

MASTER

CRÉATION ARTISTIQUE

LIVRET 2022-2023

PARCOURS

- ▶ **ARTS DE LA SCÈNE (M1 & M2)**
- ▶ **ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES (M1 & M2)**
- ▶ **DOCUMENTAIRE DE CRÉATION (M2)**
(sans programme détaillé)

Présentation de la mention Création artistique	2
Présentation du parcours Arts de la scène M1 & M2	5
Présentation du parcours Études cinématographiques M1 & M2.....	6
Présentation du parcours Documentaire de création M2.....	7
Présentation de la mineure Reach (programme thématique de la Graduate School).....	9
Adossement recherche de la mention (UMR Litt&Arts 5316, CINESTHEA).....	12
▶ PROGRAMMES DES ENSEIGNEMENTS 2022-2023.....	13
Master 1 Arts de la scène	14
Master 1 Études cinématographiques.....	34
Master 2 Arts de la scène	51
Master 2 Études cinématographiques.....	62
Séminaires de la mention ALC ouverts étudiants Création artistique	79
Séminaires Création artistique ouverts à d'autres formations dont mention ALC.....	96
Liste des enseignants-chercheurs (Directeurs de mémoires)	106
Contacts et liens	108

MASTER MENTION CRÉATION ARTISTIQUE

UFR LLASIC

(Lettres, Langage, Arts du spectacle, Information-communication)

La mention **Création artistique** est une mention particulièrement originale dans le panorama des formations nationales. Ouverte sur le monde contemporain, elle propose d'acquérir des connaissances théoriques, esthétiques, critiques approfondies sur les œuvres et les processus de création engagés pour leur réalisation, d'approcher les contextes de production et de diffusion, et d'expérimenter des pratiques créatives, en prenant en considération les réflexions les plus actuelles menées dans les champs couverts par ses trois parcours :

Parcours Études cinématographiques

Master 1 et Master 2 : deux années, 4 semestres, 120 ects

Parcours Arts de la scène

Master 1 et Master 2 : deux années, 4 semestres, 120 ects

Parcours Documentaire de création

Master 2 uniquement : une année, 2 semestres, 60 ects.

Master de réalisation et de production en partenariat avec Ardèche Image à Lussas (des conditions d'accès spécifiques concernent ce parcours au nombre de places limité).

PEDAGOGIE

La mention propose dans chacun de ses semestres trois blocs d'enseignement : « Tronc commun », (partagé par les deux parcours de Master 1 et par les trois parcours de Master 2) ; « Enseignements de Spécialité » ; « Ouverture ». Rapports et mémoires de recherche, mémoires professionnels, mémoires de recherche en création complètent la formation. Des travaux spécifiques en réalisation et production concernent le parcours de M2 Documentaire de création.

RECHERCHE

Elle s'inscrit dans l'un des axes stratégiques majeurs de l'Université Grenoble-Alpes (UGA) en matière de pédagogie et de recherche dans ses orientations « Création, art, culture ». Au niveau de la recherche, la mention est adossée en Master 1 et en Master 2 au centre de recherche **CINESTHEA** (Cinéma, Esthétique, Théâtre, Arts de la scène) qui prend place au sein de l'**UMR 5316 LITT&ARTS** [Arts et pratiques du texte, de l'image, de la scène et de l'écran] et plus particulièrement de son axe 3 pluridisciplinaire consacré aux « Expériences de la création ».

► **SUITE AU MASTER 2, les étudiants peuvent effectuer un DOCTORAT au sein de l'École Doctorale / ED LLSH 50 (Lettres, Langues, Sciences Humaines) – Arts du spectacle (Arts de la scène ou Études cinématographiques). Leur thèse sera alors dirigée par un Enseignant-chercheur : Professeur des Universités ou Maître de conférences HDR (Habilitation à Diriger des Recherches). Voir le tableau des enseignants-chercheurs en fin de livret.**

SFR CREATION & MAISON DE LA CRÉATION ET DE L'INNOVATION (MACI)

► La mention **Création Artistique** est étroitement liée à la **Structure Fédérative de Recherche Création** et au bâtiment **Maison de la création et de l'innovation**. Il s'agit d'une structure grenobloise qui coordonne les activités pédagogiques et de recherche autour des pratiques et processus de création pluridisciplinaire en arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales. C'est aussi un lieu d'expérimentation, d'échanges et d'interaction des savoirs et des pratiques dans les domaines du texte, de la littérature, des langues, du théâtre, du cinéma, de la danse, de la musique et de l'audiovisuel sur le campus. On y encourage l'émergence de nouvelles interfaces entre la recherche et la formation en soutenant et valorisant les projets menés en collaboration avec des partenaires locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

Les programmes OPSIS (Observatoire des pratiques scéniques innovantes), REFLEX (Réflexion sur le film comme lieu d'expériences) et ECLAIR (Expérience Chorégraphique Lieu Artistique Inscrit dans la Recherche) sont intégrés au projet.

MAISON
Création

► La MACI (MAISON DE LA CREATION ET DE L'INNOVATION) constitue le lieu central dans l'économie du Master Création artistique. Ses salles dédiées à la recherche en création (cinéma, scène), ses ateliers équipés, ses salles spécifiques (comme la salle de projection) sont largement utilisées dans le cadre du Master Création artistique.

► Les enseignants-chercheurs en Arts de la scène et en Études cinématographiques disposent aussi de leur bureau dans le bâtiment de la MACI. Adresse : 339 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin d'Hères

EST

► Un autre lieu, avec de nombreux équipements, accueille également des activités pédagogiques de la mention Création artistique : **EST (Espace scénique transdisciplinaire)** lié au Service Culture de l'UGA.

PARTENARIATS

CULTURELS / ARTISTIQUES / PROFESSIONNELS

Cinéma

- Cinémathèque de Grenoble (partenaire conventionné) / Le Méliès Grenoble (partenaire conventionné) / - Maison de l'image (partenaire conventionné)
- Lux Scène Nationale Valence (partenaire conventionné) / - Le Navire Valence
- Ardèche Images / Atelier MTK

Arts de la scène

- MC2 : Grenoble – Scène nationale (partenaire conventionné) / Hexagone, Scène Nationale Arts/sciences, Meylan (partenaire conventionné) / Centre Chorégraphique National de Grenoble CCN2/ Espace 600 / Troisième bureau / La Rampe Échirolles / L'Ilyade, Seyssinet-Pariset / L'Odysée, Eybens / Centre de Développement Chorégraphique – Le Pacifique / Théâtre à la page
- CDN Drôme-Ardèche, Comédie de Valence (partenaire conventionné)
- CNAC Châlons-en-Champagne (partenaire conventionné)

► PARTENARIATS PÉDAGOGIQUES

- Master mention ALC (Arts Lettres Civilisation) UGA, parcours « Littérature : critique et création », « Comparatisme et société : littérature, arts, imaginaires, culture », « Sciences de l'antiquité », « Diffusion de la culture »
- ESAD (École Supérieure d'Art et Design) Grenoble & Valence- Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal (Documentaire de création)
- Université UQAM Canada
- Université Exeter, RU
- Université Oxford, RU
- Utrecht Université, Pays Bas
- Stanford University CA EU : Theatre and Performance Studies Department

PARCOURS ARTS DE LA SCÈNE M1 M2

► **L'admission en Master 1** Création artistique Arts de la scène se fait après étude du dossier, déposé sur l'application E.CANDIDAT du site Internet de l'UGA (période d'ouverture au printemps) par une commission pédagogique d'UFR. 35 places sont ouvertes dans le parcours.

► **L'admission en Master 2** Création artistique Arts de la scène se fait de plein droit pour les étudiants titulaires du Master 1 Création artistique. Sur validation d'études pour les étudiants venant d'une autre formation. 30 places sont ouvertes dans le parcours.

Le parcours Arts de la scène (M1 et M2) s'inscrit dans la mention « Création artistique ». Il offre une approche approfondie des arts de la scène dans leur multiplicité, permettant d'aborder la création dans ces domaines selon une diversité d'approches : théorique, critique, esthétique, institutionnelle, pratique (sous forme d'ateliers), et à travers des rencontres avec des professionnels et des artistes. La formation se décline en trois blocs : Tronc commun, Spécialité, Ouverture, et propose différentes formes d'expériences professionnelles et d'activités de recherche.

Le bloc Tronc commun propose des enseignements identiques pour les deux parcours de M1 (« Études cinématographiques » et « Arts de la scène »), et pour les trois parcours en M2 (« Études cinématographiques », « Arts de la scène » et « Documentaire de création »). Certains des groupes seront cependant plus orientés, au sein de ce tronc commun, vers les domaines des arts de la scène. Un ensemble dénommé « Méthodes, milieux, pensée » comprend en M1 un Atelier de la recherche et de l'insertion professionnelle, un enseignement concernant L'environnement institutionnel et professionnel de la création, un Atelier actualité de la recherche (mutualisé M1M2, tous parcours), ainsi qu'un cours Dialogue entre les arts qui élargit l'approche des champs de la création. En M2, l'ensemble « Méthodes, milieux, pensée » offre outre l'Atelier actualité de la recherche, des Rencontres professionnelles artistiques avec des créateurs et un Atelier d'écriture et de recherche.

Le parcours Arts de la scène se distingue par son **bloc Enseignements de spécialité** découpé en plusieurs séminaires et ateliers spécifiques consacrés à des approches multiples et complémentaires des arts de la scène, à la fois théoriques et pratiques :

M1 :

Corps en scène
Dramaturgies
Mémoires plurielles de la scène
Atelier pratique 1
Atelier pratique 2

M2 :

Modes d'organisation du spectacle vivant : enjeux et mutations
Perspectives de la performance
Intermédialité dans les pratiques artistiques
Résidence artistique Arts de la scène

Le bloc Ouverture aux semestres 7 et 9, permet soit de compléter les enseignements de spécialité, en restant en lien direct avec les arts de la scène (Scènes internationales en M2, Arts et santé M1 ou M2), soit de s'ouvrir de manière complémentaire au numérique à travers un atelier (M1 ou M2), à la littérature, la littérature comparée, la sociologie, la diffusion de la culture (enseignements des parcours de la mention ALC : « Arts, Lettres, Civilisation »), aux arts plastiques en M1 (partenariat avec l'ESAD École supérieure d'art et de design de Grenoble), aux langues (avec possibilité en M2 de suivre un cours de LVE). Des projets tutorés peuvent aussi être pensés au semestre 9.

Au semestre 8 de M1 il est possible d'effectuer un stage avec rapport de recherche ainsi qu'un mémoire de recherche court (ou de rédiger un mémoire long sur dérogation). Un Atelier de la recherche, un Atelier pratique (recherche en création), et un cours Suivi de création scénique accompagnent les étudiants dans leurs réflexions et leurs travaux. Au semestre 10 de M2, un Atelier Radio-recherche est proposé et pour les travaux personnels le choix est proposé en particulier entre mémoire long et mémoire professionnel-recherche. Des possibilités de mémoire de Recherche en création sont également offertes pour des artistes ayant déjà une expérience avérée.

► Depuis la rentrée 2021-2022, certains étudiants peuvent aussi être inscrits dans la Mineure de la Graduate School REACH

****

PARCOURS ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES M1 M2

► **L'admission en Master 1** Création artistique Études cinématographiques se fait après étude du dossier, déposé sur l'application E.CANDIDAT du site Internet de l'UGA (période d'ouverture au printemps) par une commission pédagogique d'UFR. 40 places sont ouvertes dans le parcours.

► **L'admission en Master 2** Création artistique Études cinématographiques se fait de plein droit pour les étudiants titulaires du Master 1 Création artistique. Sur validation d'études pour les étudiants venant d'une autre formation. 40 places sont ouvertes dans le parcours.

Le parcours Études cinématographique (Master 1 et Master 2) s'inscrit dans la mention « Création artistique ». Il offre une approche approfondie du cinéma, permettant d'aborder la création dans ce domaine et les domaines voisins comme l'art vidéo, selon une diversité d'approches : théorique, critique, esthétique, institutionnelle, pratique (sous forme d'ateliers), et à travers des rencontres avec des professionnels et des artistes. La formation se décline en trois blocs : Tronc commun, Spécialité, Ouverture, et propose différentes formes d'expériences professionnelles et d'activités de recherche.

Le bloc Tronc commun propose des enseignements identiques pour les deux parcours de M1 (« Études cinématographiques » et « Arts de la scène »), et pour les trois parcours en M2 (« Études cinématographiques » « Arts de la scène » et « Documentaire de création »). Certains des groupes seront cependant plus orientés, au sein de ce tronc commun, vers le domaine du cinéma. Un ensemble dénommé « Méthodes, milieux, pensée » comprend en M1 un Atelier de la recherche et de l'insertion professionnelle, un enseignement concernant L'environnement institutionnel et professionnel de la création, un Atelier actualité de la recherche (mutualisé M1M2, tous parcours), ainsi qu'un cours Dialogue entre les arts qui élargit l'approche des champs de la création. En M2, l'ensemble « Méthodes, milieux, pensée » offre, outre l'Atelier actualité de la recherche, des Rencontres professionnelles artistiques avec des créateurs et un Atelier d'écriture et de recherche.

Le parcours Études cinématographiques se distingue par son **bloc Enseignements de spécialité** découpé en plusieurs séminaires et ateliers spécifiques consacrés à des approches multiples et complémentaires du cinéma, à la fois théoriques et pratiques (à travers l'existence d'une **revue de cinéma en ligne** intitulée *Seul le cinéma*) :

M1 :

Cinématographie de la mémoire

Cinéma et philosophie

L'analyse de film

Revue de cinéma en ligne 1 (autour de la critique cinématographique)

M2 :

Cinéma, carrefour des écritures

Histoire du cinéma

Esthétiques et techniques du cinéma

Cinéma politiques (séminaire mutualisé avec parcours Documentaire de création)

Revue de cinéma en ligne 3 (autour de l'entretien)

Le bloc Ouverture, semestres 7 et 9, permet soit de compléter les enseignements de spécialité, en restant en lien direct avec le cinéma (Atelier pratique cinématographique au S7, Résidence artistique cinéma au S9 mutualisée avec le parcours Documentaire de création), soit de s'ouvrir de manière complémentaire au numérique à travers un atelier (M1 ou M2), à la littérature, la littérature comparée, la sociologie, la diffusion de la culture (enseignements des parcours de la mention ALC : « Arts, Lettres, Civilisation »), aux arts plastiques en M1 (partenariat avec l'ESAD École supérieure d'art et de design de Grenoble), aux langues (avec possibilité en M2 de suivre un cours de LVE). Des projets tutorés peuvent aussi être pensés au semestre 9.

Au semestre 8 de M1 il est possible d'effectuer un stage avec rapport de recherche ainsi qu'un mémoire de recherche court (ou de rédiger un mémoire long sur dérogation). Un Atelier de la recherche, et une Résidence Revue de cinéma en ligne accompagnent les étudiants dans leurs réflexions et leurs travaux. Au semestre 10 de M2, existe également un Atelier de la recherche, ainsi qu'un workshop Revue de cinéma en ligne (entretiens), et le choix pour les travaux personnels est proposé en particulier entre mémoire long et mémoire professionnel-recherche. Des possibilités de mémoire de Recherche en création sont également offertes pour des artistes ayant déjà une expérience avérée.

► Depuis la rentrée 2021-2022, certains étudiants peuvent aussi être inscrits dans la Mineure de la Graduate School REACH

****

PARCOURS DOCUMENTAIRE DE CRÉATION M2

► **Admission** : Le nombre d'étudiants étant limité (12 maximum en réalisation, 8 maximum en production), des conditions spécifiques d'accès sont mises en place. Les candidatures sont tout d'abord déposées sur l'application Internet E.CANDIDAT du site de l'UGA, puis une commission d'UFR détermine les étudiants pouvant passer les épreuves suivantes visant à apprécier les parcours universitaires et les expériences pratiques des candidats.

Le parcours Documentaire de création (Master 2 uniquement, semestres 9 et 10) s'inscrit dans la mention « Création artistique ». Il est axé sur le développement artistique et économique des œuvres en formant à l'écriture, la réalisation et la production du documentaire de création. La formation vise à développer une réflexion sur le film documentaire et une pratique. Le documentaire de création se distingue, au sein de la production audiovisuelle, par le point de vue qu'il offre sur la réalité et des enjeux de forme et de contenu : former des auteurs et des producteurs requiert une culture spécifique, une forte compréhension des enjeux artistiques, des compétences techniques, mais aussi des connaissances relatives à l'économie de la production.

La formation se décline en trois blocs : Tronc commun, Spécialité, Ouverture, et propose différentes activités de réalisation et de recherche.

Le bloc Tronc commun M2 semestre 9 propose des enseignements identiques pour les trois parcours de M2 : « Études cinématographiques », « Arts de la scène », et « Documentaire de création ». L'ensemble « Méthodes, milieux, pensée » offre des enseignements permettant de réfléchir sur la création artistique : Actualité de la recherche, rencontres professionnelles artistiques, Atelier d'écriture et de recherche.

Le parcours Documentaire de création se distingue par son **bloc Enseignements de spécialité** commun à ses deux options (réalisation et production) : Les étudiants suivent le même parcours de septembre à novembre à l'Université de Grenoble dans le but d'acquérir une culture commune et une connaissance du champ professionnel du documentaire de création. Plusieurs séminaires à la fois théoriques et pratiques car centrés sur les enjeux d'écriture, de réalisation et de production du cinéma documentaire sont proposés.

M2 semestre 9

Histoire des pratiques documentaires

Cinéma politiques (séminaire mutualisé avec le parcours Études cinématographiques)

Corps, altérités, et mise en scène

Culture de la production

Le bloc d'ouverture au semestre 9 est constitué d'enseignements communs aux options réalisation et production : Résidence artistique cinéma (mutualisée avec le parcours Études cinématographiques), Appareils, métiers, supports (laboratoire argentique, laboratoire numérique), Droits de l'image, droit à l'image ; et d'enseignements spécifiques :

Option réalisation au semestre 9 : Gestes documentaires (Approches expressives et techniques : image, son, montage et Filmer l'autre, filmer la parole)

Option production au semestre 9 : Ateliers de production (Rencontres producteurs, Production et distribution, nouveaux territoires, nouveaux supports)

Au semestre 10, un parcours professionnalisant se poursuit au sein d'Ardèche Images, à Lussas, avec différents ateliers encadrés par des cinéastes et des techniciens. Ces ateliers permettent d'appréhender les outils, dans une approche technique et expressive, afin de mettre en pratique une réflexion sur les gestes documentaires à travers des enjeux de parole et d'altérité. Le parcours pédagogique est organisé en une série d'alternances entre la connaissance des différentes formes, manières, méthodes inventées par les cinéastes et l'expérimentation à travers des exercices et des réalisations.

Option Réalisation au semestre 10 : Création-recherche : réalisation (Film collectif & Film individuel) / Création-recherche : projet de film (séminaire de recherche pratique en arts & Atelier d'écriture documentaire : projet de film).

Option Production au semestre 10 : Expérience de réalisation ou Atelier de production, Mémoire professionnel et stage.

****

GRADUATE SCHOOL

PROGRAMME THÉMATIQUE « REACH »

(RECHERCHE CRÉATION / PRATIQUES COLLABORATIVES EN ARTS ET EN HISTOIRE)

► Le master Création artistique (parcours Arts de la scène & Études cinématographiques) participe au programme thématique Reach, qui a ouvert à la rentrée 2021-2022 pour le M1, le programme se poursuivant en M2 à la rentrée 2022-2023.

► Trois étudiant.e.s peuvent être accepté.e.s dans la mineure Reach par parcours participant.

Présentation générale

REACH, Recherche-création : pratiques collaboratives en Arts et Histoire

REACH est l'un des 15 programmes thématiques de formation à la recherche de la [Graduate School](#) de l'Université Grenoble Alpes (UGA) accueillant des étudiants à partir du niveau master 1.

Le programme REACH est une formation sélective qui vise à attirer des étudiants français et étrangers désirant devenir chercheurs pour les former à la recherche en création. REACH offre un rapprochement disciplinaire inédit entre **arts, histoire, lettres et langues**. La formation, conçue comme une mineure, complètera les masters existants par des formes expérimentales de travail collaboratif (expositions, films, performances, musées numériques, écritures créatives...) qui enrichiront la circulation des savoirs et savoir-faire entre université et société. Les formations seront dispensées en anglais et en français.

REACH s'adresse aux étudiants postulant à l'un des cinq masters en Sciences Humaines et Sociales (SHS) de l'UGA :

REACH s'adresse aux étudiants postulant à l'un des cinq masters en Sciences Humaines et Sociales (SHS) de l'UGA :

- Master **Création artistique** : parcours Arts de la scène, parcours Études cinématographiques,
- Master **Arts, Littératures, Civilisations (ALC)** : parcours Littérature : Critique et Création (LCC), parcours Comparatisme, Imaginaire et Socio-anthropologie (CIS) et parcours Sciences de l'Antiquité (SDA),
- Master **Langues, Littératures, Civilisations Étrangères et Régionales (LLCER)** : parcours Études italiennes et françaises, parcours Études anglophones et parcours Études hispaniques,
- Master **Histoire** : parcours Histoire, cultures, politique et échanges internationaux du Moyen-Âge à nos jours, parcours Histoire appliquée : société, environnement, territoires et parcours Sciences de l'Antiquité (SDA),
- Master **Histoire de l'Art** : parcours Histoire, technique et théorie des arts visuels, parcours Musées, expositions, patrimoines et parcours Sciences de l'Antiquité (SDA)

REACH s'appuie à l'UGA sur **quatre laboratoires** : ILCEA4 (Institut des Langues et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie), UMR 5190 LARHRA (Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes), UMR 5316 LITT&ARTS (Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène), LUHCIE (Laboratoire Universitaire Histoire Cultures Italie Europe); **une Structure Fédérative de Recherche** : la SFR Création, Arts in the Alps ; **trois UFR** (Unité de Formation et de Recherche) : LE (Langues Étrangères), LLASIC (Langage, Lettres, Arts du Spectacle, Information et Communication), ARSH (Arts et Sciences Humaines) ; **les Cross Disciplinary Programs** de l'IDEX Patrimoine et Performance Lab ; **deux écoles doctorales** : ED LLSH (Langues, Littératures et Sciences Humaines), ED SHPT (Sciences de l'Homme, du Politique et du Territoire) ; **un partenariat local** avec l'ESAD (École Supérieure d'Art et Design •Grenoble •Valence) et de **nombreux partenariats avec des universités étrangères**, et dispose de la **MaCI** (Maison de la Création et de l'Innovation), un nouveau bâtiment ouvert en 2020 et conçu pour articuler formation et recherche.

