l'ère des revendications féministes et écologiques, est une thématique récurrente. Depuis les années 1990 et l'explosion des réseaux de communication, du multimédia et de l'internet, les discours et les perceptions ont changé. Le burlesque associé à la scène Drag actuelle séduit aujourd'hui un très large public. L'esthétique *drag* n'est donc plus réservée au seul cadre des soirées underground mais s'innove dans les productions grand public et sur les scènes contemporaines. Le phénomène n'est pas nouveau, la culture *Camp*, une culture de l'humour, de la dérision et de l'outrance, née dans les communautés homosexuelles a toujours été récupérée par les cultures dominantes.

Jusqu'alors réservée à un public restreint et averti, la plastique exubérante *Drag* et *Queer* s'exporte alors sur les scènes grand public. Renouveau ou continuité ? Cet univers foisonnant en cache-t-il un autre ? Qu'est-ce que ces esthétiques nous racontent-elles de nos mondes contemporains ?

Corpus : Programme du premier semestre

Le Tandem : <http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr>

- *Le cabaret de Madame Arthur*, Le Tandem, Théâtre d'Arras jeudi 8 octobre à 20h30

La comédie de Béthune : <http://www.comediedebethune.org/>

- *La loi de la gravité*, Olivier Sylvestre-Cécile Backès, les 1er, 2, 5, 6, 7, 8, 9 oct. à 20h ven. 9 oct. à 14h30, sam. 10 oct. à 18h30 et 24 au 27 nov. à 20h, ven. 27 nov. à 14h30 Le Palace

La Rose des Vents : <https://www.larose.fr/>

- *Mal – Embriaguez Divina*, Marlene Monteiro Freitas / P.OR.K (12 novembre)
- *Farmer Train Swirl – Etude*, Cassiel Gaube (14 et 15 novembre)

Manège Maubeuge : <http://www.lemanege.com/>

- *Contes Immoraux, Partie1 : Maison Mère*, Phia Ménard - Cie Non Nova, Théâtre Le Manège Mons (Belgique), mercredi 28 Octobre à 20h
- *Vortex*, Phia Ménard / Cie Non Nova, Manège Maubeuge, Lundi 14 et Mardi 15 Décembre 20h
- *One right With Holly Woodlawn*, Pierre Maillot / Les Lucioles, Théâtre / Cabaret, C.C. André Malraux, Salle de Bal, Jeumont, jeudi 5 novembre à 20h.

Hen de Johanny Bert

Cabarets Drag Queer et voging

Paris is burning, documentaire de Jennie Livingstone (1991)

Bibliographie

BOURCIER, S., *Queer Zones, La Trilogie*, Paris : Amsterdam, 2018

BOURDIEU, P., *La Domination Masculine*, Paris : Points, 1998

BUTLER Judith, *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité*. Préface d'Éric Fassin, traduit de l'anglais par Cynthia Kraus, La découverte /poche, réed. 2005 (1990)

FOUCAULT, M., Sécurité, Territoire, Population. *Cours au Collège de France 1977-1978*, Paris : Le Seuil/Gallimard, 2004

FOUCAULT, M., *Surveiller et Punir*, Paris : Gallimard, 1975.

GAUTHARD, N., « Troubles dans le masque : de la subculture queer à l'ère de l'anthropocène », *Alternatives théâtrales*, Bruxelles, 2020.

HÉRITIER, F., *Masculin/Féminin I : La Pensée de la Différence*, Paris : Odile Jacob, 1996.
 HÉRITIER, F., *Masculin/Féminin II : Dissoudre la Hiérarchie*, Paris : Odile Jacob, 1996.
 LE TALEC Jean-Yves, *Folles de France. Repenser l'homosexualité masculine*, éditions La découverte, Paris, 2008.
 MERLEAU-PONTY, M. *Phénoménologie de la Perception*, Paris : Gallimard, 1976.
 PRECIADO, P. B., *Je suis un monstre qui vous parle. Rapport pour une académie de psychanalystes*, Grasset, 2020.
 PRECIADO, P. B., « Multitudes queer, notes pour une politique des anormaux », *Multitudes*, N° 12, pp. 17-25, 2003.
 WITTIG Monique, *La pensée straight*, 1992

ET

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

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

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

Corpus théâtre jeune public :

COTTON Stanislas, *La Dictée*, Carnières-Morlanwelz, Éditions Lansman, 2009.
 DEMARCY Richard, *Les deux bossus*, [Arles, Actes Sud papiers, 1987], Paris, Éditions Magnard, 2005.
 GALEA Claudine, *Après grand c'est comment ?*, Les Matelles, Éditions espace 34, collection « Théâtre jeunesse », 2013.
 GAUTHIER Philippe, *Chant de mines*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2009.
 GAUTHIER Philippe, *Balle(s) perdues(s)*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2011.
 GRUMBERG Jean-Claude, *Le Petit violon*, Arles, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 1999.
 JAUBERTIE Stéphane, *Une Chenille dans le cœur*, Éditions Théâtrales, collection « Théâtrales-jeunesse », 2008.
 KENNY Mike, *Bouh !*, Arles, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2012.
 KRIBUS Pierre, *Marion, Pierre et Loiseau*, Arles, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2004.
 LEBEAU Suzanne, *Petit Pierre*, Montreuil-sous-Bois, Éditions Théâtrales, collection « Théâtrales-jeunesse », 2001.
 MELQUIOT Fabrice, *Maelström*, L'Arche Jeunesse, 2018.
 PAPIN Nathalie, *Camino*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2003.
 ROUABHI Mohamed, JérémY Fischer, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2007.
 SAVASTA Estelle, *Traversée*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2013.
 SERRES Karin et Paquet Dominique, *Chlore, Froissement de nuit*, Villevêque, Éditions Monica Companys, 2000.
 TARTAR Luc, *En voiture Simone*, Carnières-Morlanwelz, Éditions Lansman, 2006.
 ZAMBON Catherine, *Sissi pieds-jaunes*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 1998.

ET

Enseignante : Sandrine LE PORS

Tentations de la disparition et fading des voix

Descriptif du séminaire : À partir de la lecture critique d'œuvres théâtrales et d'expérimentations libres, il s'agira de réfléchir aux différents enjeux des écritures dramatisant la disparition ou la tentation de la disparition, à la pluralité

des poétiques et formes dramatiques auxquelles elles s'associent, aux scènes imaginaires qui les habitent, à leurs portées non seulement intimes mais politiques, à la figuration des corps qu'elles induisent et à leur singularité au sein du théâtre des voix.

Évaluation : travail écrit

Bibliographie : donnée à la rentrée

ET

Enseignante : Amandine MERCIER

Le corps et le féminin dans les créations scéniques contemporaines

Descriptif du séminaire : À l'appui d'un corpus d'œuvres textuelles et scéniques, nous serons attentifs dans ce séminaire aux représentations du corps féminin dans l'antre de la création (personnage, corps et artiste au féminin). Par approche transdisciplinaire, il s'agira de questionner l'image du corps féminin dans le spectacle vivant et ses enjeux, que celui soit corps-objet, corps-support, corps-normé, corps-genré, corps-désir, corps-rhétorique, corps-libéré ou corps-politique. Le corps et le féminin seront ainsi examinés à la fois comme support d'expression, médium artistique et arme de contestation, et dans une poétique de « vaginisation » de la scène contemporaine.

Évaluation : un écrit

Bibliographie : bibliographie détaillée fournie à la rentrée

– HISTOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES (mutualisé Master MME) 12h

Enseignant : Frédéric POULARD Mutualisé avec le Master « Expographe-Muséographie »

Le cours consistera en une présentation des politiques culturelles de la fin du 19e siècle à nos jours. Tout en présentant des différences sensibles par rapport aux autres politiques publiques (ancienneté des dispositifs contractuels ; prise en charge de la culture par des ministères autres que celui chargé de la culture), elles constituent un puissant révélateur de l'évolution des relations entre État et collectivités dans la mise en œuvre de l'action publique.