Après sélection, les étudiants suivront les cours spécifiques prévus dans leur master (majeure) et seront regroupés autour d'une mineure commune à l'ensemble des étudiants de REACH labellisée « Recherche-Création ». Cette mineure comportera des séminaires sur la méthodologie en recherche en création, des ateliers techniques sur les outils, des séries de conférences, l'intégration à des résidences de production collaborative et thématique présentée au public, et/ou la participation à une des deux écoles internationales intensives saisonnières [Arts in the Alps](#) ou au [RESCAM](#) (RÉSeau interuniversitaire d'écoles doctorales Création, Arts et Médias).

Des cours d'anglais ou de français langue étrangère pourront être proposés aux étudiants étrangers en fonction de leurs compétences linguistiques.

Chaque promotion de REACH pourra accueillir jusqu'à 30 étudiants de master.

Première promotion en master : **septembre 2021**.

Thématique

Pour les deux années à venir, la mineure REACH aura pour thématique ***Et après ? La fabrique de l'avenir***.

Quelle réponse les arts et la culture peuvent-ils apporter aux grandes interrogations qui nous sont posées dans ce monde d'après, dans lequel il nous semble si difficile de nous projeter. « La culture étant le lien social lui-même » comme le déclarait Edgard Morin, quel élan peut-elle donner à ce destin commun vers lequel nous nous dirigeons et sous quelles formes ?

La nouvelle mineure REACH portera sur la façon dont les arts rendent sensible la nouvelle situation terrestre au regard de l'humanité et interrogera les formes artistiques et critiques qui nous permettent de penser l'avenir. Ce travail de recherche en création prendra corps, sous la forme d'une réalisation collective des étudiant.e.s en fin de seconde année, qui mettra en récit, symbolisera et questionnera les enjeux écologiques, socio-économiques, migratoires, et démocratiques, par des pratiques interartistiques impliquant le corps, la voix, l'écrit, la mise en scène, image et en son...

Contacts

Responsables par master :

Création artistique : llasic-master-CA@univ-grenoble-alpes.fr

Arts, Littératures, Civilisations : llasic-master-ALC@univ-grenoble-alpes.fr

Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales : Isabelle Mazzilli (isabelle.mazzilli@univ-grenoble-alpes.fr)

Histoire : arsh-master@univ-grenoble-alpes.fr

Histoire de l'art : arsh-master@univ-grenoble-alpes.fr

Responsable du projet : Gretchen Schiller (gretchen.schiller@univ-grenoble-alpes.fr), professeur, responsable pédagogique du parcours Arts de la scène du master Création artistique, directrice de la SFR Création, porteuse du CDP Performance Lab.

Partenaires

Structure de la Mineure

REACH RECHERCHE-CRÉATION PRATIQUES COLLABORATIVES EN ARTS ET HISTOIRE

SFR Création - 12 laboratoires dont LITT&ARTS, ILCEA4, LARHRA, LUHCIE
2 CDP Patrimalp et Performance Lab
COST Action European Forum for Advanced Practices

LICENCE 3 - Cours fléchés « label recherche-création » (3 ECTS minimum),
possibilités de stages dans les laboratoires, accès aux conférences et écoles thématiques

MASTER - 5 mentions - 14 parcours

Majeure - Cours spécifiques (24 ECTS chacun)

MENTION ARTS, LETTRES, CIVILISATIONS (ALC)

Parcours littérature critique et création
Parcours comparatisme, imaginaire et socio-anthropologie

MENTION CRÉATION ARTISTIQUE

Parcours arts de la scène
Parcours études cinématographiques
(+ participation de l'ESAD par convention)

MENTION HISTOIRE

Parcours histoire culturelle, politique et des échanges internationaux du Moyen Age à nos jours
Parcours histoire appliquée : société, environnement, territoires

MENTION HISTOIRE DE L'ART

Parcours histoire, technique et théorie des arts visuels
Parcours Métiers du patrimoine et de l'exposition

MENTION LANGUES, LITTÉRATURES, CIVILISATIONS ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES (LLCER)

Parcours études hispaniques
Parcours études italiennes
Parcours études anglophones

Parcours sciences de l'antiquité (également en ALC, Histoire et Histoire de l'art)

Mineure - Label RECHERCHE-CRÉATION - 12 ECTS / an

SEMESTRE 7

Approche méthodologique (24h) - 3 ECTS
Atelier de 24 h (12h en semaine d'intégration, 12h le vendredi après-midi) - 3 ECTS
3 conférences (le jeudi soir, validation en semestre 8)

SEMESTRE 8

École thématique - 4 ECTS
2 conférences (le jeudi soir) - 2 ECTS

SEMESTRE 9

Approche méthodologique (24h) - 3 ECTS
Atelier de 24 h (12h en semaine d'intégration, 12h le vendredi après-midi) - 3 ECTS

SEMESTRE 10

Résidence artistique (48 h) - 6 ECTS (dont un atelier de 24 h de 3 ECTS)

DOCTORAT

Accès aux ateliers, conférences et écoles thématiques en lien avec les écoles doctorales LLSH (langues, littératures et sciences humaines) et SHPT (sciences de l'homme, du politique et du territoire)

Précisions sur le programme 2022-2023, M1

- ▶ Journées d'intégration : jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022
- ▶ École thématique : début 2023
- ➡ Les Ateliers et cours d'Approche méthodologique du vendredi après-midi sont mentionnés dans les chapitres du livret consacrés aux semestre 7 et 8 des parcours Arts de la scène et Études cinématographiques du Master

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

► UMR LITT&ARTS 5316 (UGA / CNRS 35e section)

Arts et pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène

Directrice : Isabelle Cogitore

LITT&ARTS regroupe les différentes composantes grenobloises travaillant aux confins des littératures, de la didactique littéraire, de la sociologie de l'art, de l'anthropologie de l'imaginaire, des humanités numériques et des arts de la scène et des écrans. Un des objectifs fondamentaux de LITT&ARTS est de problématiser en profondeur ce que « littéraire » peut vouloir dire en ce début de XXIe siècle. Car le champ mouvant qui a été recouvert rétrospectivement du terme de « littérature » a de fait toujours constitué une plateforme de confrontation et d'hybridation de discours hétérogènes. Un autre enjeu est de donner sens à l'intitulé LITT&ARTS : si la LITTÉRATURE, conçue comme une plateforme de libre hybridation, y joue un rôle important, les ARTS en sont le répondant immédiat. Les arts du spectacle, bien entendu ; mais tout autant les arts comme pratiques d'actualisation et comme techniques d'interprétation : qu'il s'agisse de traduire, diriger un spectacle, analyser un poème, un film, mais aussi construire une base de données, dater un manuscrit, formaliser une théorie. Notre ambition est de ressaisir ces gestes et ces savoir-faire et d'en interroger les mutations et les nouvelles légitimités. Tels sont quelques-uns des questionnements qu'initie et articule le réseau tramé par nos différentes recherches. Tant mieux si l'équipe est nombreuse : le chantier est grand...

<https://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr>

► CENTRE DE RECHERCHE CINESTHEA (CINEMA ESTHETIQUE THEATRE ARTS DE LA SCENE) de l'UMR LITT&ARTS 5316

– **Responsable : Didier Coureau**

CINESTHEA est un centre de recherche concernant le cinéma (et les arts de l'image avoisinants : arts vidéo par exemple), le théâtre, et les autres arts de la scène (chorégraphie et certains arts du geste en particulier, sans exclure aucun des arts scéniques), tous domaines de la création contemporaine sans que soit négligée une dimension diachronique des approches. CINESTHEA participe activement à la politique de la recherche de l'Université Grenoble Alpes et à la constitution et au développement d'une importante et novatrice « Maison de la création et de l'innovation ». Si les approches esthétiques des œuvres et des auteurs occupent une place prépondérante au sein de ses axes directeurs, CINESTHEA est ouvert non seulement à la réflexion sur la création de la fin du XIXe siècle jusqu'au XXIe siècle (avec une prédilection pour les périodes les plus récentes), mais également aux processus qui permettent à la création contemporaine d'exister : écriture pour la scène et l'écran, production, mise en scène et réalisation, diffusion, écriture critique. CINESTHEA travaille en étroites relations avec l'axe 3 de l'UMR consacré aux « Expériences de la création ».

► <https://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/recherche/centres-recherche/cinesthea>

► LITT&ARTS participe à l'IDEX (Initiative d'Excellence) "Université Grenoble Alpes : Université de l'innovation"

► Le Parcours Arts de la scène est associé aux projets IDEX : ART-SANTE et CDP Performance Laboratory.

**PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
2022-2023
Parcours
ARTS DE LA SCÈNE
&
Parcours
ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES***

► Les horaires et les salles doivent être vérifiés, en début d'année, et pour chaque semaine sur l'application en ligne ADE

*Les renseignements concernant le parcours Documentaire de création M2 sont fournis indépendamment, au sein dudit parcours

- Les semestres sont ci-après désignés
SEMESTRES 7 (premier semestre) et 8 (second semestre) pour le M1,
SEMESTRES 9 (premier semestre) et 10 (second semestre) pour le M2.
- Le chiffrage des semestres s'inscrit dans la continuité des semestres 1 à 6 de la licence, dont l'obtention est nécessaire à l'accès en Master.
- Au-delà du Master les études peuvent se poursuivre en Doctorat.

MASTER 1

60 ects (deux semestres de 30 ects)

ARTS DE LA SCÈNE SEMESTRE 7 / 30 ects

Tronc commun Création artistique

► UE 1 Méthodes, milieux, pensées (3 x 3 ects)

► EC1 ATELIER DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE (26h / 2 ects)

(Marie MICHEL et Marielle IMBERT, vendredi 10h20-12h30)

- Marie MICHEL (recherche) VENDREDI 10h30-13h00 :

16/09, 30/09, Salle 208

14/10, 28/10, Salle 209

25/11, 09/12 Salle 208

16/12 10h30-13h30 MACI salle 204

Modalités d'évaluation : 28/10 : fiche analytique d'article

9/12 et 16/12 : Note d'intention de mémoire et passage à l'oral

- Marielle IMBERT (insertion professionnelle) VENDREDI 10h30-13h00 : 23/09, 07/10, 21/10, 18/11, 02/12, MACI salle 211

Ce cours est constitué de deux parties complémentaires, assurées par des enseignants différents :

1) La méthodologie de la recherche (M. MICHEL), qui consistera à mettre en place tous les éléments fondamentaux pour mener à bien son mémoire : déterminer son sujet, choisir son corpus (œuvres sur lesquelles porte le mémoire), énoncer une problématique, faire une recherche bibliographique, repérer les normes d'écriture des références et citations (notes de bas de page et bibliographie), établir un plan général, maîtriser la forme d'une introduction de mémoire.

2) La méthodologie de l'insertion professionnelle (M. IMBERT), qui aidera les étudiants à définir et concrétiser un projet de stage tout en les amenant à réfléchir plus globalement à leur orientation professionnelle. Après s'être familiarisés avec les démarches à accomplir pour trouver et officialiser un stage, les étudiants prépareront leurs dossiers de candidatures (CV et lettres de motivation), et s'entraîneront à passer des entretiens. Ils recevront également des conseils méthodologiques pour la rédaction de leurs rapports de stage.

Bibliographie : Pour la méthodologie du mémoire, le plus efficace est de lire quelques bons mémoires de masters, proches de son sujet, rédigés dans les dix ou quinze dernières années, au sein de sa spécialité. On pourra les consulter en ligne sur la base « dumas », à l'adresse : <http://dumas.ccsd.cnrs.fr/>

On pourra aussi, éventuellement, lire l'ouvrage suivant :

Michel Béaud, *L'Art de la thèse : comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net*, Bagnaux, Numilog, 2006 / Paris, La Découverte, 2006.

► EC2 ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET PROFESSIONNEL DE LA CRÉATION

(18h / 2 ects)

(Angela CONQUET)

- Mercredi 13h30-18h00, MACI salle 204 19/10, 26/10, 09/11, 16/11

Ce cours vise à donner aux étudiants une compréhension approfondie de la manière dont est structuré le secteur professionnel des arts vivants. A partir de cas précis et d'exemples singuliers, nous analyserons les principaux modes de production et de diffusion du spectacle vivant en France, sans exclure de recourir pour ce faire à des comparaisons internationales.

Le cours s'intéressera aux rapports qu'entretiennent les organisations du spectacle avec les pouvoirs publics et le marché, examinant les interactions entre indépendance économique, autonomie artistique et reconnaissance institutionnelle. Dans cette perspective, une attention particulière sera portée à l'explicitation du fonctionnement de l'intermittence, des droits d'auteur et des enjeux liés aux politiques culturelles françaises et européennes.

Types d'évaluation : **Travail pratique en groupe (oral) 16/11** et **Exposé/ travail personnel (écrit) 06/12**

► EC3 DIALOGUE ENTRE LES ARTS (24h / 3 ects)

Mercredi 09h30-12h30

Salle C5 - Maci

Descriptif du cours :

En prenant la liberté de croiser les domaines centraux des deux parcours de spécialité, Arts de la scène et Études cinématographiques, avec d'autres disciplines artistiques, photographie, radio, arts visuels, pratiques somatiques, ce cours vise à comprendre quels sont les enjeux contemporains du dialogue entre les arts.

Il s'agit en ce sens d'étudier différentes approches critiques et théoriques des différents champs artistiques afin d'interroger les nouvelles formes qui émergent de leur rencontre. Une des missions de la mention Création artistique étant, en effet, de s'immerger dans la création de manière

multiple, en faisant varier les angles d'approche, les étudiant.e.s se prêteront à l'exercice de mise en relation de leurs différentes pratiques.

Calendrier :

Séance 1 (5 octobre) : Introduction (Léa Andréoléty)

Séance 2 (12 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

Séance 3 (19 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

26 octobre : pas cours / préparation de l'évaluation en autonomie

2 novembre : vacances

Séance 5 (9 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 6 (16 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 4 (23 novembre) : Cinéma et radio (Samuel Saint-Pé)

Séance 7 (30 novembre) : pratiques d'improvisations et pratiques somatiques (Léa Andréoléty)

Séance 8 (7 décembre) : Évaluation (Kieran Puillandre)

Présentation des intervenant.e.s :

Lucie Bonnet : Doctorante en Arts de la Scène, spécialisée dans les études circassiennes. Sa thèse porte sur les pratiques aériennes et leur renouveau dans le cirque contemporain.

Kieran Puillandre : Doctorant en Études Cinématographiques, spécialisé dans les relations temporelles et les enjeux mémorielles qui se jouent au cœur de films où se croisent photographie et cinéma.

Samuel Saint-Pé : Doctorant en Études Cinématographiques, travaille sur le cinéma de genre, et plus particulièrement sur le motif esthétique du contact entre humain et non-humain en science-fiction.

Léa Andréoléty : Doctorante en arts de la scène, travaille sur la formation corporelle en santé (anatomie, étude du mouvement), les pratiques somatiques, l'improvisation en théâtre et en danse.

**EC 4 ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
(2 ects)
(Didier COUREAU/Gretchen SCHILLER)**

Mutualisé pour tous les parcours de M1 et de M2.

Suivi de l'actualité de la recherche à travers des manifestations scientifiques : conférences, journées d'études, colloques.

► **Une première séance d'ouverture aura lieu le mercredi 21/09 de 17h30 à 19h00 – MACI**
Les modalités définitives d'évaluation seront communiquées lors de la séance de présentation.

► **UE2 LVE (24h / 3 ects)**

Cours à choisir auprès du LANSAD, il existe une **UE de langue anglaise sur objectifs spécifiques culturels** (horaires : mardi 10h30-12h30 ou vendredi 08h30-10h30 (à chaque horaire deux groupes de niveau B1 et B2)) Salle à préciser.

Enseignements de Spécialité

► UE 3 Arts de la scène (4 x 3 ects)

► EC1 CORPS EN SCÈNE (24h / 3 ects) (Gretchen SCHILLER)

● LUNDI 8h30-12h30 19/09, 26/09, 03/10, 10/10, 14/11, 28/11

MACI Salles 213 et 214 Somatiques Labs

Notre cours va aborder les enjeux corporelles, scénographiques et textuelles en chorégraphie contemporain en lien avec la programmation chorégraphique à Grenoble.

Le cours sera organisé en deux volets. Un axe du cours se concentrera sur la manière dont nous pouvons 'lire' et 'comprendre' les manières dont « on pense et pratique » la composition avec des spectacles vus en cours et en salle de spectacle. La deuxième sera une exploration chorégraphique qui intègre et recycle les protocoles de « physical thinking » abordés en cours.

Modalités d'évaluation :

Présentation chorégraphique en groupe le 28/11/22

Dossier chorégraphique individuel à rendre le 8/01/23

Spectacles à voir :

6 et 7 octobre *Neighbours, Forsythe*, MC2

14 et 15 octobre *Force de la nature, d'Ivana Muller*– ORLA CDC Le pacifique

18-20 octobre *Et Si, Rachid Ouramdane, Maxime Houot, Collectif Coin* MC2

22 et 23 novembre *Navy blue, Oona Doherty* MC2

7 décembre *slowly, slowly... until the sun comes up nature d'Ivana Muller*– ORLA CDC Le pacifique

► EC2 DRAMATURGIES (24h / 3 ects) (Anaïs TILLIER)

● MERCREDI 13h30-16h30 : 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12
anis.tillier@univ-grenoble-alpes.fr

Le séminaire Dramaturgies s'articulera autour de deux axes thématiques qui permettront d'aborder différentes œuvres représentatives des formes contemporaines du théâtre, de la danse et du cirque :

- 1er axe : récit de soi & mise en scène de l'artiste
- 2e axe : les dramaturgies « queer » : un nouveau genre interdisciplinaire et politique ?

Alliant apports théoriques (cours et lecture d'articles scientifiques) et mise en pratique (analyse d'œuvres), l'objectif du séminaire est de découvrir la création scénique contemporaine internationale et de la questionner.

Le programme de spectacles à voir complètera les réflexions du séminaire, et ouvrira sur d'autres formes.

Notation

L'évaluation se fera en deux temps :

- Un oral : présentation d'une œuvre au choix en lien avec un des axes.
- Un dossier dramaturgique sur une des œuvres abordées en séminaire, à rendre en novembre. Les modalités du dossier seront élaborées en accord avec les étudiant·e·s lors de la première séance.

Calendrier

MaCI – Salle de cours 204

13h30-16h30

Mercredi 21 septembre 2022

Mercredi 28 septembre 2022

Mercredi 05 octobre 2022

Mercredi 12 octobre 2022

19-20 octobre : *En travers de sa gorge*, Marc Lainé, MC2 (spectacle obligatoire)

8-9-10 novembre : *La Maternité (contre-récits)*, Cie du Dernier Etage, Odyssee-Eybens
(spectacle obligatoire)

Mercredi 23 novembre 2022

Mercredi 30 novembre 2022

1er décembre : *Hors de moi*, cie en carton, EST (spectacle recommandé)

Mercredi 07 décembre 2022

Mercredi 14 décembre 2022

Bibliographie indicative

- BOISSON Bénédicte, FERNANDEZ Laure, VAUTRIN Éric, *Le cinquième mur. Formes scéniques contemporaines & nouvelles théâtralités*, Nanterre, Les Presses du réel, 2021.
- PLANA Muriel et SOUNAC Frédéric, *Esthétique(s) queer dans la littérature et les arts : sexualités et politiques du trouble*, Dijon, Presses Universitaires de Dijon, 2015.
- LOUPPE Laurence, *Poétique de la danse contemporaine*, Bruxelles, Contredanse, 1997.
- MOQUET Diane, SAROH Karine, THOMAS Cyril, *Contours et détours des dramaturgies circassiennes*, Châlons-en-Champagne, Ed. du Cnac, 2020.
- SERMON Julie et RYNGAERT, Jean-Pierre, *Théâtres du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012.

► EC3 MÉMOIRES PLURIELLES DE LA SCÈNE (24h / 3 ects) (Alice FOLCO)

- **MARDI 13h30-15h30, salle MACI 209 : 13/09, 20/09, 27/09 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11,15/11, 22/11, 29/11, 06/12**

Le séminaire propose des éléments de formation et de réflexion sur l'histoire et la mémoire des arts de la scène : à partir d'une réflexion sur la diversité des sources et supports de conservation qui permettent de documenter les spectacles de l'Antiquité à l'ère numérique, les étudiants envisagent

différentes modalités d'écriture de l'histoire des spectacles, ainsi que d'archivage, de mise en valeur et de réinvestissement du patrimoine spectaculaire. Après quelques séances consacrées à la méthodologie des sources orales, ils sont amenés à produire de nouvelles archives (archivage d'un processus de création en cours, archéologie d'un spectacle passé, recueil de souvenirs de spectateurs, etc.).