Ce changement est marqué par le passage de la tutelle au partenariat, ainsi que par un renforcement du partenariat entre collectivités. Caractérisé par l'augmentation des budgets et la création de services administratifs spécialisés, l'investissement des municipalités en faveur de la culture trahit des évolutions majeures depuis les années 1970 et 1980. Véritable enjeu de développement économique, la culture possède désormais un rôle essentiel dans les processus de réhabilitation urbaine, ce dont témoignent la multiplication des initiatives culturelles et l'investissement en faveur des équipements municipaux : les théâtres et le spectacle vivant, les bibliothèques, les musées, les écoles de musique, etc. Enfin, l'ouverture européenne et le rôle accru du contexte international appellent plus que jamais une réflexion sur les politiques publiques de la culture en Europe, ainsi que la politique symbolique communautaire qui se met en place, non sans certaines difficultés, depuis les années 1990.

- 1) L'origine des politiques culturelles (de la fin du 19e siècle à la Libération)
- 2) L'institutionnalisation : des années Malraux aux années Lang
- 3) Les nouvelles échelles des politiques culturelles (ouverture internationale, mécénat et industries culturelles)
- 4) Vers des politiques culturelles européennes ?

Bibliographie

BERTRAND Anne-Marie, 1999, *Les villes et leurs bibliothèques : légitimer et décider 1945-1985*, Paris, Cercle de la Librairie.

DUBOIS Vincent, 1999, *La politique culturelle. Genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin

Moulinier Pierre, 1995, *Politique culturelle et décentralisation*, Paris, CNFPT.

POIRRIER Philippe, 2000, *L'État et la culture en France au XXe siècle*, Paris, Librairie Générale Française.

POIRRIER Philippe (dir.), 2010, *Politiques et pratiques de la Culture*, Paris, La documentation française – les Notices.

POIRRIER Philippe, RIZZARDO René (dir.), 2009, *La coopération entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales : une ambition partagée ? 1959-2004*, Paris, La documentation française – Comité d'histoire du ministère de la Culture.

POULARD Frédéric, 2010, *Conservateurs de musées et politiques culturelles. L'impulsion territoriale*, Paris, La documentation française.
 TALIANO-DES GARETS Françoise, 2007, *Les métropoles régionales et la culture : 1945-2000*, Paris, La Documentation française.
 URFALINO Philippe, 1996, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, La Documentation française.
 WARESQUIEL Emmanuel de (dir.), 2001, *Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959*, Paris, Larousse – CNRS éditions.

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

Enseignant : Frédéric POULARD (Mutualisé avec le Master « Expographie-Muséographie »)

Descriptif du cours :

Le cours débutera par une présentation des notions de politique publique et d'action publique, des principaux acteurs et échelons impliqués dans leur mise en œuvre, ainsi que des principaux courants de recherche qui ont marqué leur analyse. Comprendre l'organisation des collectivités territoriales (villes, régions et départements) nécessite de saisir la nature des rapports avec l'État central et d'analyser l'évolution des politiques publiques françaises : les notions de planification, de décentralisation, de déconcentration et de « gouvernance » seront donc tour à tour examinées, témoignant du processus d'autonomisation et de responsabilités accrues des collectivités.

Tout en examinant le poids des contraintes techniques et législatives, mais aussi la transversalité croissante en matière d'action publique (entre les différents secteurs d'intervention, culturel, social, économique, urbanistique, etc.), nous nous attarderons sur les relations complexes entre les élus, les cadres administratifs, les professionnels et le tissu associatif dans le pilotage des collectivités.

- 1- Comprendre l'action publique : principes et méthodes d'analyse
- 2- La transformation de l'action publique en France entre État et collectivités locales
- 3- Missions, organisation et législation des collectivités territoriales
- 4- Au plus près des collectivités : les relations complexes entre élus et administrateurs territoriaux.

Bibliographie

BONNARD Maryvonne (dir.), 2009, *Les collectivités territoriales*, Paris, La documentation française – Les notices.
 DION Stéphane, 1986, *La politisation des mairies*, Paris, Economica.
 GRAWITZ Madeleine, LECA Jean (dir.), 1985, *Traité de sciences politiques*, PUF.
 GREMION Pierre, 1976, *Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français*, Paris, Le Seuil.
 LAMARZELLE Denys, 1997, *Le management territorial. Une clarification des rôles entre élus et cadres territoriaux*, Paris, Papyrus.
 LE BART Christian, 2003, *Les maires, sociologie d'un rôle*, Paris, Presses universitaires du Septentrion.
 LORRAIN Dominique, 1991, « De l'administration républicaine au gouvernement urbain », *Sociologie du travail*, 4, p.461-484.
 MULLER Pierre, 2009, *Les politiques publiques*, PUF, coll. « Que sais-je ? ».
 SAEZ Guy, 1995, « Villes et culture : un gouvernement par la coopération », *Pouvoirs*, 73, p.109-123.

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

Enseignant : Serge CHAUMIER (Mutualisé avec le Master « Expographie-Muséographie »)

Objectifs : Engager et stimuler la réflexion sur le sens de l'action culturelle et de l'action publique en la matière. Connaître les grands courants de pensée et repérer les auteurs déterminants. Positionner certains concepts de la sociologie de la culture. Introduction à la sociologie de la culture. Les trois paradigmes fondateurs de la notion de culture et leurs incidences sur l'action culturelle.

Présentation des grands courants de la sociologie de la culture. Les précurseurs (Simmel, Benjamin, Francastel...). Joffre Dumazedier et la sociologie des loisirs. Pierre Bourdieu et la sociologie critique. La sociologie compréhensive (Bastide, Balandier, Duvignaud, Morin...). La sociologie de la culture aujourd'hui (la relecture de Lahire). La sociologie de l'art (Becker, Moulin, Heinich, Hennion, Menger...).

Les études sur les pratiques culturelles des Français (Donnat). La question de la démocratisation culturelle. Les pratiques de catégories spécifiques, l'exemple des enfants et adolescents (octobre). Introduction aux Cultural Studies. Mondialisation, interculturalité et diversité culturelle.

Bibliographie :

DE WARESQUIEL Emmanuel, sous la direction de, *Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959*, Larousse, 2001.
 CHAUMIER Serge, *L'inculture pour tous. La Nouvelle utopie des politiques culturelles*, L'Harmattan, 2010.

Olivier DONNAT, *Les Pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique. Enquête 2008*, La Découverte, 2009.
 CUCHE Denis, *La Notion de culture dans les sciences sociales*, La Découverte, 1996.
 CHAUMIER Serge et DI GIOIA Laetitia, *Actualité du patrimoine. Dispositifs et réglementations en matière de patrimoine en France*, EUD, 2006.
 CHOAY Françoise, *L'Allégorie du patrimoine*, Seuil, 1992.
 DAVALLON Jean, *Le Don du patrimoine*, Hermès Lavoisier, 2006.
 POULOT Dominique, *Patrimoine et musées*, Hachette, 2001.
 POULOT Dominique, *Une Histoire du patrimoine en Occident*, PUF, 2006.
 SIRE Marie-Anne, *La France du patrimoine : les choix de la mémoire*, Découverte Gallimard, 2005

– POÏÉTIQUE DE LA CRÉATION SCÉNIQUE 12h

Enseignants : Nathalie GAUTHARD et David CHAILLOU

Arts de la scène, musique et création contemporaine. Circulation, renouvellement et approches transnationales.

De nos jours, la révolution numérique globalisée permet la circulation, la visibilité et la transmission (dans un sens large) des arts, techniques et pratiques de la scène (théâtre, musique, danse, performance, etc.). Cette « logique d'accès » (Rifkin, 2000) numérique suscite des effets tant sur la créativité que sur l'entretien de la mémoire des musiques traditionnelles et les revendications politiques véhiculées dans les créations musicales contemporaines.

De surcroît, la fréquentation de nouveaux horizons musicaux, scéniques et créatifs au contact d'artistes en quête de nouvelles influences a pour effet un renouvellement des langages scéniques et musicaux. Bien que la notion de « tradition » ait été analysée et théorisée en tant que mot-outil et mot problème (Lenclud, 1994), à l'heure de la multiplication des écrans et de l'envahissement des images sur les nouveaux supports de communication, des phénomènes migratoires, des processus de délocalisation et de la « touristification » de masse, les frontières réelles ou symboliques, les perceptions sur l'altérité ne sont plus les mêmes. Toutes les études sur le postcolonialisme et le postmodernisme démontrent que nous sommes à présent dans l'ère du branchement (Amselle, 2001), de la transculturalité ou de la *transnation*, de l'hétérogénéité, voire de l'hybridité. Les conséquences de cette diffusion permettent d'accroître un travail d'inventivité, un renouvellement des imaginaires et sont une source d'inspiration pour les artistes.

Ce cours ouvre une réflexion autour de la création contemporaine, en arts du spectacle et en musicologie. Il s'adresse aux étudiants curieux de rencontrer, d'expérimenter, de saisir de nouvelles formes et pratiques dites traditionnelles et renouvelées sur les scènes contemporaines.

Détail des deux séances :

1. **Les chemins de la création à l'épreuve de la recherche** (14 octobre 2020) : David Chaillou et Nathalie Gauthard

Séance de présentation du séminaire : David Chaillou et Nathalie Gauthard ont tous deux une approche à la fois pratique et théorique des arts de la scène. Ils nous feront part de leurs expériences respectives, tout en présentant leurs domaines de recherche et la finalité de ce nouveau séminaire de recherche. Les partenaires associés : le Conservatoire d'Arras, La Ruhe et le Tandem présenteront également leur structure et le programme associé au séminaire.

2. **Finlande**, 9 décembre 2020 — **Lieu : Conservatoire d'Arras (10h-13h et 14h-20h)**

Intervenants : Jouko Tötterstöm, compositeur et Senior lecturer (Université d'Oulu). Présentation de son travail de compositeur (en partenariat avec l'INSPE) Laura Mikkola, pianiste (2e prix au Concours Reine Élisabeth de Belgique).

Programme : Master-class en matinée au conservatoire. Séminaire à l'Université (14 h-16 h) et concert au Conservatoire. Programme musique à dominante Finlandaise : Raautvaara, Sibelius, Tötterstöm, Lindberg, Pekka-Salonen, Saariaho à 19 h

Jouko Tötterström (1956) est un des compositeurs les plus importants de la scène musicale finlandaise. Il écrit pour diverses formations, de l'instrument seul à l'orchestre, de la voix soliste au chœur mixte. Docteur de l'Académie Sibelius et senior lecturer à l'université de Oulu, il y enseigne la composition. Sa communication portera sur la présentation de son langage musical qui intègre à la musique savante d'autres traditions musicales comme celle des Sami, peuple autochtone de Laponie. Un concert pour piano de Laura Mikkola consacré à la musique finlandaise prolongera ce temps de conférence. Il permettra de découvrir à côté de l'œuvre pour piano de Mr. Tötterström celle d'autres compositeurs de la même génération (Pekka-Salonen ou Saariaho), engagés dans des

directions esthétiques différentes (nouveau minimalisme pour l'un et avant-garde ircamienne pour l'autre) ainsi que des pièces de Sibelius et de Rautavaara.

UF 21

DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE

– **ÉCRITURE, CRÉATIONS SCÉNIQUES ET SCÉNOGRAPHIQUES 24h TD (12HTD x2)**

- **DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE : L'ÉCRITURE PLATEAU.**

Enseignante : Corinne MATHOU, metteur en scène (Compagnie La Mandragore) 12h TD

Descriptif du cours :

Dans ce séminaire nous nous attacherons à décrire un certain type d'écriture, celle qui part du plateau, sous toutes ses formes, textuelle, plastique, physique ou sonore. L'écriture de plateau est basée sur le travail de jeu et pourrait se définir par « écrire au bord du plateau », autrement dit, il s'agit de retranscrire ce qu'on voit des comédiens. Processus de création collective, l'écriture de plateau mêle improvisation, dramaturgie et construction de personnage. C'est un travail qui se nourrit de l'organicité des émotions et de sensations de plateau pour créer un objet théâtral, dialogué ou non. Chercher la chair des mots et des images en passant par le corps des acteurs en scènes.

De nombreux artistes aujourd'hui, Angélica Liddell, Rodrigo García, Castellucci, Joël Pommerat, etc. cherchent et inventent de nouvelles relations à l'écriture. L'enjeu n'est plus d'opposer texte et spectacle, pièce et mise en scène. La visée de ce travail laboratoire est de s'interroger sur les modalités de la création aujourd'hui qui se veut déconstruire les catégories du siècle précédent.

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

ALLOUCHERIE GUY, *Tout le monde est quelqu'un d'autre*, CNAC, 2017.
 CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Bordas, 1995.
 BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le Théâtre ?*, Paris, Folio essais, Gallimard, 2006.
 BROOK Peter, *Le diable c'est l'ennui*, Arles, Actes Sud-Papiers, 1991.
 BROOK Peter, *L'espace vide* [1977], Seuil, rééd. 2001.
 DANAN Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud, 2012.
 DANAN Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Actes Sud, 2013.
 FERRAL Josette, *Dresser un monument à l'éphémère. Rencontres avec Ariane Mnouchkine*, Ed Théâtrales, 1995.
 FREYDEFONT Marcel, *Petit traité de scénographie*, Ed Joca Seria, 2017.
 PAVIS Patrice, *La mise en scène contemporaine*, Armand Colin, 2008.
 PICON VALLIN Béatrice, *Ariane Mnouchkine*, Actes Sud-Papiers, 2009.
 RANCIERE Jacque, *Le partage du sensible : esthétique et politique*, La Fabrique, 2000.
 REGY Claude, *Espaces perdus*, Solitaires intempestifs, 1998.
 REGY Claude, *L'état d'incertitude*, Solitaires intempestifs, 2002.
 REGY Claude, *La brûlure du monde*, Solitaires intempestifs, 2011.
 TACKELS Bruno, *Les écritures plateaux*, Solitaires Intempestifs, 2015.

- **ÉCRITURE, CRÉATION SCÉNIQUE ET SCÉNOGRAPHIQUE : THÉÂTRE ET MIGRATION**

Enseignante : Corinne MATHOU, Metteuse en scène (Compagnie La Mandragore) 12 TD

Descriptif du séminaire : Que peut avoir le théâtre dans un contexte social et politique de « crise migratoire » ? Quel imaginaire peut-il être amené à créer ? Y aurait-il une position militante et/ou esthétique spécifique à adopter ? Ce séminaire *Théâtre et Migration* a pour but de croiser l'intime et le politique, en faisant un état des lieux des mises en scène contemporaines, dites *pièces d'actualités*, de Milo Rau à Coulon Jablonka en passant par Thomas Bellink, Richard Maxwell et le Collectif Balle Perdue.

Nous interrogerons également les questions d'écriture scénique et scénographique par l'intermédiaire d'improvisations, à partir de récits de vie collectés auprès de personnes en situation de migration dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie. Matière narrative, sonore et visuelle il s'agira de s'interroger sur la mise en forme de ces parcours individuels et d'être attentif à la présence d'autrui, aux nuances de sa parole, pour la restituer et la faire résonner dans l'espace public.

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

BERK Manu, *Asile Club*, Ed Balle Perdue, Villate, 2017.
 BIET Christian, NEVEUX Olivier, *Une histoire du spectacle militant : Théâtre et cinéma militants 1966-1981*, Éditions L'Entretemps, 2007
 BOAL Augusto, *Le Théâtre de l'Opprimé*, Éditions La Découverte, 2006.
 COSNAY Marie, *Jours de répit à Baigorri*, Créaphis édition, 2016.
 HÄHNEL-MESNARD Carola, LIENARD-YETERIAN Marie, MARINAS Cristina, *Culture et mémoire, représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces mémoriels, les arts visuels, la littérature et le théâtre*, Palaiseau, Éd. École Polytechnique, 2008.
 LE BERRE Rozenn, *De Rêves et de Papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers*, La Découverte, 2017.
 MACE Marielle, *Sidérer, considérer : Migrants en France 2017*, Verdier, 2017.
 NEVEUX Olivier, *Théâtres en lutte : Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui* Éditions La Découverte, coll. Cahiers libres, 2006.
 NOIRIEL Gérard, *Histoire, théâtre et politique*, Éditions Agone, 2009.
 PISCATOR Erwin, *Le Théâtre politique* Éditions de L'Arche, coll. Hors Collection, 1997.
 RANCIERE Jacque, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique Éditions, « Hors collection », 2008.
 SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Nathan, 2000, rééd. 2004.
 PEDUZZI Richard, *Là-bas c'est dehors*, Actes Sud Papier, 2017.

Documentaires :

AUBRY Noémi, GOMAS Jeanne, JUILLARD Clément, MANGEAT Anouk, *Et nous jetterons la mer derrière vous*, Ed Du Bout de la Ville, 2014.
 MOGRABI Avi, *Entre les Frontières*, Une Collection Documentaire, 2016.
 PANH Rithy, *Exil*, Epicentre Films, 2018.