**► EC4 ATELIER PRATIQUE 1 (24h / 1.5 ects)
(Laura FANOUILLET)**

● **LUNDI 08h30-12h30, Salles somatiques : 17/10, 24/10, 07/11, 21/11, 05/12, 12/12**

Cet atelier pratique prendra la forme d'un laboratoire autour de la « conférence-performance », champ transdisciplinaire et hybride dont les dispositifs questionnent l'articulation du dire et du faire, du penser et du sentir, de la parole et du geste, en en distordant les usages. Tout en s'inspirant des travaux de John Cage, Robert Morris, Allan Kaprow, Fluxus, George Brecht, Trisha Brown, Boris Charmatz, Cécile Proust, Françoise Janico, Éric Baudelaire, etc., nous questionnerons la figure de l'artiste-intellectuel, producteur d'un discours, ou encore la tendance à accompagner l'œuvre d'un discours sur l'œuvre. Chaque étudiant-e sera invité-e à construire une conférence-performance, à interroger sa propre présence depuis l'exposition d'un langage et à expérimenter les possibilités d'*empowerment* offertes par ce courant – proférations, oraisons, incantations, glossolalies... Toutes les tentatives de modifier les conditions d'appréhension du discours (verbal, non-verbal, gestuel) seront encouragées.

Performances au programme (obligatoires) :

● *Désordre du discours*, Fanny de Chaillé avec Guillaume Bailliart, le mardi 11 octobre 2022 à 18h, Amphithéâtre (MaCl)

Le 2 décembre 1970, Michel Foucault prononce sa leçon inaugurale au Collège de France, premier cours dont il subsiste une réécriture, *L'Ordre du discours*. Fanny de Chaillé recrée l'événement et conçoit, pour les amphithéâtres d'universités, une performance discursive. Remettre ici en chair les mots de Foucault, et que sa pensée, de nouveau, crée un mouvement.

● *J.J.*, Pauline L. Boulba et Aminata Labor, le jeudi 17 novembre 2022 à 19h30, Le Pacifique (CDC)

J. J. emprunte les initiales de l'américaine Jill Johnston, critique de danse, performeuse, féministe lesbienne radicale. Cette pièce propose une traversée dans les vies réelles et fictives de cette artiste. Par l'invention d'archives, l'usage de citations, le recours aux voix et au drag-king, les deux performeuses partagent une réflexion autour des pratiques gouines dans l'art.

Bibliographie :

Vangelis Athanassopoulos (dir.), *Quand le discours se fait geste – Regards croisés sur la conférence-performance*, Dijon, Les Presses du réel, 2018.

Christophe Pellet, *La Conférence*, Paris, L'Arche, 2008.

Modalités d'évaluation :

Présentation de la conférence-performance et remise d'une recherche écrite l'accompagnant, le 12 décembre 2022.

Biographie :

Danseuse interprète et philosophe de formation, Laura Fanouillet est actuellement ATER en Arts du spectacle à l'Université Grenoble-Alpes, associée au laboratoire Litt&Arts et au Performance Lab. Ses

recherches explorent les opérations symboliques à l'œuvre dans la transmission d'un art de danser comme d'un art de vivre. Elle est membre du collectif Hinterland et du Comité scientifique éditorial de la revue *Recherches en danse*, a publié *Le Corps ou le fruit de l'expérience* avec Guillaume Allardi (Larousse, 2010).

**► EC5 ATELIER PRATIQUE 2 (24h / 1.5 ects)
(Helen PARIS)**

• LUNDI 13h30-17h30, MACI Salles somatiques 213/214 : 10/10, 17/10, 24/10, 07/11, 14/11, et 13h30-18h30 le 21/11

Pendant notre atelier vous apprendrez à puiser dans la spécificité de vos propres expériences de votre vie. Vous développerez des outils artistiques pour relier le personnel et le politique et appréhender votre voix comme une forme puissante d'expression artistique. Ensemble, nous travaillerons à partir de l'autobiographie, des sens et de la mémoire corporelle et nous utiliserons l'écriture, le mouvement, les objets et les installations pour concevoir de courtes performances.

Modalités d'évaluation :

Présentation de votre performance le 21 novembre 2022.

Préparation pour le 1er cours :

Cher.e artiste

Veillez faire une valise. Essayez de trouver une vraie valise à utiliser plutôt qu'un sac ou un sac à dos.

Ne faites pas vos bagages trop vite ; prenez du temps, de l'espace et du temps pour choisir ce qui suit :

- la musique ou l'enregistrement sonore dont vous avez besoin pour le voyage et un support pour l'écouter
- les aliments qui vous soutiendront pendant votre voyage
- la tenue ou le vêtement spécial que vous porterez
- l'objet que vous ne pouvez pas laisser derrière vous
- la photo sur laquelle vous revenez toujours
- l'objet auquel vous tenez le plus
- l'écrit que vous n'avez jamais compris (un livre, une lettre)
- l'objet qui fait plaisir
- l'objet quidérange

Veillez également inclure une lettre d'instructions détaillée et claire pour la personne qui trouvera votre valise et l'ouvrira. Apportez la valise à notre premier cours ensemble.

Bon voyage !

Helen

Biographie :

Artiste primée, Helen Paris est co-directrice artistique de la compagnie de performance Curious, produite par Artsadmin, Londres. De réputation internationale, la compagnie Curious se produit dans

des salles et festivals de renom, tel que la compagnie Royal Shakespeare (2011), l'Olympiade culturelle (Jeux olympiques, Londres 2012), le Festival de Sydney et l'Opéra de Sydney (2013, 2005), le Festival d'Edimbourg et IFTR (2014). Depuis les années 1990, la compagnie Curious se situe à l'avant-garde de l'expérimentation en performance contemporaine et en art vivant. Sa production compte plus d'une cinquantaine d'œuvres innovantes conçues in situ ou pour des salles de théâtre et des festivals. Les principales questions issues des Performance Studies de la compagnie se rapportent aux notions de proxémie, de lieu et de sciences biologiques. La compagnie Curious bénéficie du soutien appuyé d'organisations comme le Conseil des arts d'Angleterre, le British Council et le Wellcome Trust pour la recherche biomédicale et les sciences humaines médicales.

Pour plus d'informations sur les œuvres, merci de consulter le site curiousperformance.com

Ouverture

► UE 4 Offre complémentaire professionnelle, recherche, création (choix de 2 EC de 3 ects, en dehors des étudiant.e.s de la Graduate school Reach)

► EC ART ET SANTÉ (24h / 3 ects) Mutualisé M1 et M2 (Pauline BOUCHET)

SÉMINAIRE-ATELIER ARTS-SANTÉ

(séminaire interdisciplinaire Master Création Artistique- Master VST- ESAD)

Jeudi 9h30-12h 29/09 MACI Salle 204, 06/10 MACI Salle 204, 13/10 MACI Salle 209, 20/10 MACI Salle 204, 27/10 MACI, 10/11 MACI Salle 208, 12/10 MACI Salle 204, 01/12 MACI Salle 204

Objectifs du cours :

Avoir une approche théorique et pratique des projets qui mêlent arts et santé

Connaître des dispositifs différents, comprendre les enjeux, problématiques et difficultés des projets mêlant arts et santé

Expérimenter les questions de santé par des exercices d'écriture, de jeu etc.... pour avoir un répertoire d'activités possibles

Penser des projets arts-santé

1. Jeudi 29 septembre

Présentation du cours- Les projets Arts et Santé Exercices d'écriture

2. Jeudi 6 octobre

Exercices d'écriture Bibliothèque avec Belinda

3. Jeudi 13 octobre

Rencontre avec Ariane SALIGNAT+Exercices d'écriture et ébauche projets arts-santé

4. Jeudi 20 octobre

Présentation Depuis mon corps chaud+Travail sur projet arts-santé

5. Jeudi 27 octobre

Rencontre Gwendoline Soublin pour *Depuis mon corps chaud*/

Travail par groupes autour de projets Arts et Santé

Présentation *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*

6. Jeudi 10 novembre

Retour lecture *Depuis mon corps chaud* Présentation *Survivants*

Rencontre *Cie Points Sensibles*

7. Jeudi 17 novembre

Retours spectacle *Survivants* et *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)* Oaux :

présentation de projets Arts-Santé

8. Jeudi 1er décembre

Rencontre Cie en Carton *Hors de moi* Oaux : présentation de projets Arts-Santé

14, 15 et 16 décembre : Résidence de la compagnie Les Songes Turbulents autour du projet Si vous voulez de la lumière/réécriture de Faust et service hématologie

Spectacles obligatoires

***Depuis mon corps chaud* - Gwendoline Soublin** Jeudi 27 octobre – IFSI 12h/ EST- 19h

Survivants, Cie Points Sensibles Jeudi 10 novembre - EST - 19h

Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits), Cie du Dernier Étage 8, 9 et 10 novembre- EYBENS l'Autre rive – 20h

Hors de moi, Compagnie en carton

1er décembre- EST- 19h

Lectures obligatoires

***Depuis mon corps chaud* Gwendoline SOUBLIN**

BIBLIOGRAPHIE HUMANITÉS MÉDICALES Monographies

Victoria BATES, Alan BEAKLEY et Sam GOODMAN, *Medicine, Health and The Arts*, London and New York, Routledge, 2014.

Patrick BEN SOUSSAN et Pascale BRIAND, *Le Cancer : approche psychodynamique chez l'adulte*, Toulouse, Eres, 2004.

Laure BERTHELOT CABARET, *Le médecin poète écrivain en France de nos jours. Caractéristiques et apport de l'écriture à la relation médecin patient*, Thèse de médecine soutenue le 19 décembre 2008, Faculté de Médecine de Nancy.

Christian BONAHE et alii, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

Maria de JESUS CABRAL, José DOMINGUES DE ALMEIDA, (direction), *Santé et bien-être à l'épreuve de la littérature*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2017.

Maria de JESUS CABRAL, Marie-France MAMZER (coord.) *Médecins, soignants, osons la littérature ! Un laboratoire virtuel pour l'éthique en santé*, Paris, Éditions Sipayat, 2019.

Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, Paris, PUF, 2013 (1966).

Jean CAUNE, *Pour des humanités contemporaines : science, technique, culture : quelles médiations ?*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013.

Julie CHEMINAUD, *Les Évadés de la médecine : Physiologie de l'art dans la France de la deuxième moitié du XIXème siècle*, Paris, Vrin, 2018.

Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Thomas PÉRILLEUX (direction), *Processus de création et processus cliniques*, Paris, PUF, 2015.

Rita CHARON, *Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies*, Paris, Sipayat, 2015. Colette CHILAND (Dir.), *L'entretien clinique*, Paris, PUF, 1983.

Yves CITTON, *L'Avenir des Humanités. Économies de la connaissance ou cultures de l'interprétation*, Paris, Éditions de la Découverte, 2010.

Thomas R. COLE, Nathan S. CARLIN, Ronald A. CARSON, *Medical Humanities, an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Gérard DANOU, *Le Corps souffrant : littérature et médecine*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 1994.

Gérard DANOU, *Langue, récit, littérature dans l'éducation médicale*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007.

Michel DUPUIS, Raymond GUEIBE (direction), *Simulation et formations aux métiers de la santé - Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la pratique*, Paris, Seli Arslan, 2018.

- Bernardino FANTINI, Louise L. LAMBRICHS (direction), *Histoire de la pensée médicale contemporaine, t.4. Evolutions, découvertes, controverses (4)*, Paris, Seuil, 2014.
- Isabel FERNANDES, et al. (eds), *Creative Dialogues. Narrative and Medicine*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Lester D. FRIEDMAN, *Cultural Sutures*, Duke University Press, 2004.
- Cynthia FLEURY, *Le Soin est un humanisme*, Paris, Tracts Gallimard, 2019.
- Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, *Le rôle de l'art dans les éducations en santé*, Paris, L'Harmattan, 2008.
- François GOUPY, Claire LE JEUNNE (dir.), *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris, Éditions Med Line, 2016.
- Walter HESBEEN, *Humanisme soignant et soins infirmiers : un art du singulier*, Elsevier Masson, 2017.
- Cédric JULIENS, *Le corps intime - La formation corporelle des soignants - Approches anthropologique, éthique et pédagogique*, Paris, Seli Arslan, 2016.
- Céline LEFÈVE, *Devenir médecin*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2012.
- Céline LEFÈVE, François THOREAU, Alexis ZIMMER, *Les humanités médicales. L'engagement des sciences humaines et sociales en médecine*, Londres, Doin/John Libbey Eurotext, 2020.
- Claire MARIN, *La Maladie : catastrophe intime*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2014.
- Catherine MERCADIER, *Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : Le corps au cœur de l'interaction soignant-soigné*, Paris, Seli Arslan, 2017.
- Pascale MOLINIER, *Qu'est-ce le care ? : Souci des autres, sensibilité, responsabilité*, Paris, Payot, 2009.
- Jean-Marc MOUILLIÉ, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
- Pierre REBOUL, *Écouter pour accompagner : fonder une pratique*, Lyon, Chronique Sociale, 2013.
- Isabelle RICHARD, Jean-Paul SAINT-ANDRÉ et Abraham FLEXNER dans *Comment nos médecins sont-ils formés*, Belles Lettres, 2012.
- Arundhaty ROY, *La Pandémie, portail vers un monde nouveau*, Paris, Tracts Gallimard, 8 avril 2020.
- Simon SINCLAIR, *Making Doctors. An Institutional apprenticeship*, London and New York, Routledge, 1997.
- François THOMAS (coord.), *L'entretien, un acte thérapeutique*, Paris, Seli Arslan, 2020.
- Joan TRONTO, *Le Risque ou le Care?*, Paris, PUF, 2012.
- Marco VANOTTI, *Le Métier de médecin. Entre utopie et désenchantement*, Chêne-Bourg, Editions Médecine et hygiène, 2006.
- Stéphane VELUT, *L'Hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme*, Paris, Tracts Gallimard, n°12, janvier 2020.
- Emmanuel VENET, *Manifeste pour une psychiatrie artisanale*, Paris, Verdier, 2020.
- Martin WINCKLER, *C'est grave docteur ? Ce que disent les patients, ce qu'entendent les médecins*, Paris, J'ai Lu, 2004.
- Martin WINCKLER, *Le Patient et le médecin*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2014.
- Frédéric WORMS, *Le Moment du soin*, Paris, collection « Éthique et philosophie morale », PUF, 2010.
- Frédéric WORMS, *Pour un humanisme vital*, Paris, Odile Jacob, 2019.

Articles

- « Pratiques artistiques et intervention sociale », *Vie sociale* 2014/1, n°5, Paris, Eres, 2014.
<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2014-1-page-7.htm>
- « Interventions artistiques en milieu hospitalier : questions éthiques », *Spirale*, 2008/3 (n° 47), p. 197-200. DOI : 10.3917/spi.047.0197. URL : <https://www.cairn.info/revue-spirale-2008-3-page-197.htm>
- Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes » *Racines d'un paradigme de l'indice*, *Le Débat*, 1980/6 n° 6, p. 3-44.
- Joubert Jacques. « Le normal et le pathologique ». Relire Canguilhem in *Revue des Sciences Religieuses*, tome 73, fascicule 4, 1999. *Approches de la vie*. pp. 497-518.
- Céline LEFÈVE, « Du monde clos de la faculté de médecine à l'univers infini des patients », *Pratiques. Les cahiers de la médecine utopique*, n° 55 sur la formation médicale, 2011, p. 54-57. Céline LEFÈVE, « De la philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin médical », *Revue de métaphysique et de morale*, vol. 82, no. 2, 2014, pp. 197-221.
- Alessandra PELLECCIA, GAGNAYRE Rémi, « Art et maladie : perspectives pour l'éducation thérapeutique ». in *Éducation du patient et enjeux de santé*, vol 22, n°3, 2004, pp.79-85.
<http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Pellechia.pdf>
- Silvia ROSSI, « Goupy, F., Le Jeune, C., dir. (2016). *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris : Éditions Med Line. », *Éducation et socialisation* [En ligne], 49 | 2018, mis en ligne le 04 juillet 2018, consulté le 14 août 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edso/3134>

Podcasts et cours en ligne

- Cynthia FLEURY, « De l'intime et du soin », Colloque 2019 Médecine et psychanalyse dans la cité, Chaire Philo,

<https://chaire-philo.fr/colloque-2019-medecine-et-psychanalyse-dans-la-cite-cynthia-fleury-de-lintime-et-du-soin/>

Théâtre et médecine

Monographies et revues complètes

Jean-Philippe ASSAL, Marcos MALAVIA et Muriel ROLAND, *De La mise en scène à la mise en sens, À la convergence de la mise en scène et de la médecine*, Paris, L'Harmattan, 2009.

Emma BRODZINSKI, *Theatre in health and care*, Palgrave Macmillan, 2010.

Isabelle CROMMELYNCK, *Petit dictionnaire de la médecine au théâtre de Molière à nos jours*, Hermann, Paris, 2016.

Vinia DAKARI et Catherine ROGERS, «Medicine and/in theatre, Critical Stages/Scènes critiques », *the IATC journal/Revue de l'AICT*, Juin 2018, n°17, <http://www.critical-stages.org/17/>

Julie de FARAMOND, Florence FILIPPI (direction), *Théâtre et médecine. De l'exhibition spectaculaire de la médecine à l'analyse clinique du théâtre*, Epistemocritique, collection "Actes de colloques", 2016.

Alex MERMIKIDES, *Performance, medicine and the human*, Methuen Drama, 2020.

Marc YCHOU, Serge OUAKNINE, *Le nouveau serment d'Hippocrate : le théâtre à la rencontre de la médecine*, Paris, Editions Le Manuscrit, 2017.

ÉVALUATIONS

1) Écrit réflexif/Carnet de bord électronique du cours (50%)

Textes produits en classe (éventuellement retravaillés), matériaux accumulés (inspirations artistiques, visuelles, musicales etc...)

2) Oral par groupe de 2 ou 3 (50%) - Essayez de mélanger les étudiants en Arts de la scène et les étudiants en Sociologie et ESAD :

Ébauche d'un projet Arts-Santé (atelier d'écriture, performance, installation plastique etc...) pour une structure sociale ou de santé (Faculté de médecine, École d'infirmières, MJC, Maison des habitants, Centre Médico-psychologique, EHPAD, service hospitalier etc...)

1) Présentation de la structure choisie : lieu, nombre de personnes, raisons du choix de cette structure (besoins identifiés, défis posés par le public spécifique, questions éthiques)

2) Présentation du projet Arts-Santé et de sa mise en œuvre (planning, nombre d'ateliers etc...)

Si le projet choisi est un objet artistique sans lien avec une structure, présentez un dossier dramaturgique/Note d'intention/Présentations visuelles/ Matériaux de travail/Processus de création

► EC ATELIER NUMÉRIQUE (24h / 3 ects)

Mutualisé M1 et M2

(Alice LENAY)

L'atelier numérique se déroule de manière intensive dans la semaine du 09 au 12 JANVIER 2023.

Pour cet atelier, nous essayons de comprendre, ressaisir et détourner certaines pratiques de nos outils numériques personnels, principalement les téléphones portables dits « intelligents », les ordinateurs et tablettes. Échanges d'images et de messages : ces appareils munis de caméras et connectés à internet nous permettent de nous rencontrer, communiquer, errer, résister, bifurquer.

Nous passerons en revue quelques problématiques politiques et esthétiques liées à leurs usages à partir d'expérimentations artistiques (protocoles d'écritures collectives et collaboratives ; récupération, partage et collection de données, d'images, de vidéos et de textes ; films visiophoniques, performances et poésie en ligne).

Alice Lenay est artiste-chercheuse, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département d'arts plastiques, et au laboratoire AIAC, équipe TEAMeD. Sa réflexion porte sur la communication et l'attention à l'autre, notamment à travers les écrans. Pour mener sa recherche, elle produit des éditions, des performances et des installations vidéo, souvent collaboratives, qui questionnent notre désir de rencontre.

Le choix peut aussi se porter sur =

► **1 ou 2 EC de 3 ects au choix parmi les séminaires de la mention ALC (Arts Lettres Civilisation)**

■ **PARCOURS DIFFUSION DE LA CULTURE (accord spécifique avec Master ALC : 10 étudiants maximum des parcours AS et EC par cours)**

► **RENCONTRES PROFESSIONNELLES** : Jeudi, 09h30-12h30, assuré par Cécile CORBERY (les dates ne sont pas encore fixées)

Dans le cadre d'un temps de rencontre hebdomadaire, souvent hors les murs de l'université, des professionnels de tous domaines, appartenant aux institutions les plus diverses, témoignent de leur parcours personnel, présentent leur métier, livrent une analyse de leur secteur d'activité et répondent aux questions des étudiants.

Les rencontres avec les professionnels représentent un aspect important de la formation dans le secteur artistique et culturel, dans une logique de développement de réseaux et de transfert d'expérience. Ces rendez-vous permettent aux étudiants de partager les *manières de faire* de ces personnalités afin de développer leurs compétences techniques et leur compréhension des enjeux de l'action culturelle.

L'évaluation portera sur la synthèse écrite d'une rencontre professionnelle et prendra en compte la participation active aux rencontres.