Mises en scène :

ALZGHAIR Mithkal, *Displacement*, Théâtre de la ville, Paris, 2016.
 BALLE PERDUE Collectif, *Asile Club*, Cave Poésie René Gouzenne, Toulouse, 2017.
 BELLINK Thomas, *Keep Calm And Validate*, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, 2017.
 JABLONKA COULON Olivier, *81 Avenue Victor Hugo*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2015.
 MATHOU Corinne, *Arise. We Travel Not To Escape Life But For Life Not To Escape Us*, Scène Nationale Le Parvis Tarbes Pyrénées, Tarbes, 2019.
 MAXWELL Richard, *Dévoiler*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2019.
 RAU Milo, *Empire*, Theaterspektakel à Zürich, Suisse, 2016.

– CONDUITE DE PROJETS CULTURELS 12hTD**Enseignant.e.s : Amandine MERCIER et Laurent BRIDOUX (Directeur, Droit de Cité)**

Il sera demandé à l'étudiant de concevoir et conduire des projets culturels au sein de structures culturelles, de festivals, de compagnies, d'associations ou entreprises, dans le cadre des politiques de développement et de démocratisation culturelle du territoire du bassin minier en garantissant une relation interactive entre artiste, population et acteurs locaux.

Tout d'abord, il s'agira de repérer les évolutions des pratiques culturelles sur un territoire donné, de fournir les repères pour comprendre et interroger les enjeux de territorialisations, de décrire le champ d'action des principaux acteurs et d'analyser la reconfiguration actuelle des politiques culturelles. Ensuite, en collectif, les étudiants concevront un projet culturel dans territoire du bassin minier en formalisant le projet (objectifs, forme, contexte), en réalisant des études de terrain pour connaître l'environnement et le contexte du projet mais aussi les logiques des acteurs en présence. Ils proposeront des formes et argumentaires adaptés à des publics différents par des actions innovantes. Par ailleurs, ils seront amenés à créer un dossier de leur projet culturel, à présenter un argumentaire adapté, à structurer administrativement et financièrement la production et réalisation du projet. Enfin, il s'agira d'en penser la promotion, diffusion et développement et de le tester sur le terrain en collaboration avec les partenaires de la formation.

Évaluation : un écrit

Bibliographie : bibliographie détaillée fournie à la rentrée

– CONSTRUCTION DE PROJET ARTISTIQUE : les fondamentaux du mécénat culturel 12hTD

Enseignante : Cécile TEURLAY

Descriptif du cours :

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

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

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

Évaluation : Questionnaire à choix multiples

Bibliographie :

Sites internet :

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

<http://admical.org/>

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

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

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

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

Ouvrages :

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

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

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

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

UC 11

– ÉCRITURES DRAMATIQUES JEUNE PUBLIC 12h TD

Enseignante : Françoise Heulot-Petit

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

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

– APPROCHE DES PUBLICS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES 12hTD

Rénilde Gérardin, 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

Romain CARLIER - responsable de l'information numérique, Le Phénix - Scène nationale de Valenciennes

Descriptif du cours : Accompagnement des étudiants dans une optique professionnelle axée sur les outils de communication :

- Présentation et analyse de quelques sites de structures culturels.
- Quelle stratégie de communication à mettre en place ?
- Comment faire une affiche ? Comment promouvoir un événement en vidéo de promotion.
- Quelles sont les opérations de diffusion mettre en place pour le spectacle vivant ?

- Quelles solutions à mettre en place avec la crise sanitaire ? Information dans la communication

Ce cours aura lieu dans la salle informatique et il s'agira d'appréhender les logiciels informatiques les plus courants dans la communication des structures culturelles du spectacle vivant.

– **LANGUES VIVANTES 18hTD**

ANGLAIS

Enseignante : Hélène TAVERNIER

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

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

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

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Enseignante : Carmen Flament (Association Trèfles)

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

UM 11

– **MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 12h CM**

Enseignant : 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.

Références bibliographiques :

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 :

- Marie GARRE-NICOARA
- Nathalie GAUTHARD
- Françoise HEULOT – PETIT
- Sandrine LE PORS
- Amandine MERCIER

SEMESTRE 2

UF 12

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

Suite séminaire S1- Divisé en quatre séminaires

Enseignante : Marie Garré Nicoara

Descriptif du séminaire : Scènes et anthropocène 2

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

Le deuxième volet du séminaire développera une approche pratique des questions abordées au semestre 1. Il s'agira de proposer un projet de création construit dans une perspective écologique.

Évaluation : Présentation d'un projet de création (dossier et soutenance du projet) et d'actions de médiation pour les étudiant.e.s du parcours Conception et expertise

Bibliographie :

- ABRAM, David, *Comment la terre s'est tue. Pour une écologie des sens*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2013.
- ANDRIEU, Bernard, *Sentir son corps vivant, Emergiologie 1*, Paris, Vrin, Moments philosophiques, 2016.
- ANDRIEU, Bernard, *Se fondre dans la nature. Figures de la cosmose. Cosmotique 1*, Montréal, Liber, 2017.
- ANDRIEU, Bernard, *Donner le vertige. Les arts immersifs*, Montréal, Liber, 2014.
- ARDENNE, Paul, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*, Bruxelles, La Muette, Le Bord de l'eau, 2018.
- BARDET, Marie, CLAVEL, Joanne, GINOT, Isabelle (dir.), *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2018.
- CLEMENT, Gilles, *Manifeste du Tiers paysage*, non édité, 2004.
- DAMIAN, Jérémy (dir.), revue *Corps Objet Image n° 3*, « Ré-animation », Strasbourg, TJP Editions, 2018
- DESCOLA, Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.
- GUATTARI, Félix, *Qu'est-ce que l'écologie ?*, textes réunis et présentés par Stéphane NADAUD, Éditions Lignes, 2018.
- INGOLD, Tim, *Marcher avec les dragons*, Paris, Points, Zones sensibles, 2013.
- LATOUR, Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2015.
- LOWENHAUPT TSING, Anna, *Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2017.
- MACÉ, Marielle, NOEL, Romain (dir.), *Vivre dans un monde abîmé*, revue Critique n° 860-861, janvier-février 2019
- MACÉ, Marielle, *Nos cabanes*, Lagrasse, Verdier, 2019.
- MONTEBELLO, Pierre, *Métaphysiques cosmomorphes. La fin du monde humain*, Dijon, Les presses du réel, collection Drama, 2015.
- PIERRON, Jean-Philippe, *Prendre soin de la nature et des humains. Médecine, travail, écologie*, Paris, Les Belles Lettres, 2019.
- ROSA, Hartmut, *Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Paris, La Découverte, Poche, 2012.
- SCOTT, Diane, *Ruine. Invention d'un objet critique*, Paris, Éditions Amsterdam, 2019.
- TIBERGHEN, Gilles, *Notes sur la nature, la cabane, et quelques autres choses*, Paris, Éditions du Félin, Les marches du temps, 2014.
- VIDALOU, Jean-Baptiste, *Etre forêts. Habiter des territoires en lutte*, Paris, La Découverte, 2017.

ET

Enseignantes : Nathalie Gauthard/Jade Cervetti**Trouble dans le genre 2 : Construction des identités *queer* sur les scènes contemporaines****Description du cours :**

S'affranchir des conventions, musicales, performatives, de genre et de sexe, et esthétiques à l'ère des revendications féministes et écologiques, est une thématique récurrente. Depuis les années 1990 et l'explosion des réseaux de communication, du multimédia et de l'internet, les discours et les perceptions ont changé. Le burlesque associé à la scène Drag actuelle séduit aujourd'hui un très large public. L'esthétique *drag* n'est donc plus réservée au seul cadre des soirées underground mais s'innove dans les productions grand public et sur les scènes contemporaines. Le phénomène n'est pas nouveau, la culture *Camp*, une culture de l'humour, de la dérision et de l'outrance, née dans les communautés homosexuelles a toujours été récupérée par les cultures dominantes.

Jusqu'alors réservée à un public restreint et averti, la plastique exubérante *Drag* et *Queer* s'exporte alors sur les scènes grand public. Renouveau ou continuité ? Cet univers foisonnant en cache-t-il un autre ? Qu'est-ce que ces esthétiques nous racontent-elles de nos mondes contemporains ?