► **POUR LES AUTRES PARCOURS DU MASTER ALC VOIR CHAPITRE COURS/SEMINAIRES ALC OUVERT AU MASTER CREATION ARTISTIQUE, en fin de livret, pour connaître les intitulés, le contenu, et vérifier la compatibilité avec l'emploi du temps du parcours AS.**

► **1 EC au choix parmi les ATELIER DE L'ÉSAD (Ecole supérieure d'art de de design)**

ÉSAD, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000 • Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18

→ Il ne peut être suivi qu'un seul atelier de 3 ects par étudiant

→ 3 étudiants par atelier maximum

→ Les ateliers commencent en octobre et se déroulent les Jeudis 14h-17h

► Atelier pratique : Auto - édité, oui mais quoi ?

Enseignantes : Antoinette Ohannessian

Invitée : Alice Guerraz

Début des cours : Jeudi 6 octobre

Cours en semaine A

Méthode d'enseignement :

Venir avec une idée. Essayer des techniques comme : lasanographie, le pliage, l'embaussage à froid, le gaufrage, et d'autres techniques encore inexplorées.

Objectifs du cours :

Comment montrer une idée ?

Comment une feuille de papier peut devenir l'existence externe et physique d'une idée ?

Contenu du cours :

Faire d'un livre pour enfant un livre pour adulte.

Faire d'un livre pour adulte un livre pour enfant.

Y a-t-il une langue pour enfant et une langue pour adulte ? Faut-il changer de langue ? Faut-il traduire ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité, participation et faire des livres.

Repères bibliographiques / références :

Hervé Tullet, *J'ai une idée*

Gilles Deleuze (conférence), Qu'est-ce qu'une idée ?

► **Atelier pratique : Fabrique de l'image**

Enseignant-e(s) : **Pascal Sarrazin** / coordination **Catherine Tauveron**

intervenant-e-s : Rencontres dans le cadre du Mois de la Photo 11/2022.

Année(s) ou groupe d'étudiant-e-s concernés (+ site et option) : 2 3 4 5A art Grenoble

Début des cours : Jeudi 13 octobre

Cours en semaine B (travail personnel à prolonger en semaine A)

Méthode d'enseignement :

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation et d'apprentissage, d'accompagnement, de production, permettant de découvrir et d'explorer les ressources de la photographie argentique. Sans rupture, il s'agira aussi d'explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.

Objectifs du cours :

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement...

Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC).

Contenu du cours :

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production personnelle.

Un axe de travail et quelques consignes particulières seront précisés en début d'atelier.

Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film argentique NB 135/36 ou 120), qu'à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique...).

Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Les étudiants viendront à l'atelier avec le matériel argentique dont ils disposent (il sera intéressant d'en faire l'inventaire et d'en voir les usages possibles) et pourront également emprunter des appareils reflex disponibles au magasin de prêt. Les consommables photographiques seront fournis pour les travaux en AP.

Modalités et critères de l'évaluation :

Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme déterminée : accrochage, ensemble de tirages ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer le moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

Repères bibliographiques / références :

Mois de la Photo, <https://www.maison-image.fr/>

LANG Thomas. <https://www.thomaslang.fr/gestalt>

MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.

OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d'une ville 1987-89.

SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.

DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.

BALDNER Jean-Marie & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.

FARGIER J.P., L'invention du paysage, les lieux de l'instant avec Laurent Millet, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.

GAESSLER Dominique, Les grands maîtres du tirage, Contrejour, 1987.

CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009.

<http://www.michelcampeauphotographies.com/>

WOLFF Ilan "Camera Obscura at work" 1982-1997 et <http://www.ilanwolff.com/>

www.photo-arago.fr/ Musée en ligne de la photographie permettant d'accéder à l'ensemble des collections de photographies conservées en France.

Base de données low-uv.tumblr.com/ constituée par Emilie Fayet (ÉSAD•VALENCE).

► **Atelier pratique : Point de vue Point de fuite**

Enseignant : **Eric Hurtado**

Années ou groupe d'étudiants concernés : De 2A à 5A, ESAD Grenoble et UGA

Début des cours : Jeudi 13 octobre

Cours en semaine B

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques à l'ESAD et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards.

Considérer cet atelier comme **un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie**. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de *réaliser* (au sens de *faire* et *prendre conscience*) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.

Objectifs du cours :

"Faire de la surface du monde un horizon." Eric Hurtado

Si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d'une image ! Tout a été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l'invention de la photographie. Nous, photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie, celle du miroir de la lumière, de son empreinte irrémédiablement enfiée, pour retisser sa naissance et affirmer la vie dans son cycle.

Trouver un chemin dans les herbes, c'est *entrevoir* le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la photographie ou le possible d'une éclaircie de notre existence au monde.

Contenu du cours :

Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de *voir* à celui de *regarder*, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une *vision*.

L'enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une image", dépasser le sujet pour sa question.

Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues, à leur affinité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la technique) et les expérimentons lors d'ateliers pratiques, à l'ESAD comme lors de sorties à l'extérieur.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Repères bibliographiques / références :

Livres :

Raymond Depardon, *Errance*, Points / Seuil

Luc Delahaye, *L'autre*, Phaidon

Winterreise, Phaidon

Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl

Lewis Baltz, *Texts*, Steidl

Garry Winogrand, *Catalogue Jeu de Paume*, Flammarion

Henri Cartier-Bresson, *L'instant décisif*, in *L'imaginaire d'après nature*, Fata Morgana

Voir est un tout, Centre Pompidou

Clément Chéroux, *Henri Cartier-Bresson*, Centre Pompidou

Robert Capa, *La valise mexicaine*, Actes Sud

Robert Adams, *En longeant quelques rivières*, Actes Sud

Rodtchenko photographe, Parenthèses

Bernard Plossu, *Revue Lisières*, 21

Eric Hurtado, *Ouvert, un chemin du visible*, Pays d'Art et d'Histoire

Le point aveugle, Musée Hébert

Films :

Raymond Depardon, *Journal de France*

Michelangelo Antonioni, *Blow-up*

Wim Wenders, *Palermo shooting*

Le sel de la terre

Sasha Waters Freyer, *Garry Winogrand*

Laurent Roth, *Les yeux brûlés*

Manoel de Oliveira, *L'étrange affaire Angélica*

Jean-Luc Godard, *Je vous salue Sarajevo*

Film socialisme

Gilad Baram, *Koudelka shooting holy land*

Heinz Büttler, *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*

► [Atelier pratique : Pratiques visuelles comme fabriques de citoyenneté flexible : suivi de résidence de l'artiste Areej Huniti et suivi curatorial de la 3è édition du Festival des Gestes de la Recherche 2022](#)

Enseignants : **Katia Schneller** et **Simone Frangi**

2è à la 5è année de L'ESAD Grenoble

Début des cours : Jeudi 6 octobre

Cours en semaine A

Méthode d'enseignement :

- Suivi actif de 2 soirées d'études en ligne
- Suivi curatorial de la résidence d'Areej Huniti
- Participation à un workshop avec Areej Huniti
- Organisation et suivi curatorial du Festival des Gestes de la Recherche
- Rendez-vous hebdomadaires.

Objectifs du cours :

Initiation théorique aux notions de culture visuelle et d'activisme visuel. Suivi de la résidence de l'artiste Areej Huniti sur les questions du nomadisme flexible et du "désir de nostalgie" et leur relation avec l'enracinement et le déracinement, l'appartenance et la perte. Organisation et participation à la 3ème Festival des Gestes de la Recherche (Novembre 2022) consacré aux notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté.

Contenu du cours :

Dans le cadre de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale", cet atelier pratique propose de s'intéresser aux notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté, dont le potentiel politique permet de repenser la citoyenneté au-delà de la relation au pouvoir souverain de l'État-nation en tenant compte de la complexification du désir d'appartenance à un territoire, surtout à la lumière de la crise de la rhétorique des racines. Cette notion permet de prendre acte du sentiment d'appartenance à une communauté que confère le regard et la production d'"images" de ralliement. Les contributions à la citoyenneté, qu'elles soient visuelles, narratives, ou sous la forme de pratiques artistiques, participent à la refabulation d'une identité collective au-delà des narrations hégémoniques.

L'AP débutera avec la participation à deux soirées d'études en ligne avec des théoriciens.es internationales/internationaux sur les notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté.

La deuxième activité consiste à participer au suivi curatorial de la résidence de Areej Huniti, artiste et chercheuse basée à Amman, en Jordanie. Elle s'intéresse à l'exploration de l'interrelation entre les individus et les technologies dans un contexte culturel, sociétal et politique. En tissant des éléments réels avec la fiction, elle souhaite complexifier la réalité, effondrer les géographies tout en imaginant différentes possibilités futures. Depuis 2019, Areej travaille au sein du duo d'artistes HUNITI GOLDOX avec Eliza Goldox. Dans leur pratique commune, elles utilisent les nouvelles technologies médiatiques comme la RV, l'art vidéo et l'écriture pour développer des espaces et des outils d'imagination collective. Le travail est façonné par un engagement avec des fictions et des futurs spéculatifs. Il découle du désir de comprendre et de décortiquer les profondeurs dans lesquelles les émotions et les réalités humaines sont intégrées dans les systèmes sociaux et écologiques. Leur thème principal est l'eau et la mythologie, ainsi que l'engagement avec d'autres éléments naturels, comme moyen de raconter des histoires sur des matières liquides, sèches et non physiques. Lorsqu'elles s'intéressent à la matière de l'eau, elles pensent à la manière dont nous pouvons nous vivre moins comme des entités isolées et plus comme des corps fluides qui se dissolvent dans une circulation complexe. Areej a obtenu une maîtrise en cultures numériques mondiales à l'université SOAS de Londres. Pendant ses études, elle a étudié l'impact des expériences virtuelles immersives sur le corps. Elle a également regardé au-

delà de la surface et des constructions sociales du corps et a tenté de remettre en question les hypothèses qui suggèrent que les technologies numériques sont purement instrumentales. Elle a examiné comment les artistes utilisent la technologie pour contester la colonisation de l'intérieur du corps par le regard médical.

L'Atelier Pratique se poursuivra autour du temps fort que constitue la troisième édition du Festival des Gestes de la Recherche consacré à l'axe de recherche "Fabriques de citoyenneté flexible".

Pour ce faire, les participant-es suivront les activités présentées dans le planning ci-dessous :

Jeudi 6/10 : Présentation de l'organisation, du Festival et des artistes invité.es et séance de portfolio review

Jeudi 20/10 : Présentation du cadre théorique et curatorial du Festival et séance de lecture collective

Mardi 8/11 et mercredi 9/11 de 17h30 à 19h30 : Participation aux soirées d'étude en ligne sur la "citoyenneté visuelle"

Mardi 22/11 - Vendredi 25/11 : Workshop avec Areej Huniti et participation au Festival des Gestes de la Recherche

Jeudi 8/12 : Débriefing

Jeudi 5/1/23 : Rendu du projet de documentation

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Repères bibliographiques / références :

- Norman Ajari, Noireur. Race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle, Paris, Éditions Divergences, 2022.

- Mohamed Amer Meziane, Des empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation, Paris, La Découverte, 2022.

- Jennifer E. Telesca dir., "What is Visual Citizenship?", Humanity, juin 2014, consultable à <http://humanityjournal.org/issue4-3/preface-what-is-visual-citizenship/>

- Nicholas Mirzoeff, *How to See the World: Visual Activism in Dangerous Times*, New York, Penguin Books, 2016. Introduction accessible à <https://wp.nyu.edu/howtoseetheworld/wp-content/uploads/sites/1852/2015/05/Introduction-HTSW.pdf>

- Louisa Yousfi, *Rester barbare*, Paris, La Fabrique, 2022.

► Atelier pratique : SCIENCE FICTION

Enseignant : **Bernard Joisten**

Année(s) ou groupe d'étudiant-e-s concerné-e-s : 1, 2, 3, 4, 5 et Master Création Artistique, UGA

Début des cours : Jeudi 6 octobre

Cours en semaine A ou B selon calendrier

Méthode d'enseignement :

Cours nécessitant l'atelier de montage, donc articulé sur une dimension d'apprentissage technique, mais tendu vers une production artistique, dont le médium est filmique.

Objectifs du cours :

Sous cet intitulé, il s'agit d'apprendre à maîtriser le logiciel Final Cut Pro à travers une version ludique de la science-fiction en tant que dynamique d'invention formelle.

Contenu du cours :

L'étudiant apprendra à manipuler le logiciel Final Cut Pro de façon à ce qu'il en ressorte capable de l'utiliser sans difficulté pour les années à venir et pour d'autres projets. Il sera également orienté vers la culture de la science-fiction dans ce qu'elle a de spectaculaire et d'innovant. Pour autant, il ne s'agit pas d'imiter ces productions grand spectacle de toute façon au niveau de leur matérialité et de leurs moyens de production, mais d'utiliser le schéma de la science-fiction en tant que matrice d'invention formelle et dynamique d'imaginaire prospectif. L'avant-garde ayant disparu des rayons de la culture des arts plastiques depuis l'ère postmoderne et la fin de l'histoire, il s'agit d'essayer de réinventer ces notions de dépassement de l'ancien, de table-rase. La science-fiction comme langage, comme grammaire et comme jeu. Cet atelier est à la fois un atelier pratique et un atelier de réflexion sur le modernisme, le postmodernisme et l'hyper-modernité actuelle.

Modalités et critères de l'évaluation : Rendu en fin de semestre.

Les points seront évalués par Bernard Joisten et selon des critères déterminés par l'investissement dans le cours, la qualité de l'écoute et de la parole ainsi que dans la qualité de la production. Le rendu s'effectuera en fin de semestre.

Repères bibliographiques / références :

Films :

2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (disponible à l'ESAD). *Blade Runner* de Ridley Scott (disponible à l'ESAD).

Livres :

Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram.

Nouvelles complètes, JG Ballard, Editions Tristram (disponible à l'ESAD). *Les temps hypermodernes*, de Gilles Lipovetsky. Editions Grasset.

► POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS LA MINEURE REACH l'UE 2 est constituée des cours spécifiques suivants

- ATELIER PRATIQUE (Benoît CHABES) : VENDREDI 13h30-17h30 : 23/09, 30/09, 18/11, 23/11, 02/12, 09/12 et le 16/12 de 13h à 17h
- APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE (Gretchen SCHILLER) : Jeudi 15 septembre 10h-16h30, Vendredi 16 septembre 9h-15h30, puis vendredi 14h-17 les 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 25/11, 16/12

ARTS DE LA SCÈNE SEMESTRE 8 / 30 ects

► UE1 Projet professionnel / recherche (27 ects)

- EC1 ATELIER DE LA RECHERCHE ARTS DE LA SCÈNE
(18 h / 2 ects)
(Alice FOLCO)

Séances salle de cours MACI 09h30-12h30 : 19 janvier, 21 février, 14 mars, 4 avril, 2 mai + une séance mai

Dans la continuité du cours « Méthodologie de la recherche et de l'insertion professionnelle », cet atelier offre aux étudiants un espace où échanger sur leurs recherches en cours et chercher des solutions aux difficultés auxquelles ils se trouvent éventuellement confrontés. Il accompagne leur réflexion scientifique, les aide à comprendre les attendus du mémoire de recherche et du rapport de stage, à avancer dans chacune des étapes de leur mémoire et les prépare à la soutenance.

**► EC2 ATELIER PRATIQUE (RECHERCHE EN CREATION)
(06 h / 1 ect)
(Gretchen SCHILLER)**

**9h-12h00 et 13h-16h
Le 27/02, Salles somatiques 213-214**

Cet atelier d'une journée invite les étudiants à acquérir des compétences pratiques dans la recherche création en lien avec les démarches pratiques de leurs sujets de mémoire.

**► EC3 SUIVI DE CREATION SCENIQUE
(24 h / 3 ect, cours au S1 et au S2)
(Julie VALERO)**

S1 : LUNDI 12/09 MACI Salle 204, 19/09 MACI Salle 204, 26/09 MACI Salle 208, 03/10 MACI Salle 204

13h30-16h30 MACI

S2 : MARDI 21/02, 14/03, 04/04, 02/05

13h30-16h30

Ce séminaire se déroule sur toute l'année (évaluation S2 seulement)

L'atelier Suivi de la création invite les étudiant.es à suivre et analyser un processus de création de spectacle vivant (danse, théâtre) en assistant à plusieurs heures de répétition. Il s'agit par là : d'approfondir sa connaissance de la création scénique (étapes de la création, méthodologies de travail...), de son environnement professionnel et institutionnel (équipes, lieux, dynamiques relationnelles), de découvrir et maîtriser des outils méthodologiques nouveaux (ethnographie, anthropologie) et d'apprendre à agir en situation professionnelle (entretien, répétitions).

Les étudiant.es devront donc réaliser eux-mêmes une étude de terrain auprès d'artistes en création dans différents lieux culturels de la métropole (MC2, TMG).

Les spectacles suivis cette année seront : *Le contre-chant des sirènes* (Cie des Gentils, TMG), *Ouvrir les trappes* (E. Nguyen, TMG), *Si vous voulez bien passer à table ?* (Cie Chat du désert, TMG/MC2), *Le jour J de Mademoiselle B* (Gabriel F., MC2), *To like or not to like* (Cie Ex voto à la lune, MC2).

Julie Valero est dramaturge et enseignante.

UE 2 MÉMOIRE / STAGE (hors étudiant.e.s Reach) = Un choix est à effectuer entre

► **OPTION 1 / 21 ects = EC1 STAGE COURT (Durée 3 semaines à 3 mois) & RAPPORT DE STAGE (avec soutenance) (6 ects) + EC2 MEMOIRE COURT RECHERCHE (avec soutenance) (15 ects)**

► **OPTION 2 / 21 ects = EC MÉMOIRE DE RECHERCHE LONG (sur conditions particulières) (21 ects)**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

DANS TOUS LES CAS, IL EST NECESSAIRE DE S'Y PRENDRE LE PLUS TÔT POSSIBLE AFIN DE TROUVER =

► **SON STAGE (en relation avec le.la responsable des stages)**

► **SON DIRECTEUR DE RAPPORT DE RECHERCHE ou DE MÉMOIRE DE RECHERCHE : il faudra que chaque étudiant se soit mis en relation avec son directeur, et ait défini son sujet de recherche, à la rentrée des vacances de la Toussaint**

► POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS LA MINEURE REACH l'UE 2 est constituée de cours spécifiques en plus de la partie recherche/stage

- **ÉCOLE THÉMATIQUE (6 ects)**
- **MÉMOIRE / STAGE REACH (15 ects) : EC1 STAGE COURT (Durée 3 semaines à 3 mois), 5 ects & RAPPORT DE STAGE (avec soutenance) (5 ects) + EC2 MÉMOIRE COURT RECHERCHE (avec soutenance) (10 ects)**

► UE3 LVE (24h / 3 ects)

Cours à choisir auprès du LANSAD, il existe une UE de **langue anglaise sur objectifs spécifiques culturels (horaire : mardi 10h30-12h30 ou vendredi 08h30-10h30** (à chaque horaire deux groupes de niveau B1 et B2). Un système hybride sera prévu pour qu'une partie des enseignements puisse être assuré à distance (en raison de la présence des stages au second semestre). **Salle à préciser.**

ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES SEMESTRE 7 / 30 ects

Tronc commun Création artistique

► UE 1 Méthodes, milieux, pensées (3 x 3 ects)

► EC1 ATELIER DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE (26h / 2 ects) (Aude SERVAIS, Yoann DEMOZ) Mardi 13h30-15h30, Salles MACI 204/208/211

Ce cours est constitué de deux parties complémentaires, assurées par des enseignants différents :

- 1) La méthodologie de la recherche (A. SERVAIS), qui consistera à mettre en place tous les éléments fondamentaux pour mener à bien son mémoire : déterminer son sujet, choisir son corpus (œuvres sur lesquelles porte le mémoire), énoncer une problématique, faire une recherche bibliographique, repérer les normes d'écriture des références et citations (notes de bas de page et bibliographie), établir un plan général, maîtriser la forme d'une introduction de mémoire...
- 2) La méthodologie de l'insertion professionnelle (Y. DEMOZ), qui aidera les étudiants à définir et concrétiser un projet de stage tout en les amenant à réfléchir plus globalement à leur orientation professionnelle. Après s'être familiarisés avec les démarches à accomplir pour trouver et officialiser un stage, les étudiants prépareront leurs dossiers de candidatures (CV et lettres de motivation), et s'entraîneront à passer des entretiens. Ils recevront également des conseils méthodologiques pour la rédaction de leurs rapports de stage.

Bibliographie : Pour la méthodologie du mémoire, le plus efficace est de lire quelques bons mémoires de masters, proches de son sujet, rédigés dans les dix ou quinze dernières années, au sein de sa spécialité. On pourra les consulter en ligne sur la base « dumas », à l'adresse : <http://dumas.ccsd.cnrs.fr/>
On pourra aussi, éventuellement, lire l'ouvrage suivant :

Michel Béaud, *L'Art de la thèse : comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'ère du Net*, Bagnaux, Numilog, 2006 / Paris, La Découverte, 2006.

► EC2 ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ET PROFESSIONNEL DE LA CRÉATION (24h / 2 ects) (Aude SERVAIS) MARDI 10h30-12h30, MACI salle 208

Ce cours vise à donner aux étudiants une compréhension approfondie de la manière dont sont structurés les secteurs professionnels de la création artistique dans le champ disciplinaire du cinéma. Il explore le fonctionnement des filières socio-économiques du cinéma, dont il interroge les spécificités et analyse les principaux modes de production, et de diffusion en France, sans exclure de recourir pour ce faire à des comparaisons internationales.