Corpus programmation du second semestre :

Le Tandem : <http://www.tandem-arrasdouai.eu/fr>

- *Le feu, la fumée, le souffre, Edward II de Christopher Marlowe*, mise en scène Bruno Geslin, Théâtre d'Arras, 9, 10 à 20h 11 mars à 19h

La comédie de Béthune : <http://www.comediedebethune.org/>

- *La Ponctuelle* de Lucien Fradin, café culturel le nautilus renc'art, ven. 15 jan. à 18h30 Le palace, portrait détaillé n°8, sam. 30 jan. à 18h30
- *Eperlecques* de Lucien Fradin, Le palace, jeu. 7 et ven. 8 jan. à 20h
- *Viril*, David Bobée, Casey, Béatrice Dalle, Virginie Despentes, Zéro, Le Palace, mer. 3 fév. à 20h.

La Rose des Vents : <https://www.larose.fr/>

- *Histoire de la violence* d'Édouard Louis, mise en scène Laurent Hatat et Emma Gustafsson, (09-10 avril)
- *Learning from the future*, Colette Sadler (28-29 mai)

Bibliographie

- BOURCIER, S., *Queer Zones, La Trilogie*, Paris : Amsterdam, 2018
- BOURDIEU, P., *La Domination Masculine*, Paris : Points, 1998
- BUTLER Judith, *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité*. Préface d'Éric Fassin, traduit de l'anglais par Cynthia Kraus, La découverte /poche, réed. 2005 (1990)
- FOUCAULT, M., Sécurité, Territoire, Population. *Cours au Collège de France 1977-1978*, Paris : Le Seuil/Galimard, 2004
- FOUCAULT, M., *Surveiller et Punir*, Paris : Gallimard, 1975.
- GAUTHARD, N., « Troubles dans le masque : de la subculture queer à l'ère de l'anthropocène », *Alternatives théâtrales*, Bruxelles, 2020.
- HÉRITIER, F., *Masculin/Féminin I : La Pensée de la Différence*, Paris : Odile Jacob, 1996.
- HÉRITIER, F., *Masculin/Féminin II : Dissoudre la Hiérarchie*, Paris : Odile Jacob, 1996.
- LE TALEC Jean-Yves, *Folles de France. Repenser l'homosexualité masculine*, éditions La découverte, Paris, 2008.
- MERLEAU-PONTY, M. *Phénoménologie de la Perception*, Paris : Gallimard, 1976.
- PRECIADO, P. B., *Je suis un monstre qui vous parle. Rapport pour une académie de psychanalystes*, Grasset, 2020.
- PRECIADO, P. B., « Multitudes queer, notes pour une politique des anormaux », *Multitudes*, N° 12, pp. 17-25, 2003.
- WITTIG Monique, *La pensée straight*, 1992

ET

Enseignante : Madame Sandrine LE PORS

Contre quel(s) mur(s) vivons-nous ? Théâtres de la traversée – perspectives poétiques, sociétales et critiques.

Description du cours :

Proposant une plongée dans les théâtres de la traversée dans les écritures et les arts de la scène, nous circulerons à travers des poétiques, des esthétiques et des imaginaires selon un mode d'approche qui appelle et mobilise les questions du regard, de la voix et des corps et explorerons de manière privilégiée les motifs du départ (et de l'arrêt), de la marche, de l'errance, de la fugue ou de la fuite (y compris immobile), de l'exil ou de la migration. Quelles espaces (routes, chemins, sentiers, mers, trains, bateaux, camions, villes, périphéries...) et trajectoires anonymes, marginales ou méconnues donnent corps et voix aux expériences de la traversée ? Quelle place y occupe la jeunesse, notamment quand ces expériences renvoient à des figures de mineurs isolés ou de jeunes migrants ? Quels phénomènes de détraquement (des espaces, du temps, des corps), de soustraction (au regard de l'autre, notamment), de solitude, de dépossession ou d'altération (à commencer par celle de la langue ou de la voix) accompagnent ces traversées ? Comment se trouvent-elles aimantées par les questions identitaires ou des fantasmes de disparition ? À quelles traversées (poétiques et philosophiques) invitent les écritures de la traversée ? Comment les poétiques de la traversée questionnent-elles les pratiques théâtrales, d'écriture et de création ? À quelles contradictions ou impasses doxiques peuvent-elles nous confronter ? Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux poétiques du mur (réel ou symbolique), motif récurrent dans ces dramaturgies, particulièrement dans le cas de ces traversées immobiles ou arrêtées ou encore relevant d'un espace mental. Quels enjeux de figurations et quels états des corps mettent en jeu le regard face au mur, notamment pour l'acteur ou le danseur ? Que met en crise le mur selon qu'il est à construire, à abattre ou à franchir, selon qu'il est perçu non pas seulement par un adulte mais par un enfant, voire un animal ? Les gestes d'écriture et de création sont-ils toujours, peu ou prou, confrontés à un mur ? – « Je ne peux créer qu'en frappant ma tête contre le mur de Berlin » disait Kantor...

Évaluation : une appropriation libre ou un compte-rendu critique de lecture ou de spectacle

Bibliographie : bibliographie fournie à la rentrée.

UF 22

– **ÉCRITURE ET CONSTRUCTION DE PROJET SCÉNIQUES - 24h TD**

Enseignante : Corinne MATHOU, Metteuse en scène (Compagnie La Mandragore)

Descriptif du cours : Poursuite du travail entamé au premier semestre.

Que peut avoir le théâtre dans un contexte social et politique de « crise migratoire » ? Quel imaginaire peut-il être amené à créer ? Y aurait-il une position militante et/ou esthétique spécifique à adopter ? Ce cours *Théâtre et Migration* a pour but de croiser l'intime et le politique, en faisant un état des lieux des mises en scène contemporaines, dites *pièces d'actualités*, de Milo Rau à Coulon Jablonka en passant par Thomas Bellink, Richard Maxwell et le Collectif Balle Perdue.

Nous interrogerons également les questions d'écriture scénique et scénographique par l'intermédiaire d'improvisations, à partir de récits de vie collectés auprès de personnes en situation de migration. Matière narrative, sonore et visuelle il s'agira de s'interroger sur la mise en forme de ces parcours individuels et d'être attentif à la présence d'autrui, aux nuances de sa parole, pour la restituer et la faire résonner dans l'espace public.

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

BERK Manu, *Asile Club*, Ed Balle Perdue, Villate, 2017.

BIET Christian, NEVEUX Olivier, *Une histoire du spectacle militant : Théâtre et cinéma militants 1966-1981*, Éditions L'Entretemps, 2007

BOAL Augusto, *Le Théâtre de l'Opprimé*, Éditions La Découverte, 2006.

COSNAY Marie, *Jours de répit à Baigorri*, Créaphis édition, 2016.

HÄHNEL-MESNARD Carola, LIENARD-YETERIAN Marie, MARINAS Cristina, *Culture et mémoire, représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces mémoriels, les arts visuels, la littérature et le théâtre*, Palaiseau, Éd. École Polytechnique, 2008.

LE BERRE Rozenn, *De Rêves et de Papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers*, La Découverte, 2017.

MACE Marielle, *Sidérer, considérer : Migrants en France 2017*, Verdier, 2017.

NEVEUX Olivier, *Théâtres en lutte : Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui* Éditions La Découverte, coll. Cahiers libres, 2006.

NOIRIEL Gérard, *Histoire, théâtre et politique*, Éditions Agone, 2009.

PISCATOR Erwin, *Le Théâtre politique* Éditions de L'Arche, coll. Hors Collection, 1997.

RANCIERE Jacque, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique Éditions, « Hors collection », 2008.

SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Nathan, 2000, rééd. 2004.

PEDUZZI Richard, *Là-bas c'est dehors*, Actes Sud Papier, 2017.

Documentaires :

AUBRY Noémi, GOMAS Jeanne, JUILLARD Clément, MANGEAT Anouk, *Et nous jetterons la mer derrière vous*, Ed Du Bout de la Ville, 2014.
 MOGRABI Avi, *Entre les Frontières*, Une Collection Documentaire, 2016.
 PANH Rithy, *Exil*, Epicentre Films, 2018.

Mises en scène :

ALZGHAIR Mithkal, *Displacement*, Théâtre de la ville, Paris, 2016.
 BALLE PERDUE Collectif, *Asile Club*, Cave Poésie René Gouzenne, Toulouse, 2017.
 BELLINK Thomas, *Keep Calm And Validate*, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, 2017.
 JABLONKA COULON Olivier, *81 Avenue Victor Hugo*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2015.
 MATHOU Corinne, *Arise. We Travel Not To Escape Life But For Life Not To Escape Us*, Scène Nationale Le Parvis Tarbes Pyrénées, Tarbes, 2019.
 MAXWELL Richard, *Dévoiler*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2019.
 RAU Milo, *Empire*, Theaterspektakel à Zürich, Suisse, 2016.

– ÉCRITURES CONTEMPORAINES : MISES EN ESPACE ET MISE EN VOIX - 18HTD

Enseignante : Sandrine LE PORS

Le cours constitue une préparation et un prolongement pratiques aux volets théoriques des séminaires consacrés aux écritures théâtrales contemporaines. Il sera consacré à la mise en voix et à la mise en espace d'une pièce inédite de Jonathan Châtel : *Kaïa*. Les questions de la langue, de la relation (y compris avec ce qui relève de l'extra-humain, qu'il s'agisse du monde animal, naturel ou surnaturel), du danger, de l'enfance et de la tentation de la disparition seront au cœur de nos investigations.

– CONSTRUCTION ET EXPERTISE DE PROJETS PROFESSIONNELS - 24hTD

Enseignante : Amandine MERCIER (12h)

L'étudiant sera amené à devenir acteur de son insertion professionnelle. Par des actions de participation observante de terrain, il sera amené à rencontrer des professionnels du spectacle vivant et à se créer un réseau, à confronter ses représentations professionnelles avec les réalités du terrain, à se situer dans environnement économique, social, juridique et professionnel local, national et international en comprenant les fonctionnements et enjeux. Par participation observante, il lui sera demandé de s'adapter, de proposer des solutions aux problématiques de politiques publiques soulevées (statuts, partenaires, financements, production, diffusion, communication, médiation, territoire, habitants, etc.) et prendre des initiatives sur le terrain.

Évaluation : un écrit

Bibliographie : bibliographie détaillée fournie à la rentrée

+ Deux études de cas (12h) : Avec Juliette LLINARES (Le Phénix, Scène Nationale) et **Patricia KAPUSTA** (Secrétaire général Le Prato, Lille)

- Une journée complète à **Valenciennes** : visite des locaux du Phénix, de l'Espace Pasolini et des Studios Art Zoyd avec Juliette LLinares(Le Phénix).
- Vendredi 19 mars au Prato à **Lille** : de 10h à 18h : médiation en jeu, par Jérôme Segard et à 20h création du spectacle de Sanja Kosonen « Cry me a river ».

– CONDUITE DE PROJETS CULTURELS : Élaborer un projet culturel de territoire - 12hTD

Enseignant : Théâtre du Prisme – Capucine Lange

Descriptif du séminaire :

Définir un projet culturel nécessite de construire une méthodologie ; de faire preuve de stratégie et de procéder « phase par phase ». Ce cours abordera les différentes étapes structurantes du processus en s'appuyant sur des exemples précis.

Évaluation :

Définir un projet culturel en se basant sur une fiche action

Bibliographie :

- Langeard C., 2015, « Les projets artistiques et culturels de territoire. Ses enjeux d'un nouvel instrument d'action publique », in Cairn info
- Saez G., 2004, « Gouvernance culturelle territoriale : les acteurs », in Saez G. (dir.), Henry P., 2014, *Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité culturelle*, Toulouse, éditions de l'Attribut.
- Greffe X., 2004, « Le rôle de la culture dans le développement local », in Saez G. (dir.), *Institutions et vie culturelles*, Paris, La Documentation française,
- Bordeaux M.-C. et Liot F. (coord.), 2012, « La participation des habitants à la vie culturelle », *L'Observatoire*, n° 40.

UC 12**– CRÉATION SCÉNIQUE ET AUTRES ARTS - 12hTD****Enseignante : Nathalie GAUTHARD et David CHAILLOU**

Série de rencontres, d'apprentissages et discussions entre chercheurs, artistes et étudiants.

- **Hongrie, 13 janvier 2021 — Lieu : Conservatoire d'Arras + université**

Intervenants : Eniko Sepsi, MCF HDR (Université de Budapest), avec Irène Lovasch, MCF et chanteuse (Université de Budapest).

Programme : Séminaire à l'Université (14 h-16 h) et concert au Conservatoire. Introduction à la musique traditionnelle hongroise (19 h)

Titre : *Le comique dans les chants et la mise en scène de l'Opérette imaginaire de Valère Novarina*

La conférence voudrait explorer l'entrelacement du comique et les « rituels kénétiques » dans les pièces et les spectacles mis en scène par Valère Novarina en Hongrie, tout particulièrement *L'Opérette imaginaire* en hongrois, monté à Debrecen et à l'Odéon de Paris en 2009 et 2010, et la comparer avec la mise en scène importante de Claude Buchvald, du point de vue de l'intégration de la musique et de la gestualité de ces deux cultures : française et hongroise. L'interaction de la musique traditionnelle avec les arts du spectacle sera également un point à explorer.

Enikő Sepsi est professeure des universités (avec habilitation) et directrice de l'Institut d'Études des Arts à la Faculté des Lettres et Sciences Sociales de l'Université Károli Gáspár de l'Église Réformée en Hongrie. Elle dirige le Centre d'Excellence Benda Kálmán et la Collection Károli chez L'Harmattan France-Hongrie. Ses spécialités en sciences humaines sont la littérature comparée franco hongroise, le théâtre contemporain (théâtre poétique), la traductologie, les auteurs mystiques du XXe et XXIe siècle en France et en Hongrie. Traductrice des essais de Valère Novarina, elle donne des conférences et publie sur la réception de ces œuvres en Hongrie, en France, aux États-Unis et en Chine. Prochaine parution : une étude sur V : Novarina dans les actes du colloque de Cerisy (*Valère Novarina : les tourbillons de l'écriture*, sous la dir. de M. Chénétier, S. Le Pors et F. Thumerel, à paraître chez Hermann).

- **Tibet, 3 février 2021 — Lieu : L'université d'Artois - La Ruche**

Intervenants : Lobsang-Chonzor, musicien compositeur tibétain et Gérard Toffin, anthropologue (Directeur de recherche au CNRS) spécialiste de l'Himalaya.

Programme : Master-class en matinée à la Ruche. Séminaire à l'Université (14 h-16 h) et concert de KYAB YUL-SA Résonance d'Exil(s) avec Lobsang Chonzor, Julien Lahaye et Margaux Liénard à la Ruche (19h).

Titre :

Gérard Toffin, ethnologue, a commencé ses recherches sur l'Himalaya en 1970. Il a travaillé principalement sur les communautés rurales et urbaines Néwar de la vallée de Katmandou au Népal. Aujourd'hui, Gérard Toffin conduit principalement des recherches sur le théâtre néwar de la vallée de Katmandou et les mutations politiques, sociales, religieuses et culturelles du Népal contemporain. Parmi ses nombreuses publications sur les arts du spectacle en Himalaya, citons en particulier : *La fête-spectacle. Théâtre et rite au Népal*, Paris, 2010, Éd. de la Maison des Sciences de l'Homme et avec Hélène Bouvier (dir.), *Théâtres d'Asie à l'œuvre. Circulation, expression, politique*, École française d'Extrême-Orient, Paris 2012.

- **Indonésie, 10 mars 2021 — Lieu : L'Université d'Artois - La Ruche**

Intervenants : Kadek Puspasari Moure (danseuse et chorégraphe) et Guy Freixe, PR Université de Besançon.

Guy Freixe est Professeur en Histoire et Esthétique des Arts de la scène à l'Université de Franche-Comté, Besançon. Parmi ses récentes publications : *La Filiation Copeau-Lecoq-Mnouchkine. Une lignée du jeu de l'acteur*, L'Entretemps, 2014 ; *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle*, L'Entretemps, 2010 (Prix du « meilleur livre sur le théâtre » en 2011, décerné par le syndicat professionnel de la critique Théâtre, Musique et Danse). Parmi ses directions d'ouvrage, on peut citer : *La Scène circulaire aujourd'hui* (en co-direction avec R. Fohr), L'Entretemps, 2015 ; *Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980* (en co-direction avec R. Doyon), L'Entretemps, 2014 ; *Les Interactions entre Musique et Théâtre*, (en co-direction avec B. Porrot), L'Entretemps, 2011.