**► EC3 DIALOGUE ENTRE LES ARTS
(24h / 3 ects)
MERCREDI 09h30-12h30, Salle C5 - Maci**

Descriptif du cours :

En prenant la liberté de croiser les domaines centraux des deux parcours de spécialité, Arts de la scène et Études cinématographiques, avec d'autres disciplines artistiques, photographie, radio, arts visuels, pratiques somatiques, ce cours vise à comprendre quels sont les enjeux contemporains du dialogue entre les arts.

Il s'agit en ce sens d'étudier différentes approches critiques et théoriques des différents champs artistiques afin d'interroger les nouvelles formes qui émergent de leur rencontre. Une des missions de la mention Création artistique étant, en effet, de s'immerger dans la création de manière multiple, en faisant varier les angles d'approche, les étudiant.e.s se prêteront à l'exercice de mise en relation de leurs différentes pratiques.

Calendrier :

Séance 1 (5 octobre) : Introduction (Léa Andréolély)

Séance 2 (12 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

Séance 3 (19 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

26 octobre : pas cours / préparation de l'évaluation en autonomie

2 novembre : vacances

Séance 5 (9 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 6 (16 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 4 (23 novembre) : Cinéma et radio (Samuel Saint-Pé)

Séance 7 (30 novembre) : pratiques d'improvisations et pratiques somatiques (Léa Andréolély) - C5

Séance 8 (7 décembre) : Évaluation (Kieran Puillandre)

Présentation des intervenant.e.s :

Lucie Bonnet : Doctorante en Arts de la Scène, spécialisée dans les études circassiennes. Sa thèse porte sur les pratiques aériennes et leur renouveau dans le cirque contemporain.

Kieran Puillandre : Doctorant en Études Cinématographiques, spécialisé dans les relations temporelles et les enjeux mémorielles qui se jouent au cœur de films où se croisent photographie et cinéma.

Samuel Saint-Pé : Doctorant en Études Cinématographiques, travaille sur le cinéma de genre, et plus particulièrement sur le motif esthétique du contact entre humain et non-humain en science-fiction.

Léa Andréolély : Doctorante en arts de la scène, travaille sur la formation corporelle en santé (anatomie, étude du mouvement), les pratiques somatiques, l'improvisation en théâtre et en danse.

**► EC 4 ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
(12h + suivi de manifestations scientifiques/2 ects)
(Didier COUREAU/Gretchen SCHILLER)**

Mutualisé pour tous les parcours de M1 et de M2.

Suivi de l'actualité de la recherche à travers des manifestations scientifiques : conférences, journées d'études, colloques.

► Une première séance d'ouverture le mercredi 21/09 de 17h30 à 19h – MACI

Les modalités définitives d'évaluation seront communiquées lors de la séance de présentation.

► UE2 LVE (24h / 3 ects)

Cours à choisir auprès du LANSAD, il existe une **UE de langue anglaise sur objectifs spécifiques culturels** (vendredi 08h30-10h30, deux groupes de niveau B1 et B2) Salle à préciser.

Enseignements de Spécialité

UE3 Études cinématographiques (4 x 3 ects)

► EC1 CINÉMATOGRAPHIE DE LA MÉMOIRE (24h / 3 ects) (Didier COUREAU)

● Mardi 15h30-17h30, salle de projection 220 MACI

Ce séminaire vise à mener une réflexion sur des formes cinématographiques en relation avec des questionnements sur la mémoire, de la mémoire personnelle à la mémoire collective, historique, en prenant en compte dans tous les cas la subjectivité intellectuelle et artistique des cinéastes considérés. A travers cinéma de fiction, films-essais/documentaires de création, art vidéo, il s'agit de montrer quelles esthétiques originales se mettent en place pour questionner, au présent, les images du passé.

Parmi les films choisis, certains permettront de penser des relations contemporaines aux images d'archives. Le questionnement autour des archives cinématographiques a en effet pris une place considérable lors des dernières années. Il s'agit alors de dépasser l'approche purement technique ou historique de l'archive, pour s'intéresser à des cinéastes proposant un travail sur les archives de différentes natures mais, également, des façons différentes de les intégrer à des esthétiques novatrices. S'il y est souvent question d'archives filmiques, les œuvres étudiées peuvent aussi avoir recours à d'autres matériaux : plastiques, sonores, textuelles.

Des questions d'esthétique cinématographiques se feront jour concernant la réflexion des cinéastes sur la mémoire et sur le temps, de la mémoire intime à la mémoire du monde, mais aussi de mettre en valeur les relations entre mémoire et pensée, imaginaire, univers mental.

Souvent les cinéastes traités auront un lien tout particulier au montage : montage filmique à partir de la prise en compte cinématographiques de matériaux composites.

Le corpus sera constitué de plusieurs cinéastes de la modernité et de la contemporanéité.

► EC2 CINÉMA ET PHILOSOPHIE (24h / 3 ects) (GUILLAUME BOURGOIS)

● Mercredi 13h30-15h30, salle de projection 220 MACI

En partant de textes et d'ouvrages philosophiques consacrés au cinéma (*L'Image-mouvement* et *L'Image-temps* de G. Deleuze, *La Fable cinématographique* de J. Rancière...) ou à l'Esthétique (*Aesthetica* d'A. G. Baumgarten, *L'Esthétique* de G. W. F. Hegel, certains aphorismes nietzschéens tirés du *Gai Savoir* ou de *La Naissance de la tragédie*...), il s'agira de comprendre et d'explorer la façon dont les formes cinématographiques dialoguent avec une certaine histoire de la pensée. L'approche des séances se voudra volontairement transversale et interrogera la relation entre Cinéma et Philosophie à plusieurs échelles. Si les textes appartenant à la Philosophie de l'Art des XVIIIème et XIXème siècles permettront de nourrir et de complexifier une modélisation théorique du médium cinématographique, l'étude de différentes notions et concepts issus de la Métaphysique (S. Kierkegaard, L. Wittgenstein...) ou encore de la Philosophie Politique (K. Marx, M. Foucault...) fourniront des outils et des procédés

formels à même de dynamiser et d'approfondir l'analyse de films ou de séquences. Une attention particulière sera accordée aux ouvrages de Gilles Deleuze (et F. Guattari), dont les « figures conceptuelles », ces personnages fictionnels qui problématisent, inquiètent et mettent en mouvement les notions traditionnelles issues de l'Histoire de la Philosophie, jetteront un nouvel éclairage sur les longs-métrages d'un Orson Welles, d'un Robert Altman, d'un Jean-Luc Godard ou d'un Werner Herzog.

**► EC3 L'ANALYSE DE FILM (24h / 3 ects)
(PIERRE JAILLOUX)**

● **Mardi 17h30-19h30, Salle MACI 208**

Nous proposons d'aborder ou de poursuivre l'analyse de film, à travers l'étude de textes qui la pratiquent. Le cours sera constitué d'allers-retours et de circulations entre les séquences projetées, l'analyse que nous pourrions produire de ces extraits, et les propositions effectuées par les textes d'analyse de divers auteurs, issus d'articles, d'essais, ou encore de conférences filmées. Il sera notamment question de fantastique au cinéma, et de la façon dont on peut l'aborder dans les films, et par leur analyse.

**► EC4 REVUE DE CINÉMA EN LIGNE 1 (CRITIQUE) (24h / 3 ects)
(Guillaume BOURGOIS Gr. 1/Simon PESENTI Gr. 2)**

● **G. BOURGOIS (Gr. 1) et S. PESENTI (Gr. 2), vendredi 10h30-12h30, Salles MACI (209/209/210/211)
à partir du 23/09**

Présentation générale de la revue

La revue de cinéma en ligne, intitulée *SEUL LE CINÉMA*, dont la conception est pensée au sein même de ce séminaire, est un lieu dédié à la recherche et à la critique cinématographique.

La revue est reliée aux activités pédagogiques – de recherche et de valorisation de la recherche – entreprises en études cinématographiques au sein de l'UFR LLASIC de l'UGA. Y trouvent ainsi leurs places des analyses dans le détail, d'un moment ou d'un aspect précis d'un film, ou même les créations des étudiants dans le cadre d'ateliers de réalisations. Elle se trouve ainsi à l'intersection entre la pédagogie (séminaires de master) et la recherche (en lien avec le centre de recherche CINESTHEA de l'UMR 5316 LITT&ARTS). Elle entretient aussi une relation particulière avec la Maison de la Création, et trouve place dans ses locaux au sein d'un bureau dédié.

La revue est présente aux quatre semestres du master.

► Description de l'atelier Revue de cinéma en ligne 1

Le cours est pensé sous la forme d'un atelier d'écriture consacré à la critique cinématographique, où les étudiantes et étudiants seront amenés à rédiger des articles sur des films ou des séries de l'actualité – et à produire ainsi des textes dont certains alimenteront les pages de la revue en ligne « *Seul le cinéma* » du Master Création artistique.

« Comment choisir un titre ? », « Comment choisir un angle d'attaque ou une idée directrice ? », « Comment penser (et éventuellement ré-agencer) la structure d'une critique ? », autant de questions auxquelles tenteront de répondre les séances, où des moments de débat sur telle ou telle œuvre cinématographique ou sérielle, lors desquels il s'agira d'apprendre à forger et défendre une opinion critique personnelle et argumentée, alterneront avec des séances de travail collectif – à l'image de celles d'un véritable comité de lecture ou de rédaction – sur les articles écrits seul ou à plusieurs par les étudiant(e)s.

Ouverture

► UE 4 Offre complémentaire professionnelle, recherche, création (choix de 2 EC de 3 ects, en dehors des étudiant.e.s de la Graduate school Reach)

► ATELIER PRATIQUE CINEMATOGRAPHIQUE (Yoann DEMOZ, 24h / 3 ects)

● 1ère séance JEUDI 22/09 09h30-16h30 ; puis séances les JEUDIS 09h30-12h30 aux dates suivantes : 29/09, 13/10, 20/10, 24/11, 01/12, 15/12. Salles de montage MACI 221/22 + Dernière séance Salle de projection MACI 220

L'atelier de pratique cinématographique accompagne les étudiants dans la réalisation d'un court métrage. Encadré par un praticien en pleine activité de création, l'atelier est un espace d'apprentissage technique et artistique. Les exercices pratiques de réalisation sont enrichis d'un parcours à travers des recherches cinématographiques parfois méconnues qui déplacent les frontières communes de la fiction et du documentaire en ouvrant d'autres voies, pour faire du film une forme libre et subversive. L'atelier de pratiques cinématographiques propose aux étudiants un travail de création à partir de trois fonds de films amateurs issus des cinémathèques de la région Rhône-Alpes (Grenoble, Annecy et Saint-Etienne). Ainsi, l'écriture et la réalisation sont envisagées à partir d'images préexistantes dont il s'agit de se réapproprier, par le montage, la matière et les récits alors qu'elles sont, de par leur histoire, leur statut, leur support, restées muettes.

Yoann Demoz est cinéaste et enseignant-chercheur. Il réalise des films documentaires et expérimentaux. Son travail de réalisation s'articule autour de formes expérimentales explorant les possibilités offertes par les nouveaux médias, les nouveaux modèles de caméra ou encore des pratiques émergentes telles que le *Mashupou* la vidéo interactive.

► EC ART ET SANTÉ (24h / 3 ects) Mutualisé M1 et M2 (Pauline BOUCHET)

SÉMINAIRE-ATELIER ARTS-SANTÉ

(séminaire interdisciplinaire Master Création Artistique- Master VST- ESAD)

Jeudi 9h30-12h 29/09 MACI Salle 204, 06/10 MACI Salle 204, 13/10 MACI Salle 209, 20/10 MACI Salle 204, 27/10 MACI, 10/11 MACI Salle 208, 12/10 MACI Salle 204, 01/12 MACI Salle 204

Objectifs du cours :

Avoir une approche théorique et pratique des projets qui mêlent arts et santé

Connaître des dispositifs différents, comprendre les enjeux, problématiques et difficultés des projets mêlant arts et santé

Expérimenter les questions de santé par des exercices d'écriture, de jeu etc.... pour avoir un répertoire

d'activités possibles**Penser des projets arts-santé****1. Jeudi 29 septembre**

Présentation du cours- Les projets Arts et Santé Exercices d'écriture

2. Jeudi 6 octobre

Exercices d'écriture Bibliothèque avec Belinda

3. Jeudi 13 octobre

Rencontre avec Ariane SALIGNAT+Exercices d'écriture et ébauche projets arts-santé

4. Jeudi 20 octobre

Présentation Depuis mon corps chaud+Travail sur projet arts-santé

5. Jeudi 27 octobre

Rencontre Gwendoline Soublin pour *Depuis mon corps chaud*/

Travail par groupes autour de projets Arts et Santé

Présentation *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*

6. Jeudi 10 novembre

Retour lecture *Depuis mon corps chaud* Présentation *Survivants*

Rencontre *Cie Points Sensibles*

7. Jeudi 17 novembre

Retours spectacle *Survivants* et *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)* Oraux : présentation de projets Arts-Santé

8. Jeudi 1er décembre

Rencontre Cie en Carton *Hors de moi* Oraux : présentation de projets Arts-Santé

14, 15 et 16 décembre : Résidence de la compagnie Les Songes Turbulents autour du projet Si vous voulez de la lumière/réécriture de Faust et service hématologie

Spectacles obligatoires

***Depuis mon corps chaud* - Gwendoline Soublin** Jeudi 27 octobre – IFSI 12h/ EST- 19h

***Survivants*, Cie Points Sensibles** Jeudi 10 novembre - EST - 19h

***Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*, Cie du Dernier Étage** 8, 9 et 10 novembre- EYBENS l'Autre rive – 20h

***Hors de moi*, Compagnie en carton**

1er décembre- EST- 19h

Lectures obligatoires

***Depuis mon corps chaud* Gwendoline SOUBLIN**

BIBLIOGRAPHIE HUMANITÉS MÉDICALES Monographies

Victoria BATES, Alan BEAKLEY et Sam GOODMAN, *Medicine, Health and The Arts*, London and New York, Routledge, 2014.

Patrick BEN SOUSSAN et Pascale BRIAND, *Le Cancer : approche psychodynamique chez l'adulte*, Toulouse, Eres, 2004.

Laure BERTHELOT CABARET, *Le médecin poète écrivain en France de nos jours. Caractéristiques et apport de l'écriture à la relation médecin patient*, Thèse de médecine soutenue le 19 décembre 2008, Faculté de Médecine de Nancy.

Christian BONAHE et alii, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

Maria de JESUS CABRAL, José DOMINGUES DE ALMEIDA, (direction), *Santé et bien-être à l'épreuve de la littérature*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2017.

Maria de JESUS CABRAL, Marie-France MAMZER (coord.) *Médecins, soignants, osons la littérature ! Un laboratoire virtuel pour l'éthique en santé*, Paris, Éditions Sipayat, 2019.

Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, Paris, PUF, 2013 (1966).

Jean CAUNE, *Pour des humanités contemporaines : science, technique, culture : quelles médiations ?*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013.

Julie CHEMINAUD, *Les Évadés de la médecine : Physiologie de l'art dans la France de la deuxième moitié du XIXème siècle*, Paris, Vrin, 2018.

Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Thomas PÉRILLEUX (direction), *Processus de création et processus cliniques*, Paris, PUF, 2015.

Rita CHARON, *Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies*, Paris, Sipayat, 2015.

- Colette CHILAND (Dir.), *L'entretien clinique*, Paris, PUF, 1983.
- Yves CITTON, *L'Avenir des Humanités. Économies de la connaissance ou cultures de l'interprétation*, Paris, Éditions de la Découverte, 2010.
- Thomas R. COLE, Nathan S. CARLIN, Ronald A. CARSON, *Medical Humanities, an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- Gérard DANOU, *Le Corps souffrant : littérature et médecine*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 1994.
- Gérard DANOU, *Langue, récit, littérature dans l'éducation médicale*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007.
- Michel DUPUIS, Raymond GUEIBE (direction), *Simulation et formations aux métiers de la santé - Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la pratique*, Paris, Seli Arslan, 2018.
- Bernardino FANTINI, Louise L. LAMBRICHS (direction), *Histoire de la pensée médicale contemporaine, t.4. Evolutions, découvertes, controverses (4)*, Paris, Seuil, 2014.
- Isabel FERNANDES, et al. (eds), *Creative Dialogues. Narrative and Medicine*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Lester D. FRIEDMAN, *Cultural Sutures*, Duke University Press, 2004.
- Cynthia FLEURY, *Le Soin est un humanisme*, Paris, Tracts Gallimard, 2019.
- Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, *Le rôle de l'art dans les éducations en santé*, Paris, L'Harmattan, 2008.
- François GOUPY, Claire LE JEUNNE (dir.), *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris, Éditions Med Line, 2016.
- Walter HESBEEN, *Humanisme soignant et soins infirmiers : un art du singulier*, Elsevier Masson, 2017.
- Cédric JULIENS, *Le corps intime - La formation corporelle des soignants - Approches anthropologique, éthique et pédagogique*, Paris, Seli Arslan, 2016.
- Céline LEFÈVE, *Devenir médecin*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2012.
- Céline LEFÈVE, François THOREAU, Alexis ZIMMER, *Les humanités médicales. L'engagement des sciences humaines et sociales en médecine*, Londres, Doin/John Libbey Eurotext, 2020.
- Claire MARIN, *La Maladie : catastrophe intime*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2014.
- Catherine MERCADIER, *Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : Le corps au coeur de l'interaction soignant-soigné*, Paris, Seli Arslan, 2017.
- Pascale MOLINIER, *Qu'est-ce le care ? : Souci des autres, sensibilité, responsabilité*, Paris, Payot, 2009.
- Jean-Marc MOUILLIÉ, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
- Pierre REBOUL, *Écouter pour accompagner : fonder une pratique*, Lyon, Chronique Sociale, 2013.
- Isabelle RICHARD, Jean-Paul SAINT-ANDRÉ et Abraham FLEXNER dans *Comment nos médecins sont-ils formés*, Belles Lettres, 2012.
- Arundhaty ROY, *La Pandémie, portail vers un monde nouveau*, Paris, Tracts Gallimard, 8 avril 2020.
- Simon SINCLAIR, *Making Doctors. An Institutional apprenticeship*, London and New York, Routledge, 1997.
- François THOMAS (coord.), *L'entretien, un acte thérapeutique*, Paris, Seli Arslan, 2020.
- Joan TRONTO, *Le Risque ou le Care?*, Paris, PUF, 2012.
- Marco VANOTTI, *Le Métier de médecin. Entre utopie et désenchantement*, Chêne-Bourg, Editions Médecine et hygiène, 2006.
- Stéphane VELUT, *L'Hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme*, Paris, Tracts Gallimard, n°12, janvier 2020.
- Emmanuel VENET, *Manifeste pour une psychiatrie artisanale*, Paris, Verdier, 2020.
- Martin WINCKLER, *C'est grave docteur ? Ce que disent les patients, ce qu'entendent les médecins*, Paris, J'ai Lu, 2004.
- Martin WINCKLER, *Le Patient et le médecin*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2014.
- Frédéric WORMS, *Le Moment du soin*, Paris, collection « Éthique et philosophie morale », PUF, 2010.
- Frédéric WORMS, *Pour un humanisme vital*, Paris, Odile Jacob, 2019.
- Articles
- « Pratiques artistiques et intervention sociale », *Vie sociale* 2014/1, n°5, Paris, Eres, 2014.
<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2014-1-page-7.htm>
- « Interventions artistiques en milieu hospitalier : questions éthiques », *Spirale*, 2008/3 (n° 47), p. 197-200. DOI : 10.3917/spi.047.0197. URL : <https://www.cairn.info/revue-spirale-2008-3-page-197.htm>
- Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes » *Racines d'un paradigme de l'indice*, *Le Débat*, 1980/6 n° 6, p. 3-44.
- Joubert Jacques. « Le normal et le pathologique ». Relire Canguilhem in *Revue des Sciences Religieuses*, tome 73, fascicule 4, 1999. Approches de la vie. pp. 497-518.
- Céline LEFÈVE, « Du monde clos de la faculté de médecine à l'univers infini des patients », *Pratiques. Les cahiers de la médecine utopique*, n° 55 sur la formation médicale, 2011, p. 54-57. Céline LEFÈVE, « De la

philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin médical », Revue de métaphysique et de morale, vol. 82, no. 2, 2014, pp. 197-221.

Alessandra PELLECCIA, GAGNAYRE Rémi, « Art et maladie: perspectives pour l'éducation thérapeutique ». in Éducation du patient et enjeux de santé, vol 22, n°3, 2004, pp.79-85.

<http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Pellechia.pdf>

Silvia ROSSI, « Goupy, F., Le Jeune, C., dir. (2016). *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris : Éditions Med Line. », *Éducation et socialisation* [En ligne], 49 | 2018, mis en ligne le 04 juillet 2018, consulté le 14 août 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edso/3134>

Podcasts et cours en ligne

Cynthia FLEURY, « De l'intime et du soin », Colloque 2019 Médecine et psychanalyse dans la cité, Chaire Philo, <https://chaire-philo.fr/colloque-2019-medecine-et-psychanalyse-dans-la-cite-cynthia-fleury-de-lintime-et-du-soin/>

Théâtre et médecine

Monographies et revues complètes

Jean-Philippe ASSAL, Marcos MALAVIA et Muriel ROLAND, *De La mise en scène à la mise en sens, À la convergence de la mise en scène et de la médecine*, Paris, L'Harmattan, 2009.

Emma BRODZINSKI, *Theatre in health and care*, Palgrave Macmillan, 2010.

Isabelle CROMMELYNCK, *Petit dictionnaire de la médecine au théâtre de Molière à nos jours*, Hermann, Paris, 2016.