Formé à l'École Jacques Lecoq, il a été comédien au Théâtre du Soleil de 1981 à 1986. Metteur en scène, il dirige depuis 1988 le Théâtre du Frêne, compagnie conventionnée par le ministère de la Culture. Il interviendra sur « le masque Topeng Balinais et son utilisation sur les scènes contemporaines : retour d'expériences au Théâtre du Soleil. »

Programme : Master-class en matinée à la Ruhe (10h-12h). Séminaire à l'Université (15 h-17 h) et spectacle PANJI'S UCHRONY à la Ruhe (19h).

- **Le monde du quatuor à cordes** 7 avril 2021 — **Lieu : Université d'Arras/conservatoire**

Intervenants : Le quatuor à cordes Tana

Programme : Master-class en matinée au Conservatoire (10h-12h). Séminaire à l'Université (15 h-17 h) et concert au Conservatoire (19h).

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

Enseignant : Serge CHAUMIER

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

Bibliographie :

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

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

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

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

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

– **LANGUES VIVANTES (Master MME) 12hTD**

ANGLAIS

Enseignante : Hélène TAVERNIER

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

Évaluation : S2 : rédaction du résumé.

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

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

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

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

Bibliographie

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

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

– **Mémoire de 50 pages**

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

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

SEMESTRE 3

UF 13

Enseignante : Marie GARRE NICOARA

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

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

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

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

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

Évaluation : une analyse

Bibliographie :

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

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

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

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

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

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

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

ET

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

Arts de la scène et mémoire régionale dans les Hauts-de-France : mises en récit et mises en scène d'un patrimoine vivant

Description du cours :

La mémoire, les traditions et la notion de patrimoine sont inextricablement liées. Comment rendre compte des processus de patrimonialisation, des mémoires individuelles et collectives liées à la patrimonialisation, aux patrimoines culturels immatériels (traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituelles et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel - définition donnée par la Convention pour le PCI de l'UNESCO en 2003) et des pratiques à l'œuvre liées aux patrimoines littéraires et en arts vivants dans la région Hauts-de-France ? Comment dynamiser la mémoire patrimoniale et territoriale via les arts du spectacle, les routes d'écrivains, les tissus associatifs locaux ? Ce cours abordera la façon dont les arts de la scène s'emparent de certains patrimoines, soit dans la lignée d'une tradition revisitée (marionnettes, géants, carnaval), soit à travers des processus de *reenactment* (reconstruction historique) ou des genres de l'imaginaire (Festival Fantasy), se conjugue avec le développement des territoires.

Bibliographie

« Patrimoine et territoire. Une parenté conceptuelle en question », *Les Cahiers du CFPCI*, n° 7, juillet 2020, 224 pages (en accès libre sur <https://fr.calameo.com/books/005286083f2fda3d07d18>)
 GAUTHARD, Nathalie, *Fêtes, mascarades, carnivals. Circulations, transformations et contemporanéité* (dir.), Éditions L'Entretemps, coll. « Les Anthropophages », 2014.
 GAUTHARD, Nathalie, « Le carnaval à l'épreuve des taxinomies. La notion de "patrimoine culturel immatériel" entre normes, consensus et résistance culturelle » *Bals masqués de Guyane et d'ailleurs. Identités et imaginaires carnavalesques en question* (dir. Monique Blérald et Mylène Danglades), Éditions Orphie, Saint-Denis, La Réunion, 1er trimestre 2020, p.60-70.
 GRADHIVA : Le monde selon l'UNESCO : <https://journals.openedition.org/gradhiva/2690>

ET

Enseignante : Sandrine LE PORS

Mutations des écritures théâtrales européennes et extra-européennes : approche critique.

Descriptif du séminaire : Ce séminaire propose d'explorer la diversité des écritures dramatiques contemporaines européennes et extra-européennes afin de nous approprier des outils théoriques et des méthodes de lecture et d'analyse permettant d'élaborer – en divers contextes (de recherche, de création, de médiation, de comités de lecture, etc.) et pour différents publics (praticiens de la scène, programmateurs, attachés des relations avec les publics, enseignants ou formateurs, chercheurs...) – un discours critique sur elles. Pour ce faire, il s'agira de nous rappeler à leurs principales mutations et expérimentations formelles, leurs impacts pour la scène et leurs portées symboliques et sociétales, de les replacer dans l'histoire des formes, des pratiques et de leurs contextes. Cette exploration nous permettra de retracer les grandes évolutions des dramaturgies contemporaines, leurs héritages, territoires et filiations. Élaborer un discours critique sur les écritures de différentes langues et cultures nous engagera enfin à identifier les institutions, les dispositifs, les structures et les figures qui, en Europe et ailleurs accompagnent les écritures.

Bibliographie :

Parmi les ouvrages à lire (liste indicative et non exhaustive)
 BERNANOCE Marie, LE PORS Sandrine, *Poétiques du théâtre jeunesse*, série « Corps et voix », APU, 2018.
 BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Folio essais, 2006.
 Enzo CORMAN, *À quoi sert le théâtre ?*, Les solitaires intempestifs, 2003.
 CORVIN Michel, *La lecture innombrable des textes du théâtre contemporain*, Théâtrales, 2015
 CORVIN Michel, *L'Homme en trop : L'abhumanisme dans le théâtre contemporain*, Les Solitaires intempestifs, 2014.
 DIAZ Sylvain, *Dramaturgies de la crise (XXe-XXIe siècles)*, Garnier, 2017
 LE PORS, Sandrine, *Le théâtre des voix, À l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, PUR, 2011.
 LOSCO-LENA, Mireille, *Rien n'est plus drôle que le malheur. Du comique et de la douleur dans les écritures dramatiques contemporaines*, PUR, 2011.
 RYNGAERT Jean-Pierre (dir, avec J. Danan et S. Le Pors), *Nouveaux territoires du dialogue*, Actes Sud et CNSAD, collection Apprendre, 2005.
 RYNGAERT Jean-Pierre, SERMON Julie, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Théâtrales, 2006. .
 RUSET, Séverine, *Métamorphoses du temps et de l'espace dans les dramaturgies anglaises contemporaines*, Classiques Garnier, 2019.
 SARRAZAC Jean-Pierre et al., *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belfort, 2005.
 SARRAZAC Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne*, Paris, Seuil, 2012.
 Parmi les revues à consulter : *Incertains regards, Études théâtrales* (revue de Louvain-la-Neuve), *Registres, Théâtre / Public...*

Évaluation : appropriation critique d'un texte parmi les œuvres étudiées placée dans un contexte précis et pour un public identifié.

UC 13

– CONSTRUCTION D'UN ARGUMENT ARTISTIQUE 18hTD

Enseignant : Nicolas SAELENS

Descriptif du séminaire :

Il s'agira d'étudier différents arguments artistiques liés à plusieurs disciplines du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, marionnette,...). Nous nous appuierons sur les dossiers de création de différents spectacles, ainsi que leurs présentations dans les programmes des Théâtres. Nous mettrons en évidence les enjeux artistiques et politiques que proposent les présentations de spectacle que nous étudierons. Nous pourrons aussi nous appuyer sur l'expérience de spectateur de chaque étudiant pour mettre en relation l'argument artistique et son expression à travers l'œuvre. Enfin chaque étudiant sera invité à rédiger un argument artistique sur une œuvre fictive ou à réaliser.

Évaluation :

Rédaction d'un argument artistique.

Bibliographie :

NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur - Les enjeux du Théâtre politique aujourd'hui*, Ed. La Découverte, 2013.
NOIRIEL Gérard, *Histoire, Théâtre et Politique*, Ed. Agone, 2009.
RANCIERE, Jacques, *Le spectateur émancipé*, Édition : La fabrique, 2008.

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

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

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

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

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

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

– LANGUES VIVANTES 12h TD

Enseignante : Hélène TAVERNIER

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

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

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

UM 13

– CONDUITE DE PROJETS 24h TD

Enseignantes : Nathalie GAUTHARD / Amandine MERCIER / Jing WANG

Il sera demandé à l'étudiant de concevoir et conduire des projets culturels au sein de structures culturelles, de festivals, de compagnies, d'associations ou entreprises, dans le cadre des politiques de développement et de démocratisation culturelle du territoire du bassin minier en garantissant une relation interactive entre artiste, population et acteurs locaux.