Vinia DAKARI et Catherine ROGERS, «Medicine and/in theatre, Critical Stages/Scènes critiques », *the IATC journal/Revue de l'AICT*, Juin 2018, n°17, <http://www.critical-stages.org/17/>

Julie de FARAMOND, Florence FILIPPI (direction), *Théâtre et médecine. De l'exhibition spectaculaire de la médecine à l'analyse clinique du théâtre*, Epistemocritique, collection "Actes de colloques", 2016.

Alex MERMIKIDES, *Performance, medicine and the human*, Methuen Drama, 2020.

Marc YCHOU, Serge OUAKNINE, *Le nouveau serment d'Hippocrate : le théâtre à la rencontre de la médecine*, Paris, Editions Le Manuscrit, 2017.

ÉVALUATIONS

1) Écrit réflexif/Carnet de bord électronique du cours (50%)

Textes produits en classe (éventuellement retravaillés), matériaux accumulés (inspirations artistiques, visuelles, musicales etc...)

2) Oral par groupe de 2 ou 3 (50%) - Essayez de mélanger les étudiants en Arts de la scène et les étudiants en Sociologie et ESAD:

Ébauche d'un projet Arts-Santé (atelier d'écriture, performance, installation plastique etc...) pour une structure sociale ou de santé (Faculté de médecine, École d'infirmières, MJC, Maison des habitants, Centre Médico-psychologique, EHPAD, service hospitalier etc...)

1) Présentation de la structure choisie : lieu, nombre de personnes, raisons du choix de cette structure (besoins identifiés, défis posés par le public spécifique, questions éthiques)

2) Présentation du projet Arts-Santé et de sa mise en œuvre (planning, nombre d'ateliers etc...)

Si le projet choisi est un objet artistique sans lien avec une structure, présentez un dossier dramaturgique/Note d'intention/Présentations visuelles/ Matériaux de travail/Processus de création

► EC ATELIER NUMÉRIQUE (24h / 3 ects)

Mutualisé M1 et M2

(Alice LENAY)

L'atelier numérique se déroule de manière intensive dans la semaine du 09 au 12 JANVIER 2023.

Pour cet atelier, nous essayons de comprendre, ressaisir et détourner certaines pratiques de nos outils numériques personnels, principalement les téléphones portables dits « intelligents », les ordinateurs et tablettes. Échanges d'images et de messages : ces appareils munis de caméras et connectés à internet nous permettent de nous rencontrer, communiquer, errer, résister, bifurquer.

Nous passerons en revue quelques problématiques politiques et esthétiques liées à leurs usages à partir d'expérimentations artistiques (protocoles d'écritures collectives et collaboratives ;

récupération, partage et collection de données, d'images, de vidéos et de textes ; films visiophoniques, performances et poésie en ligne).

Alice Lenay est artiste-chercheuse, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département d'arts plastiques, et au laboratoire AIAC, équipe TEAMeD. Sa réflexion porte sur la communication et l'attention à l'autre, notamment à travers les écrans. Pour mener sa recherche, elle produit des éditions, des performances et des installations vidéo, souvent collaboratives, qui questionnent notre désir de rencontre.

Le choix peut aussi se porter sur =

► **1 ou 2 EC de 3 ects au choix**
parmi les séminaires de la mention ALC (Arts Lettres Civilisation)

■ **PARCOURS DIFFUSION DE LA CULTURE accord spécifique avec Master ALC : 10 étudiants maximum des parcours AS et EC)**

► **RENCONTRES PROFESSIONNELLES** : jeudi, 09h30-12h30, assuré par Cécile CORBERY (il lui faut encore fixer les dates).

Dans le cadre d'un temps de rencontre hebdomadaire, souvent hors les murs de l'université, des professionnels de tous domaines, appartenant aux institutions les plus diverses, témoignent de leur parcours personnel, présentent leur métier, livrent une analyse de leur secteur d'activité et répondent aux questions des étudiants.

Les rencontres avec les professionnels représentent un aspect important de la formation dans le secteur artistique et culturel, dans une logique de développement de réseaux et de transfert d'expérience. Ces rendez-vous permettent aux étudiants de partager les *manières de faire* de ces personnalités afin de développer leurs compétences techniques et leur compréhension des enjeux de l'action culturelle. L'évaluation portera sur la synthèse écrite d'une rencontre professionnelle et prendra en compte la participation active aux rencontres.

SEMINAIRES DES AUTRES PARCOURS ALC DONT LES HORAIRES SONT COMPATIBLES AVEC L'EDT DU MASTER 1 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES

► **MYTHOCRITIQUE ET MYTHANALYSE – Mathieu Dijoux**

M2 (ouverture : M1 *ou* M2) – Semestre 9 – 22h – **Mercredi 17H30-19H30**

► **SOCIOLOGIE DES ARTS ET DE LA CULTURE – Florent Gaudes**

M1 (ouverture : M1 *ou* M2) – Semestre 1 – 22h – **Vendredi 13H30-17H30 (par quinzaine)**

► **LITTERATURE ET PHILOSOPHIE DES LUMIERES 1 & 2 – Rousseau, La Nouvelle Héloïse – Christophe Cave**

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – **Lundi 10H30-12H30**

► **ROMANTISMES ET REALISMES 1 & 2 – Paysages littéraires : Voir du pays : voyage et paysage au XIXe siècle – Delphine Gleizes**

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – **Mercredi 15H30-17H30**

► **LA LITTERATURE DE JEUNESSE A L'ECOLE 1 & 2 – Claire Augé**

M1 (ouverture : M1 *ou* M2) – Semestres impairs – 24h. – **Mercredi 17H30-19H30**

► **NORMES ET USAGES. HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE – Corinne Denoyelle**

M1 & M2 – Semestre 1 – 22h – **Lundi 17H30-19H30** – Cours proposé aux étudiant·e·s internationaux ainsi qu'à ceux de la filière MEEF

► **LITTERATURES FRANCOPHONES – RIDHA BOULAABI – LUNDI 13H30-15H30**

► **VOIR LES DESCRIPTIFS DES SEMINAIRES DES PARCOURS ALC en fin de livret**

► **1 EC au choix parmi les ATELIER DE L'ÉSAD (Ecole supérieure d'art de design) proposés**

ÉSAD, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000 • Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76 86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18

→ **Il ne peut être suivi qu'un seul atelier de 3 ects par étudiant**

→ **3 étudiants par atelier maximum**

→ **Les ateliers commencent en octobre et se déroulent les Jeudis 14h-17h**

► **Atelier pratique : Auto - édité, oui mais quoi ?**

Enseignantes : **Antoinette Ohannessian**

Invitée : Alice Guerraz

Début des cours : Jeudi 6 octobre

Cours en semaine A

Méthode d'enseignement :

Venir avec une idée. Essayer des techniques comme : lasanographie, le pliage, l'embaussage à froid, le gaufrage, et d'autres techniques encore inexplorées.

Objectifs du cours :

Comment montrer une idée ?

Comment une feuille de papier peut devenir l'existence externe et physique d'une idée ?

Contenu du cours :

Faire d'un livre pour enfant un livre pour adulte.

Faire d'un livre pour adulte un livre pour enfant.

Y a-t-il une langue pour enfant et une langue pour adulte ? Faut-il changer de langue ? Faut-il traduire ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité, participation et faire des livres.

Repères bibliographiques / références :

Hervé Tullet, *J'ai une idée*

Gilles Deleuze (conférence), Qu'est-ce qu'une idée ?

► **Atelier pratique : Fabrique de l'image**

Enseignant-e(s) : **Pascal Sarrazin** / coordination **Catherine Tauveron**

intervenant-e-s : Rencontres dans le cadre du Mois de la Photo 11/2022.

Année(s) ou groupe d'étudiant-e-s concernés (+ site et option) : 2 3 4 5A art Grenoble

Début des cours : Jeudi 13 octobre

Cours en semaine B (travail personnel à prolonger en semaine A)

Méthode d'enseignement :

Cet atelier se définit comme un atelier d'expérimentation et d'apprentissage, d'accompagnement, de production, permettant de découvrir et d'explorer les ressources de la photographie argentique. Sans

rupture, il s'agira aussi d'explorer les passages analogique-numérique dans des productions contemporaines.

Objectifs du cours :

A travers la pratique de la photographie argentique, il s'agit de prendre la mesure de phénomènes et dimensions essentielles constitutifs de l'image : lumière, empreinte-trace, photosensibilité, négatif-positif, matérialité de l'émulsion, développement chimique, image optique, agrandissement...

Au cours de cet atelier pratique, les étudiants acquièrent leur autonomie dans la réalisation et mise en forme de travaux photographiques en argentique noir et blanc (développement films, tirages papier RC).

Contenu du cours :

Il est proposé aux étudiants d'engager une direction de recherche, de pratique et de production personnelle.

Un axe de travail et quelques consignes particulières seront précisés en début d'atelier.

Les travaux seront conduits autant en prise de vue (film argentique NB 135/36 ou 120), qu'à travers les travaux de laboratoire argentique en NB (développement film, tirage argentique...).

Des groupes de travail seront organisés en rassemblant les étudiants partageant un même intérêt ou une même direction de recherche.

Les étudiants viendront à l'atelier avec le matériel argentique dont ils disposent (il sera intéressant d'en faire l'inventaire et d'en voir les usages possibles) et pourront également emprunter des appareils reflex disponibles au magasin de prêt. Les consommables photographiques seront fournis pour les travaux en AP.

Modalités et critères de l'évaluation :

Une production photographique sera présentée en fin de semestre (sous une forme déterminée : accrochage, ensemble de tirages ou autre). Une présentation écrite du travail sera élaborée pour étayer le moment de bilan. Sur cet atelier, chacun procédera à une auto-évaluation (critères définis collectivement).

Repères bibliographiques / références :

Mois de la Photo, <https://www.maison-image.fr/>

LANG Thomas. <https://www.thomaslang.fr/gestalt>

MULAS Ugo, Verifice 1969-1972.

OHANIAN Rajak, A Chicago-portrait d'une ville 1987-89.

SARRAZIN Pascal, « topophotografilms » Chroniques pontoises 2002.

DVD Contacts, Les plus grands photographes dévoilent les secrets de leurs images, sur une idée de W Klein, Producteurs : ARTE France, KS VISIONS, Le Centre national de la photographie, Le Jeu de Paume.

BALDNER Jean-Marie & VIGOUROUX Yannick, Les pratiques pauvres du sténopé au téléphone mobile, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.

FARGIER J.P., L'invention du paysage, les lieux de l'instant avec Laurent Millet, SCEREN-Isthme éditions, Pôle-Photo, 2005.

GAESSLER Dominique, Les grands maîtres du tirage, Contrejour, 1987.

CAMPEAU Michel, DEV-STOP-FIX The Demise of the Darkroom, 2007-2009.

<http://www.michelcampeauphotographies.com/>

WOLFF Ilan "Camera Obscura at work" 1982-1997 et <http://www.ilanwolff.com/>

www.photo-arago.fr/ Musée en ligne de la photographie permettant d'accéder à l'ensemble des collections de photographies conservées en France.

Base de données low-uv.tumblr.com/ constituée par Emilie Fayet (ÉSAD•VALENCE).

► Atelier pratique : Point de vue Point de fuite

Enseignant : **Eric Hurtado**

Années ou groupe d'étudiants concernés : De 2A à 5A, ESAD Grenoble et UGA

Début des cours : Jeudi 13 octobre

Cours en semaine B

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques à l'ESAD et ateliers à l'extérieur. Mise en présence et analyse en groupe des travaux des étudiants pour un croisement créatif des regards.

Considérer cet atelier comme **un point de rencontre pour des étudiants photographes ou très intéressés par la photographie**. Nous confronterons les pratiques et les points de vue, des étudiants comme des photographes étudiés, afin de *réaliser* (au sens de *faire et prendre conscience*) l'acte photographique. Nous essaierons d'interroger la photographie dans son essentialité, c'est à dire de la penser dans son rapport au monde, dans sa mise en question du réel.

Objectifs du cours :

"Faire de la surface du monde un horizon." Eric Hurtado

Si les choses ne sont que conscience de celles-ci que dire d'une image ! Tout a été dit, ou plutôt révélé, dès les premiers temps de l'invention de la photographie. Nous, photographes modernes, ne faisons que perpétuellement reprendre la même tapisserie, celle du miroir de la lumière, de son empreinte irrémédiablement enfiée, pour retisser sa naissance et affirmer la vie dans son cycle.

Trouver un chemin dans les herbes, c'est *entrevoir* le sens de celui-ci, sa direction. Oui, la photographie ou le possible d'une éclaircie de notre existence au monde.

Contenu du cours :

Comment la photographie nous permet le passage de l'acte de *voir* à celui de *regarder*, puis comment elle peut élever ce regard à la dimension d'une *vision*.

L'enjeu de cet atelier est de nous aider à traverser le gué entre "prendre une photo" et "accueillir une image", dépasser le sujet pour sa question.

Nous porterons une attention particulière aux choix techniques de prises de vues, à leur affinité au regard de chacun. Nous les commenterons lors de cours théoriques sur les fondamentaux de la prise de vue (un dialogue substantiel avec la technique) et les expérimentons lors d'ateliers pratiques, à l'ESAD comme lors de sorties à l'extérieur.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et bilan d'ARC en fin de semestre. Assiduité, inscription dans la dynamique du groupe, pertinence et originalité des travaux, qualité de la recherche, présentation de ceux-ci et mise en espace. Inscription théorique et pratique du travail dans un parcours de pensée en évolution (et en révolution).

Repères bibliographiques / références :

Livres :

Raymond Depardon, *Errance*. Points / Seuil

Luc Delahaye, *L'autre*, Phaidon

Winterreise, Phaidon

Luc Delahaye, 2006 2010, Steidl

Lewis Baltz, *Texts*, Steidl

Garry Winogrand, *Catalogue Jeu de Paume*, Flammarion

Henri Cartier-Bresson, *L'instant décisif*, in *L'imaginaire d'après nature*, Fata Morgana

Voir est un tout, Centre Pompidou

Clément Chéroux, *Henri Cartier-Bresson*, Centre Pompidou

Robert Capa, *La valise mexicaine*, Actes Sud
 Robert Adams, *En longeant quelques rivières*, Actes Sud
 Rodtchenko photographe, Parenthèses
 Bernard Plossu, *Revue Lisières*, 21
 Eric Hurtado, *Ouvert, un chemin du visible*, Pays d'Art et d'Histoire
Le point aveugle, Musée Hébert

Films :

Raymond Depardon, *Journal de France*
 Michelangelo Antonioni, *Blow-up*
 Wim Wenders, *Palermo shooting*
Le sel de la terre
 Sasha Waters Freyer, *Garry Winogrand*
 Laurent Roth, *Les yeux brûlés*
 Manoel de Oliveira, *L'étrange affaire Angélica*
 Jean-Luc Godard, *Je vous salue Sarajevo*
 Film socialisme
 Gilad Baram, *Koudelka shooting holy land*
 Heinz Bütler, *Henri Cartier-Bresson, biographie d'un regard*

► [Atelier pratique : Pratiques visuelles comme fabriques de citoyenneté flexible : suivi de résidence de l'artiste Areej Huniti et suivi curatorial de la 3è édition du Festival des Gestes de la Recherche 2022](#)

Enseignants : **Katia Schneller** et **Simone Frangi**

2è à la 5è année de L'ESAD Grenoble

Début des cours : Jeudi 6 octobre

Cours en semaine A

Méthode d'enseignement :

- Suivi actif de 2 soirées d'études en ligne
- Suivi curatorial de la résidence d'Areej Huniti
- Participation à un workshop avec Areej Huniti
- Organisation et suivi curatorial du Festival des Gestes de la Recherche
- Rendez-vous hebdomadaires.

Objectifs du cours :

Initiation théorique aux notions de culture visuelle et d'activisme visuel. Suivi de la résidence de l'artiste Areej Huniti sur les questions du nomadisme flexible et du "désir de nostalgie" et leur relation avec l'enracinement et le déracinement, l'appartenance et la perte. Organisation et participation à la 3ème Festival des Gestes de la Recherche (Novembre 2022) consacré aux notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté.

Contenu du cours :

Dans le cadre de l'Unité de recherche "Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale", cet atelier pratique propose de s'intéresser aux notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté, dont le potentiel politique permet de repenser la citoyenneté au-delà de la relation au pouvoir souverain de l'État-nation en tenant compte de la complexification du désir d'appartenance à un territoire, surtout à la lumière de la crise de la rhétorique des racines. Cette notion permet de prendre acte du sentiment d'appartenance à une communauté que confère le regard et la production d'"images" de ralliement. Les contributions à la

citoyenneté, qu'elles soient visuelles, narratives, ou sous la forme de pratiques artistiques, participent à la refabulation d'une identité collective au-delà des narrations hégémoniques.

L'AP débutera avec la participation à deux soirées d'études en ligne avec des théoricien.n.es internationales/internationaux sur les notions de citoyenneté flexible, citoyenneté visuelle et biocitoyenneté.

La deuxième activité consiste à participer au suivi curatorial de la résidence de Areej Huniti, artiste et chercheuse basée à Amman, en Jordanie. Elle s'intéresse à l'exploration de l'interrelation entre les individus et les technologies dans un contexte culturel, sociétal et politique. En tissant des éléments réels avec la fiction, elle souhaite complexifier la réalité, effondrer les géographies tout en imaginant différentes possibilités futures. Depuis 2019, Areej travaille au sein du duo d'artistes HUNITI GOLDOX avec Eliza Goldox. Dans leur pratique commune, elles utilisent les nouvelles technologies médiatiques comme la RV, l'art vidéo et l'écriture pour développer des espaces et des outils d'imagination collective. Le travail est façonné par un engagement avec des fictions et des futurs spéculatifs. Il découle du désir de comprendre et de décortiquer les profondeurs dans lesquelles les émotions et les réalités humaines sont intégrées dans les systèmes sociaux et écologiques. Leur thème principal est l'eau et la mythologie, ainsi que l'engagement avec d'autres éléments naturels, comme moyen de raconter des histoires sur des matières liquides, sèches et non physiques. Lorsqu'elles s'intéressent à la matière de l'eau, elles pensent à la manière dont nous pouvons nous vivre moins comme des entités isolées et plus comme des corps fluides qui se dissolvent dans une circulation complexe. Areej a obtenu une maîtrise en cultures numériques mondiales à l'université SOAS de Londres. Pendant ses études, elle a étudié l'impact des expériences virtuelles immersives sur le corps. Elle a également regardé au-delà de la surface et des constructions sociales du corps et a tenté de remettre en question les hypothèses qui suggèrent que les technologies numériques sont purement instrumentales. Elle a examiné comment les artistes utilisent la technologie pour contester la colonisation de l'intérieur du corps par le regard médical.

L'Atelier Pratique se poursuivra autour du temps fort que constitue la troisième édition du Festival des Gestes de la Recherche consacré à l'axe de recherche "Fabriques de citoyenneté flexible".

Pour ce faire, les participant-es suivront les activités présentées dans le planning ci-dessous :

Jeudi 6/10 : Présentation de l'organisation, du Festival et des artistes invité.es et séance de portfolio review

Jeudi 20/10 : Présentation du cadre théorique et curatorial du Festival et séance de lecture collective

Mardi 8/11 et mercredi 9/11 de 17h30 à 19h30 : Participation aux soirées d'étude en ligne sur la "citoyenneté visuelle"

Mardi 22/11 - Vendredi 25/11 : Workshop avec Areej Huniti et participation au Festival des Gestes de la Recherche

Jeudi 8/12 : Débriefing

Jeudi 5/1/23 : Rendu du projet de documentation

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, assiduité et engagement dans le projet.

Repères bibliographiques / références :

- Norman Ajari, Noirceur. Race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle, Paris, Éditions Divergences, 2022.

- Mohamed Amer Meziane, Des empires sous la terre. Histoire écologique et raciale de la sécularisation, Paris, La Découverte, 2022.

- Jennifer E. Telesca dir., "What is Visual Citizenship?", Humanity, juin 2014, consultable à <http://humanityjournal.org/issue4-3/preface-what-is-visual-citizenship/>

- Nicholas Mirzoeff, *How to See the World: Visual Activism in Dangerous Times*, New York, Penguin Books, 2016. Introduction accessible à <https://wp.nyu.edu/howtoseetheworld/wp-content/uploads/sites/1852/2015/05/Introduction-HTSW.pdf>
- Louisa Youfsi, *Rester barbare*, Paris, La Fabrique, 2022.

► **Atelier pratique : SCIENCE FICTION**

Enseignant : **Bernard Joisten**

Année(s) ou groupe d'étudiant-e-s concerné-e-s : 1, 2, 3, 4, 5 et Master Création Artistique, UGA

Début des cours : Jeudi 6 octobre

Cours en semaine A ou B selon calendrier

Méthode d'enseignement :

Cours nécessitant l'atelier de montage, donc articulé sur une dimension d'apprentissage technique, mais tendu vers une production artistique, dont le médium est filmique.

Objectifs du cours :

Sous cet intitulé, il s'agit d'apprendre à maîtriser le logiciel Final Cut Pro à travers une version ludique de la science-fiction en tant que dynamique d'invention formelle.