Tout d'abord, il s'agira de repérer les évolutions des pratiques culturelles sur un territoire donné, de fournir les repères pour comprendre et interroger les enjeux de territorialisations, de décrire le champ d'action des principaux acteurs et d'analyser la reconfiguration actuelle des politiques culturelles. Ensuite, en collectif, les étudiants concevront un projet culturel dans territoire du bassin minier en formalisant le projet (objectifs, forme, contexte), en réalisant des études de terrain pour connaître l'environnement et le contexte du projet mais aussi les logiques des acteurs en présence. Ils proposeront des formes et argumentaires adaptés à des publics différents par des actions innovantes. Par ailleurs, ils seront amenés à créer un dossier de leur projet culturel, à présenter un argumentaire adapté, à structurer administrativement et financièrement la production et réalisation du projet. Enfin, il s'agira d'en penser la promotion, diffusion et développement et de le tester sur le terrain en collaboration avec les partenaires de la formation.

Évaluation : un écrit

Bibliographie : bibliographie détaillée fournie à la rentrée

Enseignante : WANG Jing, dramaturge, productrice, programmatrice, Directrice de Hybridités France-Chine (10h)

Dans le contexte actuel d'échanges généralisés, la circulation internationale du spectacle vivant s'est développée depuis le début du XXIème siècle, tant par le nombre de spectacle que par leur diversité. Ce qui amène de nouvelles questions dans le domaine de l'art de la scène. A l'échelle internationale, quels sont les enjeux de production et de diffusion ? Comment mener une réflexion sur le dimensionnement d'un spectacle en fonction des moyens financiers, humains, matériels mobilisables et des possibilités de diffusion ou d'adaptation d'une production existante ? Comment construire une stratégie de collaboration à l'international ? Ce cours propose des éléments de réflexion pour répondre à ces questions à travers une méthodologie de travail dans la gestion des projets internationaux et des exemples précis de savoir-faire en matière de montage, production et diffusion.

– GESTION ET COMPTABILITÉ - 17h TD

- Mouny SAMY MODELAR et Olivier FAUQUEMBERG (Le Tandem)

– DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE - 18hTD : L'ÉCRITURE PLATEAU.

Enseignante : Corinne MATHOU, metteuse en scène (Compagnie La Mandragore)

Descriptif du cours :

Dans ce séminaire nous nous attacherons à décrire un certain type d'écriture, celle qui part du plateau, sous toutes ses formes, textuelle, plastique, physique ou sonore. L'écriture de plateau est basée sur le travail de jeu et pourrait se définir par « écrire au bord du plateau », autrement dit, il s'agit de retranscrire ce qu'on voit des comédiens. Processus de création collective, l'écriture de plateau mêle improvisation, dramaturgie et construction de personnage. C'est un travail qui se nourrit de l'organicité des émotions et de sensations de plateau pour créer un objet théâtral, dialogué ou non. Chercher la chair des mots et des images en passant par le corps des acteurs en scènes.

De nombreux artistes aujourd'hui, Angélica Liddell, Rodrigo García, Castellucci, Joël Pommerat, etc. cherchent et inventent de nouvelles relations à l'écriture. L'enjeu n'est plus d'opposer texte et spectacle, pièce et mise en scène. La visée de ce travail laboratoire est de s'interroger sur les modalités de la création aujourd'hui qui se veut déconstruire les catégories du siècle précédent.

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

ALLOUCHERIE GUY, *Tout le monde est quelqu'un d'autre*, CNAC, 2017.
 CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Bordas, 1995.
 BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le Théâtre ?*, Paris, Folio essais, Gallimard, 2006.
 BROOK Peter, *Le diable c'est l'ennui*, Arles, Actes Sud-Papiers, 1991.
 BROOK Peter, *L'espace vide* [1977], Seuil, rééd. 2001.
 DANAN Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud, 2012.
 DANAN Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Actes Sud, 2013.
 FERRAL Josette, *Dresser un monument à l'éphémère. Rencontres avec Ariane Mnouchkine*, Ed Théâtrales, 1995.
 FREYDEFONT Marcel, *Petit traité de scénographie*, Ed Joca Seria, 2017.
 PAVIS Patrice, *La mise en scène contemporaine*, Armand Colin, 2008.
 PICON VALLIN Béatrice, *Ariane Mnouchkine*, Actes Sud-Papiers, 2009.
 RANCIERE Jacque, *Le partage du sensible : esthétique et politique*, La Fabrique, 2000.
 REGY Claude, *Espaces perdus, Solitaires intempestifs*, 1998.
 REGY Claude, *L'état d'incertitude*, Solitaire intempestifs, 2002.
 REGY Claude, *La brûlure du monde*, Solitaires intempestifs, 2011.
 TACKELS Bruno, *Les écritures plateaux, Solitaires Intempestifs*, 2015.

- ATELIER DE CRÉATION ET D'ÉCRITURES POUR LA SCÈNE - 18h TD : THÉÂTRE ET MIGRATION**Enseignante : Corinne MATHOU, Metteur en scène (Compagnie La Mandragore)**

Descriptif du séminaire : Que peut avoir le théâtre dans un contexte social et politique de « crise migratoire ». Quel imaginaire peut-il être amené à créer ? Y aurait-il une position militante et/ou esthétique spécifique à adopter ? Ce séminaire *Théâtre et Migration* a pour but de croiser l'intime et le politique, en faisant un état des lieux des mises en scènes contemporaines, dites *pièces d'actualités*, de Milo Rau à Coulon Jablonka en passant par Thomas Bellink, Richard Maxwell et le Collectif Balle Perdue.

Nous interrogerons également les questions d'écriture scénique et scénographique par l'intermédiaire d'improvisations, à partir de récit de vie collectés auprès de personnes en situation de migration dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie. Matière narrative, sonore et visuelle il s'agira de s'interroger sur la mise en forme de ces parcours individuels et d'être attentif à la présence d'autrui, aux nuances de sa parole, pour la restituer et la faire résonner dans l'espace public.

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

BERK Manu, *Asile Club*, Ed Balle Perdue, Villate, 2017.
 BIET Christian, NEVEUX Olivier, *Une histoire du spectacle militant : Théâtre et cinéma militants 1966-1981*, Éditions L'Entretemps, 2007
 BOAL Augusto, *Le Théâtre de l'Opprimé*, Éditions La Découverte, 2006.
 COSNAY Marie, *Jours de répit à Baigorri*, Créaphis édition, 2016.
 HÄHNEL-MESNARD Carola, LIENARD-YETERIAN Marie, MARINAS Cristina, *Culture et mémoire, représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces mémoriels, les arts visuels, la littérature et le théâtre*, Palaiseau, Éd. École Polytechnique, 2008.
 LE BERRE Rozenn, *De Rêves et de Papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers*, La Découverte, 2017.
 MACE Marielle, *Sidérer, considérer : Migrants en France 2017*, Verdier, 2017.
 NEVEUX Olivier, *Théâtres en lutte : Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui* Éditions La Découverte, coll. Cahiers libres, 2006.
 NOIRIEL Gérard, *Histoire, théâtre et politique*, Éditions Agone, 2009.
 PISCATOR Erwin, *Le Théâtre politique* Éditions de L'Arche, coll. Hors Collection, 1997.
 RANCIERE Jacque, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique Éditions, « Hors collection », 2008.
 SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Nathan, 2000, rééd. 2004.
 PEDUZZI Richard, *Là-bas c'est dehors*, Actes Sud Papier, 2017.

Documentaires :

AUBRY Noémi, GOMAS Jeanne, JUILLARD Clément, MANGEAT Anouk, *Et nous jetterons la mer derrière vous*, Ed Du Bout de la Ville, 2014.
 MOGRABI Avi, *Entre les Frontières*, Une Collection Documentaire, 2016.
 PANH Rithy, *Exil*, Epicentre Films, 2018.

Mises en scène :

ALZGHAIR Mithkal, *Displacement*, Théâtre de la ville, Paris, 2016.
 BALLE PERDUE Collectif, *Asile Club*, Cave Poésie René Gouzenne, Toulouse, 2017.
 BELLINK Thomas, *Keep Calm And Validate*, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, 2017.
 JABLONKA COULON Olivier, *81 Avenue Victor Hugo*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2015.

MATHOU Corinne, *Arise. We Travel Not To Escape Life But For Life Not To Escape Us*, Scène Nationale Le Parvis Tarbes Pyrénées, Tarbes, 2019.
MAXWELL Richard, *Dévoiler*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2019.
RAU Milo, *Empire*, Theaterspektakel à Zürich, Suisse, 2016.

– 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).**