Contenu du cours :

L'étudiant apprendra à manipuler le logiciel Final Cut Pro de façon à ce qu'il en ressorte capable de l'utiliser sans difficulté pour les années à venir et pour d'autres projets. Il sera également orienté vers la culture de la science-fiction dans ce qu'elle a de spectaculaire et d'innovant. Pour autant, il ne s'agit pas d'imiter ces productions grand spectacle de toute façon au niveau de leur matérialité et de leurs moyens de production, mais d'utiliser le schéma de la science-fiction en tant que matrice d'invention formelle et dynamique d'imaginaire prospectif. L'avant-garde ayant disparu des rayons de la culture des arts plastiques depuis l'ère postmoderne et la fin de l'histoire, il s'agit d'essayer de réinventer ces notions de dépassement de l'ancien, de table-rase. La science-fiction comme langage, comme grammaire et comme jeu. Cet atelier est à la fois un atelier pratique et un atelier de réflexion sur le modernisme, le postmodernisme et l'hyper-modernité actuelle.

Modalités et critères de l'évaluation : Rendu en fin de semestre.

Les points seront évalués par Bernard Joisten et selon des critères déterminés par l'investissement dans le cours, la qualité de l'écoute et de la parole ainsi que dans la qualité de la production. Le rendu s'effectuera en fin de semestre.

Repères bibliographiques / références :

Films :

2001 l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick (disponible à l'ESAD). *Blade Runner* de Ridley Scott (disponible à l'ESAD).

Livres :

Vermillon Sand, JG Ballard, Souple, Editions Tristram.

Nouvelles complètes, JG Ballard, Editions Tristram (disponible à l'ESAD). *Les temps hypermodernes*, de Gilles Lipovetsky. Editions Grasset.

**► POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS REACH
l'UE 4 est constituée des cours spécifiques suivants**

- ATELIER PRATIQUE (Benoît CHABES) : VENDREDI 13h30-17h30 : 23/09, 30/09, 18/11, 23/11, 02/12, 09/12 et le 16/12 de 13h à 17h
- APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE (Gretchen SCHILLER) : Jeudi 15 septembre 10h-16h30, Vendredi 16 septembre 9h-15h30, puis vendredi 14h-17 les 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 25/11, 16/12

**ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES SEMESTRE 8 :
30 ects**

► UE1 Projet professionnel / recherche (27 ects)

**► EC1 ATELIER DE LA RECHERCHE ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES (12 h / 1 ects)
(Aude SERVAIS)**

Mercredi 13h30-15h30 (dates à venir)

Dans la continuité du cours « Méthodologie de la recherche et de l'insertion professionnelle », cet atelier offre aux étudiants un espace où échanger sur leurs recherches en cours et chercher des solutions aux difficultés auxquelles ils se trouvent éventuellement confrontés. Il accompagne leur réflexion scientifique et les incite à élaborer un projet professionnel qui soit en cohérence avec leurs aspirations, leurs compétences et les réalités du marché de l'emploi.

**► EC2 REVUE DE CINÉMA EN LIGNE 2 (résidence) (24 h / 2 ects)
(Guillaume BOURGOIS)**

La venue en résidence à la Maison de la Création et de l'Innovation (MACI) d'un critique de cinéma donnera lieu à un *workshop* de plusieurs jours avec les étudiantes et étudiants du Master Création Artistique, qui bénéficieront ainsi de moments d'échange privilégiés avec un professionnel de l'écriture. À travers plusieurs exercices de rédaction que choisira de proposer le critique en résidence, les acquis du cours de « Revue de cinéma en ligne 1 » (M1S1) seront mis à profit et la compréhension des enjeux passés et présents de l'écriture sur le cinéma sera approfondie.

► Nous accueillerons cette année universitaire 2022-2023 le critique **Emmanuel BURDEAU**, ancien rédacteur en chef des *Cahiers du cinéma*.

UE 2 MÉMOIRE / STAGE (hors étudiant.e.s Reach) = Un choix est à effectuer entre

► **OPTION 1 / 24 ects = EC1 STAGE COURT (Durée 1 à 3 mois) & RAPPORT DE STAGE (avec soutenance) (8 ects) + EC2 MEMOIRE COURT RECHERCHE (avec soutenance) (16 ects)**

► **OPTION 2 / 24 ects = EC MÉMOIRE DE RECHERCHE LONG (sur conditions particulières) (24 ects)**

AVERTISSEMENT IMPORTANT

DANS TOUS LES CAS, IL EST NECESSAIRE DE S'Y PRENDRE LE PLUS TÔT POSSIBLE AFIN DE TROUVER

► **SON STAGE (en relation avec la responsable des stages)**

► **SON DIRECTEUR DE RAPPORT DE RECHERCHE ou DE MÉMOIRE DE RECHERCHE : il faudra que chaque étudiant se soit mis en relation avec son directeur, et ai défini son sujet de recherche, à la rentrée des vacances de la Toussaint**

► POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS LA MINEURE REACH l'UE 2 est constituée de cours spécifiques en plus de la partie recherche/stage

- ÉCOLE THÉMATIQUE (6 ects)
- MÉMOIRE / STAGE REACH (15 ects) : EC1 STAGE COURT (Durée 1 à 3 mois), & RAPPORT DE STAGE (avec soutenance) (5 ects) + EC2 MÉMOIRE COURT RECHERCHE (avec soutenance) (10 ects)

► UE3 LVE (24h / 3 ects)

Cours à choisir auprès du LANSAD, il existe une UE de **langue anglaise sur objectifs spécifiques culturels (horaire : mardi 10h30-12h30 ou vendredi 08h30-10h30** (à chaque horaire deux groupes de niveau B1 et B2). Un système hybride sera prévu pour qu'une partie des enseignements puisse être assuré à distance (en raison de la présence des stages au second semestre). **Salle à préciser.**

MASTER 2

60 ects (2 semestres de 30 ects)

ARTS DE LA SCÈNE SEMESTRE 9 / 30 ects

Tronc commun Création artistique

► UE 1 Méthodes, milieux, pensées (3 x 3 ects)

► EC 1 ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
(12h + suivi de manifestations scientifiques / 2 ects)
(Didier COUREAU/Gretchen SCHILLER)

Mutualisé pour tous les parcours de M1 et de M2.

Suivi de l'actualité de la recherche à travers des manifestations scientifiques : conférences, journées d'études, colloques.

Une première séance d'ouverture aura lieu le mardi 13/09 de 17h30 à 19h00 – MACI
Les modalités définitives d'évaluation seront communiquées lors de la séance de présentation.

► EC 2 RENCONTRES PROFESSIONNELLES ARTISTIQUES
(Mutualisé M2 AS/EC/DC. 24h / 4 ects)

► Lundi – Salle de projection 220 MACI ou Salle C5 (24h)

Séances :

- 12/09, 17h-20h, Salle C5 : Séance d'introduction
- 19/09, 17h-20h30, Salle C5 : Pauline Bouchet reçoit la Compagnie Points sensibles
- 26/09, 17h-20h30, Salle de projection 220 MACI : Vincent Sorrel reçoit Mehran Tamadan
- 03/10, 9h30-12h30 : Yoann Demoz reçoit Alexe Poukine

Pour cette session nous accueillons la cinéaste Alexe Poukine. Après avoir suivi les cours d'art dramatique, et étudié l'ethnologie, elle a intégré le Master 2 Documentaire de Création de l'UGA. Par la suite, elle a réalisé deux long-métrages documentaires *Dormir, dormir dans les pierres*, et *Sans frapper* puis dernièrement un court-métrage de fiction intitulé *Palma*. A partir d'extraits de ses travaux, nous questionnerons le rapport fiction / réel qui caractérise son cinéma notamment dans les dispositifs filmiques qu'elle élabore afin de recueillir une parole intime. Alexe Poukine, nous présentera ensuite son prochain projet de film actuellement en écriture.

- 10/10, 17h-20h30, Salle de projection 220 MACI : Yoann Demoz reçoit Eleanor Gilbert
- 17/10, 17h-20h30, Salle C5 : Julie Valero reçoit Sylvie Joubert

- **24/10, 16h30-20h30, Salle C5 : Séance de conclusion**

Le séminaire « Rencontres Professionnelles Artistiques », permet aux étudiants de rencontrer des artistes contemporains dans les domaines du cinéma, de l'art vidéo, du cirque, de la danse et du théâtre. Chaque session sera organisée en forme d'entretien ouvert pour favoriser le dialogue entre l'artiste, un enseignant et les étudiants des trois programmes, arts de la scène, études cinématographiques et documentaire de création. **Toutes les séances sont obligatoires pour tous les étudiants.**

Le séminaire a comme objectif de présenter les diverses approches de création par des professionnels en cinéma et arts de la scène à travers leurs propres productions. Les étudiants auront l'opportunité d'appréhender la manière dont les artistes pensent et matérialisent leurs œuvres.

► **EC3 ATELIER D'ÉCRITURE ET DE RECHERCHE (24H / 3 ects)**
(Pauline BOUCHET)

● **Vendredi, Salle d'écriture 09h30-12h30, 204 MACI : 30/09, 07/10, 14/10, 28/10, 18/11, 25/11, 02/12, 09/12**

En M2, en principe, la méthodologie du mémoire est déjà acquise ; les étudiants ont néanmoins besoin d'un temps d'entraînement régulier pour rédiger des textes ciblés (points d'étape du mémoire, temps de réflexion sur leur propre création), et pour échanger sur leurs recherches en cours. C'est à cet entraînement et à ces temps d'échange qu'est consacré cet atelier. Il s'agira également de préparer les étudiants à des formes d'écritures universitaires (articles de recherche), critiques (textes essais) ou créatives (carnet de bord, note d'intention d'un projet en cours, résumé d'un parcours artistique...). Différentes formes textuelles seront étudiées, et des travaux d'écriture seront sollicités dans le cadre du séminaire.

EVALUATIONS

1. Carnet d'écriture du cours sur un drive de la classe : textes produits en cours et en lien avec le cours retravaillés pour le rendu, notamment un « article universitaire » à rendre le **lundi 12 décembre**

Problématique et méthode

Bibliographie thématique

Fiche de lecture

Plan de travail

Écriture analytique

Création ludique autour de son sujet

2. Oral de fin de semestre, « le show du mémoire » le **vendredi 9 décembre**

Enseignements de Spécialité

► **UE 3 Arts de la scène (15 ects)**

► **EC1 MODES D'ORGANISATION DU SPECTACLE VIVANT : ENJEUX ET MUTATIONS**
(24h / 3 ects)
(Angela CONQUET)

● **Mardi 18/10, 25/10, 8/11 13h30-18h30 MACI Salle 210**
14/11 14h00-18h00 MACI Salle 204 et 15/11 13h30-18h30 MACI salle 210

Ce séminaire vise à renforcer les connaissances des étudiants sur l'organisation du travail créateur dans le spectacle vivant, au sein notamment des structures de production et de diffusion artistique, dont il s'attache à cartographier les principaux modèles, tout en portant une attention accrue à la recherche de modèles alternatifs, en France comme à l'étranger.

Des réseaux institutionnels aux compagnies dites indépendantes, le cours examine les différents types d'organisation du travail, de structuration des activités et de gestion des ressources, qui composent aujourd'hui le secteur du spectacle vivant. A partir de situations empruntées à l'actualité du secteur, il s'agira également de mettre en lumière les problématiques et les enjeux qui « travaillent » les modes d'organisation, de production et de diffusion des œuvres ; et d'en pointer leurs implications sur des mutations des écosystèmes artistiques liées aux manières de repenser les liens au public, au territoire et au monde.

Types d'évaluation : Travail pratique en groupe (oral) et exposé/ travail personnel (écrit), **15/11**

► **EC2 PERSPECTIVES DE LA PERFORMANCE (24h / 3 ects)**
(Gretchen SCHILLER)

11/10 13h30-17h30, ateliers de production 205 & 206 MACI ;
22/11, 29/11, 06/12, 13/12 13h30-18h30, MACI ateliers de production 205 & 206.

L'objectif de notre séminaire est d'aborder les approches interdisciplinaires de « performance studies » mises en place depuis les années 80s aux États Unis entre le théâtre et l'anthropologie.

Nous allons aborder le tournant performatif dans des contextes divers : scènes, lieux publics et privés. Le séminaire théorie-pratique est organisé en deux temps. Pour commencer nous allons aborder les notions de performance studies (Schechner, V. Turner, Phelan, Austin, Auslander, Pearson, Schneider, Noland entre autres) ainsi que le lexique du Performascope du Performance lab.

Dans un deuxième temps nous allons aborder le tournant performatif avec des projets "in situ", "durational performance" (la durée) et "community practice" (du territoire) qui peuvent être analysés par les notions performatives.

Modalité d'évaluation : présentation orale **13/12/22** et dossier **9/01/23**

Spectacles à voir

11/10 Désordre du discours, Fanny de Chaillé, UGA

► **EC3 INTERMÉDIALITÉ DANS LES PRATIQUES ARTISTIQUES (24h / 3 ects)**
(Julie VALERO)

Mardi, salle 210 MACI

(08h30-10h30)

27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11,15/11, 22/11, 29/11

le 21/10 10h30-13h30 et 14h30-17h30 Salon Experimenta

Ce séminaire propose de mobiliser la notion d'intermédialité (que l'on pourrait définir comme un "entre-jeu complexe des médias", J.-E. Müller, 2000) pour lire et analyser des formes scéniques contemporaines (cirque, théâtre, multimédia) : qu'ont de commun les conférences performances, les spectacles immersifs ou encore les performances multimedia ? A partir d'un corpus de spectacles et de performances, nous construirons ensemble un projet de recherche autour des relations entre scènes, sciences et médias en allant à la rencontre des artistes et en participant à la Biennale Experimenta, organisée par l'Hexagone (Scène Nationale arts-sciences Meylan). Il s'agira de mener conjointement un atelier-recherche à partir de lectures théoriques, d'observations de spectacles, d'enquêtes de terrain et d'entretiens. Le format que prendra l'atelier sera fonction de l'investissement des étudiant.es et des directions qu'ils.elles choisiront de donner au travail. L'évaluation se fondera sur un travail collectif présenté lors de la dernière séance.

► **EC 4 RÉSIDENCE ARTISTIQUE ARTS DE LA SCÈNE (48h / 6 ects) - Pauline BOUCHET**
Compagnie POINTS SENSIBLES (Laurent Mazé/Jeanne-Victoire David)

Lundi 19 septembre- vendredi 23 septembre : 8h30-18h30

C5, Live Art Lab, MACI

19, 20, 21 septembre : stage écriture de plateau et improvisation dirigée

Workshop mené par Jeanne-Victoire David et Laurent Mazé.

L'écriture de plateau est un processus de création théâtrale très en vogue ces dernières années. Il désacralise le texte écrit en amont du jeu sur scène et lie intimement et en synchronicité travail à la table et travail sur le plateau. La Compagnie Points Sensibles, à travers ses créations, recourt régulièrement à ce processus et en redéfinit constamment ses propres règles, car nous pensons qu'il y a d'autant d'écritures de plateau que d'écrivain.e.s de plateau. Au cours de ce stage, nous découvrirons quelques fondamentaux de ce type d'écriture théâtrale. Nous travaillerons autour d'improvisations dirigées, préparées en amont à la table, et improvisées sur le plateau, auxquelles nous ajouterons des contraintes créatives fortes autour de l'espace et du texte. Écrire au plateau, ce n'est pas seulement préparer puis faire, c'est aussi constamment remalaxer la matière théâtrale.

Nous nous attacherons donc à rejouer des scènes en y apposant des traitements esthétiques et thématiques particuliers ou des changements de points de vue. Ainsi, l'objectif central de ce stage sera de se libérer de l'angoisse de la "page blanche" sur scène. Nous pensons que créer, c'est se rapprocher à tâtons, parfois dans la nuit la plus noire, de ces formes invisibles qui ne demandent qu'à être révélées, avec patience et confiance.

22, 23 septembre : travail dramaturgique et scénique autour de la prochaine création de la compagnie *Olympe*

La vie d'**Olympe** est transposée dans un monde contemporain, parti-pris visible dans la scénographie, les costumes et accessoires, le mélange des registres de langues entre niveau de langage soutenu et langage très contemporain. Plusieurs sources primaires sont utilisées : écrits politiques d'Olympe de Gouges, des extraits de "King Kong Théorie" de Virginie Despentes, des témoignages empruntés à "Un Podcast à Soi" sur la sexualité des femmes, citations de Simone de Beauvoir ou Françoise Vergès.

En adoptant ces parti-pris, l'ambition est de dire cette réalité : **le combat d'Olympe de Gouges, plus de deux siècles après sa mort, reste une Révolution largement inachevée.**

Ouverture

► UE 3 Offre complémentaire professionnelle, recherche, création (6 ects à choisir : 1 à 6 ects ou 2 à 3 ects)

► EC ART ET SANTÉ (24h / 3 ects) Mutualisé M1 et M2 (Pauline BOUCHET)

SÉMINAIRE-ATELIER ARTS-SANTÉ

(séminaire interdisciplinaire Master Création Artistique- Master VST- ESAD)

Jeudi 9h30-12h 29/09 MACI Salle 204, 06/10 MACI Salle 204, 13/10 MACI Salle 209, 20/10 MACI Salle 204, 27/10 MACI, 10/11 MACI Salle 208, 12/10 MACI Salle 204, 01/12 MACI Salle 204

Objectifs du cours :

Avoir une approche théorique et pratique des projets qui mêlent arts et santé

Connaître des dispositifs différents, comprendre les enjeux, problématiques et difficultés des projets mêlant arts et santé

Expérimenter les questions de santé par des exercices d'écriture, de jeu etc.... pour avoir un répertoire d'activités possibles

Penser des projets arts-santé

1. Jeudi 29 septembre

Présentation du cours- Les projets Arts et Santé Exercices d'écriture

2. Jeudi 6 octobre

Exercices d'écriture Bibliothèque avec Belinda

3. Jeudi 13 octobre

Rencontre avec Ariane SALIGNAT+Exercices d'écriture et ébauche projets arts-santé

4. Jeudi 20 octobre

Présentation Depuis mon corps chaud+Travail sur projet arts-santé

5. Jeudi 27 octobre

Rencontre Gwendoline Soublin pour *Depuis mon corps chaud*/

Travail par groupes autour de projets Arts et Santé

Présentation *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*

6. Jeudi 10 novembre

Retour lecture *Depuis mon corps chaud* Présentation *Survivants*

Rencontre *Cie Points Sensibles*

7. Jeudi 17 novembre

Retours spectacle *Survivants* et *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)* Oaux : présentation de projets Arts-Santé

8. Jeudi 1er décembre

Rencontre Cie en Carton *Hors de moi* Oaux : présentation de projets Arts-Santé

14, 15 et 16 décembre : Résidence de la compagnie Les Songes Turbulents autour du projet Si vous voulez de la lumière/réécriture de Faust et service hématologie

Spectacles obligatoires

Depuis mon corps chaud - Gwendoline Soublin Jeudi 27 octobre – IFSI 12h/ EST- 19h

Survivants, Cie Points Sensibles Jeudi 10 novembre - EST - 19h

Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits), Cie du Dernier Étage 8, 9 et 10 novembre- EYBENS l'Autre rive – 20h

Hors de moi, Compagnie en carton

1er décembre- EST- 19h

Lectures obligatoires***Depuis mon corps chaud* Gwendoline SOUBLIN****BIBLIOGRAPHIE HUMANITÉS MÉDICALES**Monographies

- Victoria BATES, Alan BEAKLEY et Sam GOODMAN, *Medicine, Health and The Arts*, London and New York, Routledge, 2014.
- Patrick BEN SOUSSAN et Pascale BRIAND, *Le Cancer : approche psychodynamique chez l'adulte*, Toulouse, Eres, 2004.
- Laure BERTHELOT CABARET, *Le médecin poète écrivain en France de nos jours. Caractéristiques et apport de l'écriture à la relation médecin patient*, Thèse de médecine soutenue le 19 décembre 2008, Faculté de Médecine de Nancy.
- Christian BONAHE et alii, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2014.
- Maria de JESUS CABRAL, José DOMINGUES DE ALMEIDA, (direction), *Santé et bien-être à l'épreuve de la littérature*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2017.
- Maria de JESUS CABRAL, Marie-France MAMZER (coord.) *Médecins, soignants, osons la littérature ! Un laboratoire virtuel pour l'éthique en santé*, Paris, Éditions Sipayat, 2019.
- Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, Paris, PUF, 2013 (1966).
- Jean CAUNE, *Pour des humanités contemporaines : science, technique, culture : quelles médiations ?*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013.
- Julie CHEMINAUD, *Les Évadés de la médecine : Physiologie de l'art dans la France de la deuxième moitié du XIXème siècle*, Paris, Vrin, 2018.
- Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Thomas PÉRILLEUX (direction), *Processus de création et processus cliniques*, Paris, PUF, 2015.
- Rita CHARON, *Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies*, Paris, Sipayat, 2015.
- Colette CHILAND (Dir.), *L'entretien clinique*, Paris, PUF, 1983.
- Yves CITTON, *L'Avenir des Humanités. Économies de la connaissance ou cultures de l'interprétation*, Paris, Éditions de la Découverte, 2010.
- Thomas R. COLE, Nathan S. CARLIN, Ronald A. CARSON, *Medical Humanities, an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- Gérard DANOU, *Le Corps souffrant : littérature et médecine*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 1994.
- Gérard DANOU, *Langue, récit, littérature dans l'éducation médicale*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007.
- Michel DUPUIS, Raymond GUEIBE (direction), *Simulation et formations aux métiers de la santé - Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la pratique*, Paris, Seli Arslan, 2018.
- Bernardino FANTINI, Louise L. LAMBRICHS (direction), *Histoire de la pensée médicale contemporaine, t.4. Evolutions, découvertes, controverses (4)*, Paris, Seuil, 2014.
- Isabel FERNANDES, et al. (eds), *Creative Dialogues. Narrative and Medicine*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Lester D. FRIEDMAN, *Cultural Sutures*, Duke University Press, 2004.
- Cynthia FLEURY, *Le Soin est un humanisme*, Paris, Tracts Gallimard, 2019.
- Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, *Le rôle de l'art dans les éducations en santé*, Paris, L'Harmattan, 2008.
- François GOUPY, Claire LE JEUNNE (dir.), *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris, Éditions Med Line, 2016.
- Walter HESBEEN, *Humanisme soignant et soins infirmiers : un art du singulier*, Elsevier Masson, 2017.
- Cédric JULIENS, *Le corps intime - La formation corporelle des soignants - Approches anthropologique, éthique et pédagogique*, Paris, Seli Arslan, 2016.
- Céline LEFÈVE, *Devenir médecin*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2012.
- Céline LEFÈVE, François THOREAU, Alexis ZIMMER, *Les humanités médicales. L'engagement des sciences humaines et sociales en médecine*, Londres, Doin/John Libbey Eurotext, 2020.
- Claire MARIN, *La Maladie : catastrophe intime*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2014.
- Catherine MERCADIER, *Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : Le corps au coeur de l'interaction soignant-soigné*, Paris, Seli Arslan, 2017.
- Pascale MOLINIER, *Qu'est-ce le care ? : Souci des autres, sensibilité, responsabilité*, Paris, Payot, 2009.
- Jean-Marc MOUILLIÉ, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
- Pierre REBOUL, *Écouter pour accompagner : fonder une pratique*, Lyon, Chronique Sociale, 2013.

Isabelle RICHARD, Jean-Paul SAINT-ANDRÉ et Abraham FLEXNER dans *Comment nos médecins sont-ils formés*, Belles Lettres, 2012.

Arundhaty ROY, *La Pandémie, portail vers un monde nouveau*, Paris, Tracts Gallimard, 8 avril 2020.

Simon SINCLAIR, *Making Doctors. An Institutional apprenticeship*, London and New York, Routledge, 1997.

François THOMAS (coord.), *L'entretien, un acte thérapeutique*, Paris, Seli Arslan, 2020.

Joan TRONTO, *Le Risque ou le Care?*, Paris, PUF, 2012.

Marco VANOTTI, *Le Métier de médecin. Entre utopie et désenchantement*, Chêne-Bourg, Editions Médecine et hygiène, 2006.

Stéphane VELUT, *L'Hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme*, Paris, Tracts Gallimard, n°12, janvier 2020.

Emmanuel VENET, *Manifeste pour une psychiatrie artisanale*, Paris, Verdier, 2020.

Martin WINCKLER, *C'est grave docteur ? Ce que disent les patients, ce qu'entendent les médecins*, Paris, J'ai Lu, 2004.

Martin WINCKLER, *Le Patient et le médecin*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2014. Frédéric

WORMS, *Le Moment du soin*, Paris, collection « Éthique et philosophie morale », PUF, 2010.

Frédéric WORMS, *Pour un humanisme vital*, Paris, Odile Jacob, 2019.

Articles

« Pratiques artistiques et intervention sociale », *Vie sociale* 2014/1, n°5, Paris, Eres, 2014.

<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2014-1-page-7.htm>

« Interventions artistiques en milieu hospitalier : questions éthiques », *Spirale*, 2008/3 (n° 47), p. 197-200. DOI : 10.3917/spi.047.0197. URL : <https://www.cairn.info/revue-spirale-2008-3-page-197.htm>

Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes » *Racines d'un paradigme de l'indice*, *Le Débat*, 1980/6 n° 6, p. 3-44.

Joubert Jacques. « Le normal et le pathologique ». Relire Canguilhem in *Revue des Sciences Religieuses*, tome 73, fascicule 4, 1999. *Approches de la vie*. pp. 497-518.

Céline LEFÈVE, « Du monde clos de la faculté de médecine à l'univers infini des patients », *Pratiques. Les cahiers de la médecine utopique*, n° 55 sur la formation médicale, 2011, p. 54-57. Céline LEFÈVE, « De la philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin médical », *Revue de métaphysique et de morale*, vol. 82, no. 2, 2014, pp. 197-221.

Alessandra PELLECCIA, GAGNAYRE Rémi, « Art et maladie : perspectives pour l'éducation thérapeutique ». in *Éducation du patient et enjeux de santé*, vol 22, n°3, 2004, pp.79-85.

<http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Pellechia.pdf>

Silvia ROSSI, « Goupy, F., Le Jeunne, C., dir. (2016). *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris : Éditions Med Line. », *Éducation et socialisation* [En ligne], 49 | 2018, mis en ligne le 04 juillet 2018, consulté le 14 août 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edso/3134>

<http://journals.openedition.org/edso/3134>

Podcasts et cours en ligne

Cynthia FLEURY, « De l'intime et du soin », Colloque 2019 Médecine et psychanalyse dans la cité, Chaire Philo, <https://chaire-philos.fr/colloque-2019-medecine-et-psychanalyse-dans-la-cite-cynthia-fleury-de-lintime-et-du-soin/>

<https://chaire-philos.fr/colloque-2019-medecine-et-psychanalyse-dans-la-cite-cynthia-fleury-de-lintime-et-du-soin/>

Théâtre et médecine

Monographies et revues complètes

Jean-Philippe ASSAL, Marcos MALAVIA et Muriel ROLAND, *De La mise en scène à la mise en sens, À la convergence de la mise en scène et de la médecine*, Paris, L'Harmattan, 2009.

Emma BRODZINSKI, *Theatre in health and care*, Palgrave Macmillan, 2010.

Isabelle CROMMELYNCK, *Petit dictionnaire de la médecine au théâtre de Molière à nos jours*, Hermann, Paris, 2016.

Vinia DAKARI et Catherine ROGERS, «Medicine and/in theatre, Critical Stages/Scènes critiques », *the IATC journal/Revue de l'AICT*, Juin 2018, n°17, <http://www.critical-stages.org/17/>

Julie de FARAMOND, Florence FILIPPI (direction), *Théâtre et médecine. De l'exhibition spectaculaire de la médecine à l'analyse clinique du théâtre*, Epistemocritique, collection "Actes de colloques", 2016.

Alex MERMIKIDES, *Performance, medicine and the human*, Methuen Drama, 2020.

Marc YCHOU, Serge OUKNINE, *Le nouveau serment d'Hippocrate : le théâtre à la rencontre de la médecine*, Paris, Editions Le Manuscrit, 2017.

ÉVALUATIONS**1) Écrit réflexif/Carnet de bord électronique du cours (50%)**

Textes produits en classe (éventuellement retravaillés), matériaux accumulés (inspirations artistiques, visuelles, musicales etc...)

2) Oral par groupe de 2 ou 3 (50%) - Essayez de mélanger les étudiants en Arts de la scène et les étudiants en Sociologie et ESAD:

Ebauche d'un projet Arts-Santé (atelier d'écriture, performance, installation plastique etc...) pour une structure sociale ou de santé (Faculté de médecine, Ecole d'infirmières, MJC, Maison des habitants, Centre Médico-psychologique, EHPAD, service hospitalier etc....)

1) Présentation de la structure choisie : lieu, nombre de personnes, raisons du choix de cette structure (besoins identifiés, défis posés par le public spécifique, questions éthiques)

2) Présentation du projet Arts-Santé et de sa mise en œuvre (planning, nombre d'ateliers etc...)

Si le projet choisi est un objet artistique sans lien avec une structure, présentez un dossier dramaturgique/Note d'intention/Présentations visuelles/ Matériaux de travail/Processus de création

OU

**► EC ATELIER NUMÉRIQUE (24h / 3 ects)
Mutualisé M1 et M2
(Alice LENAY)**

L'atelier numérique se déroule de manière intensive dans la semaine du 09 au 12 JANVIER 2023.

Pour cet atelier, nous essayons de comprendre, ressaisir et détourner certaines pratiques de nos outils numériques personnels, principalement les téléphones portables dits « intelligents », les ordinateurs et tablettes. Échanges d'images et de messages : ces appareils munis de caméras et connectés à internet nous permettent de nous rencontrer, communiquer, errer, résister, bifurquer.

Nous passerons en revue quelques problématiques politiques et esthétiques liées à leurs usages à partir d'expérimentations artistiques (protocoles d'écritures collectives et collaboratives ; récupération, partage et collection de données, d'images, de vidéos et de textes ; films visiophoniques, performances et poésie en ligne).

Alice Lenay est artiste-chercheuse, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département d'arts plastiques, et au laboratoire AIAC, équipe TEAMeD. Sa réflexion porte sur la communication et l'attention à l'autre, notamment à travers les écrans. Pour mener sa recherche, elle produit des éditions, des performances et des installations vidéo, souvent collaboratives, qui questionnent notre désir de rencontre.

**► 1 ou 2 EC de 3 ects au choix
parmi les séminaires de la mention ALC (Arts Lettres Civilisation)**

■ PARCOURS DIFFUSION DE LA CULTURE (accord spécifique avec Master ALC : 10 étudiants maximum des parcours AS et EC par séminaire)

► EC ENJEUX CONTEMPORAINS DES POLITIQUES CULTURELLES : Mathieu WARIN / mardi 09h30-12h, 8 séances MACI, salle et dates à préciser

Objectifs – Les politiques culturelles contemporaines ne peuvent se comprendre en dehors d'une réflexion globale sur la construction de l'action publique et d'une mise en perspective des enjeux de

société. Après un panorama de la construction des politiques culturelles en France, ce cours mettra en avant les stratégies de politiques culturelles et les jeux d'acteurs dans leur développement. À partir de l'analyse d'enjeux contemporains de la culture, d'échanges et de débats avec des personnes qui en sont actrices, ce cours devra permettre aux étudiants de porter un regard critique sur leur futur environnement professionnel et de réfléchir à leur future posture professionnelle. Quelles questions animent aujourd'hui les politiques culturelles ? Comment les différents échelons territoriaux et les multiples acteurs de la culture s'en emparent-ils ? Quelles sont les évolutions des paradigmes des politiques culturelles ? L'approche thématique du cours permettra de dépasser les aspects purement institutionnels des politiques culturelles pour enrichir les réflexions par une approche transversale des enjeux qui les animent.

Thématiques abordées : territorialisation des politiques culturelles (les projets culturels de territoire, la coopération culturelle), les droits culturels, la participation des habitants à la vie culturelle (démocratisation culturelle, démocratie culturelle), le patrimoine, la création contemporaine, l'éducation artistique et culturelle, la lecture publique, l'impact de la crise sanitaire...

Bibliographie (version réduite)

- CAUNE Jean, *La Démocratisation culturelle. Une médiation à bout de souffle*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006 (coll. "Art, culture, publics")
- DONNAT Olivier, *Les Pratiques culturelles des Français à l'ère numérique. Enquête 2008*, Paris, La Découverte / ministère de la Culture et de la Communication, 2009
- POIRRIER Philippe (dir.), *Politiques et pratiques de la culture*, Paris, La Documentation française, 2010 (coll. "Les Notices")
- URFALINO Philippe, *L'Invention de la politique culturelle*, Paris, Hachette, 2004 (coll. "Pluriel" ; 1re éd., La Documentation française, 1996).
- "Droits culturels : controverses et horizons d'action", in : *L'Observatoire*, n° 49, janvier 2017 [coord. Lisa Pignot et Jean-Pierre Saez].

► **EC PROFESSIONNALISATION ET ENTREPREUNARIAT CULTUREL** : vendredi 13h30-16h30, Pierre DALOZ, 8 séances (salle à préciser) :

L'objectif de l'enseignement est d'accompagner l'étudiant dans sa démarche professionnelle avant son départ en stage de fin d'étude. L'approche académique vise à placer l'étudiant face aux différentes formes que peut prendre la notion d'entrepreneuriat aujourd'hui.

L'initiation portera sur la découverte et l'appropriation des outils fondamentaux permettant la mise en place du modèle économique nécessaire à la mise en œuvre du projet culturel.

L'atelier sera structuré sur la base de travaux dirigés, de rencontres professionnelles et de rencontres d'information avec des porteurs de projet ayant le statut « d'étudiants entrepreneurs » Suivant les conditions imposées par le partenaire interuniversitaire du Pépîte Osez, une possible participation aux Mastériales sera envisagée.

Bibliographie :

- LEROY Frédéric, *Les Stratégies de l'Entreprise*, Dunod, 2008, Coll. Les Topos
- ROBINS Stephen, DECENZO David, GABILLIET Philippe, *Management, L'Essentiel des Concepts et des Pratiques*, (9e éd., trad. fse), Pearson France, 2014.
- BOURGEON-RENAULT, DEBENEDETTI Stéphane, GOMBAULT Anne, *Marketing de l'Art et de la Culture*, Dunod, 2014, coll. Marketing sectoriel.
- THÉVENET Maurice, DÉJOUX Cécile, MARBOT Éléonore et al., *Fonction RH, Politiques, Métiers et Outils des ressources humaines*, Pearson Education, 2015.
- *Le Jurisculture*, l'outil de gestion des entreprises culturelles – La Scène.com

► **POUR LES AUTRES PARCOURS DU MASTER ALC VOIR CHAPITRE COURS/SEMINAIRES ALC OUVERT AU MASTER CREATION ARTISTIQUE, en fin de livret, pour connaître les intitulés, le contenu, et vérifier la compatibilité avec l'emploi du temps du parcours AS.**

OU

► LVE

Possibilité de choisir un nouveau semestre de LVE auprès du LANSAD/Maison des Langues et des Cultures (voir leur offre de formation) / parmi les choix possibilité comme au M1 de suivre anglais sur objectifs spécifiques culturels B1 ou B2 mardi 10h30-12h30 ou vendredi 08h30-10h30.

OU

► PROJET TUTORÉ SFR CRÉATION / UMR 5316 LITT&ARTS (6 ects)

► Des projets tutorés, individuels ou collectifs d'étudiants, prenant part dans un projet de recherche en création mené au sein de la Performance Lab (<https://performance.univ-grenoble-alpes.fr/>) sous la direction d'un enseignant-chercheur, pourront être crédités pour 48h / 6 ects.

► POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS LA MINEURE DE LA GRADUATE SCHOOL REACH l'UE 2 est constituée des cours spécifiques suivants :

- ATELIER PRATIQUE (Benoît CHABES) : VENDREDI 13h30-17h30 : 23/09, 30/09, 18/11, 23/11, 02/12, 09/12 et le 16/12 de 13h à 17h
- APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE (Gretchen SCHILLER) : Jeudi 15 septembre 10h-16h30, Vendredi 16 septembre 9h-15h30, puis vendredi 14h-17 les 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 25/11, 16/12

ARTS DE LA SCÈNE SEMESTRE 10 / 30 ects

► UE1 Arts de la scène

► EC RADIO RECHERCHE (3 ects / 24 h)
(Benoit Chabert d'Hieres & Ramon Lima) MACI Salle 222 et 223.

Les dates seront précisées courant Septembre.

Ce cours aborde les manières dont les témoignages en spectacle vivant peuvent être utilisés dans la recherche en arts de la scène. Les étudiants analyseront des études de cas de l'oralité documentée en arts de la scène et produiront leurs propres podcasts en réponse aux problématiques abordées en lien avec le projet « Écouter le terrain » du Performance Lab de Séverine Ruset et Gretchen Schiller.

► UE2 MÉMOIRE

Choisir entre

- **UE2 MÉMOIRE DE RECHERCHE / 27 ects**

Il comporte au moins 100 pages, et est encadré par un directeur de recherche.

- **UE2 MÉMOIRE PROFESSIONNEL-RECHERCHE (avec stage de 3 à 6 mois) / 27 ects**

Il comporte au moins 100 pages également, mais sa spécificité est d'être pour partie relié à un stage long de 3 à 6 mois : le mémoire comporte une première partie reliée à ce stage qui occupe 1/3 des pages, les 2/3 restants étant destinés à la partie recherche pure. Un directeur de recherche vous suivra dans la composition de cet unique mémoire (le rapport de stage n'est pas séparé comme en M1)

- **UE2 MÉMOIRE RECHERCHE EN CREATION (depuis 2019-2020) 27 ects**

Il nécessite la composition préalable d'un dossier : **seuls 3 étudiants maximum seront acceptés par parcours.**

► Définition de la recherche en création

La recherche en création artistique est une approche qui met en évidences les spécificités, les savoir-faire et la réflexivité d'une pratique par l'expérimentation, à travers sa documentation et sa conceptualisation.

Le mémoire présente les résultats d'une recherche en s'appuyant sur une production réflexive et sensible qui met en évidence les enjeux épistémologiques et méthodologiques de la pratique artistique. Il comporte un texte d'environ 50 pages (hors annexes) et un projet de création présenté conjointement sous la forme, décidée avec le directeur ou la directrice de mémoire, de maquettes, prototypes, partitions (danse), chorégraphies, performances, éléments photographiques, sonores, filmiques...

Les étudiants pourront bénéficier des équipements de la SFR Création au sein de la MACI (Maison de la création et de l'innovation) pour les aider dans la réalisation de leurs projets : salle de recherche en création de 300 m², studios somatiques, ateliers de productions, salles multimédia, salle de cinéma, chaîne de production numérique complète (image, son, montage).

Les travaux seront dirigés par un enseignant-chercheur spécialisé dans la recherche en création en arts de la scène ou études cinématographiques.

Le Dossier à composer doit comporter les pièces suivantes =

- **Un C.V.**

- **Une lettre de motivation spécifique** montrant la réelle implication dans une pratique dépassant le niveau amateur

- **Une liste des créations artistiques dans le domaine sollicité**, en explicitant en quelques lignes chacune d'entre elles (des liens Internet vers des sites permettant de voir les œuvres ou des éléments les concernant sont souhaités)

- **Un projet de création et une problématique liée à cette création.**

Texte de 2 à 3 pages permettant aux [candidat.es](#) de développer les questions que soulève l'expérimentation mise en œuvre dans le cadre de cette recherche, les contextes artistiques et les références qui inspirent ce travail, ainsi que ses objectifs. Les [candidat.es](#) y détailleront les actions/activités/événements qui sont envisagés au cours du processus de création jusqu'à la présentation finale du travail sous la forme de maquettes, prototypes, partitions (danse), chorégraphies, performances, éléments photographiques, sonores, filmiques...

Calendrier 2022-2023

La sélection des candidatures s'effectue en deux temps :

Sur dossier (à transmettre à la responsable de parcours Gretchen Schiller et au DETU Guillaume Bourgois pour le parcours Arts de la Scène et pour le parcours Études Cinématographiques avant le 1er septembre),

Puis par un entretien qui aura lieu dans la première quinzaine de septembre.

► POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS LA MINEURE DE LA GRADUATE SCHOOL REACH l'UE 2 est constituée des cours spécifiques suivants

- RÉSIDENCE (6 ects)
- MÉMOIRE DE RECHERCHE (21 ects)

ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES SEMESTRE 9 / 30 ects

Tronc commun Création artistique

► UE 1 Méthodes, milieux, pensées (3 x 3 ects)

**► EC 1 ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
(12h + suivi de manifestations scientifiques / 2 ects)
(Didier COUREAU/Gretchen SCHILLER)**

Mutualisé pour tous les parcours de M1 et de M2.

Suivi de l'actualité de la recherche à travers des manifestations scientifiques : conférences, journées d'études, colloques.

Une première séance d'ouverture aura lieu le mardi 13/09 de 17h30 à 19h00 – MACI
Les modalités définitives d'évaluation seront communiquées lors de la séance de présentation.

**► EC 2 RENCONTRES PROFESSIONNELLES ARTISTIQUES
(Mutualisé M2 AS/EC/DC. 24h / 4 ects)**

► Lundi – Salle de projection 220 MACI ou Salle C5 (24h)

Séances :

- 12/09, 17h-20h, Salle C5 : Séance d'introduction
- 19/09, 17h-20h30, Salle C5 : Pauline Bouchet reçoit la Compagnie Points sensibles
- 26/09, 17h-20h30, Salle de projection 220 MACI : Vincent Sorrel reçoit Mehran Tamadon
- 03/10, 9h30-12h30 : Yoann Demoz reçoit Alexe Poukine

Pour cette session nous accueillons la cinéaste Alexe Poukine. Après avoir suivi les cours d'art dramatique, et étudié l'ethnologie, elle a intégré le Master 2 Documentaire de Création de l'UGA. Par la suite, elle a réalisé deux long-métrages documentaires *Dormir, dormir dans les pierres*,

et *Sans frapper* puis dernièrement un court-métrage de fiction intitulé *Palma*. A partir d'extraits de ses travaux, nous questionnerons le rapport fiction / réel qui caractérise son cinéma notamment dans les dispositifs filmiques qu'elle élabore afin de recueillir une parole intime. Alexe Poukine, nous présentera ensuite son prochain projet de film actuellement en écriture.

- **10/10, 17h-20h30, Salle de projection 220 MACI : Yoann Demoz reçoit Eleanor Gilbert**
- **17/10, 17h-20h30, Salle C5 : Julie Valero reçoit Sylvie Joubert**
- **24/10, 16h30-20h30, Salle C5 : Séance de conclusion**

Le séminaire « Rencontres Professionnelles Artistiques », permet aux étudiants de rencontrer des artistes contemporains dans les domaines du cinéma, de l'art vidéo, du cirque, de la danse et du théâtre. Chaque session sera organisée en forme d'entretien ouvert pour favoriser le dialogue entre l'artiste, un enseignant et les étudiants des trois programmes, arts de la scène, études cinématographiques et documentaire de création. **Toutes les séances sont obligatoires pour tous les étudiants.**

Le séminaire a comme objectif de présenter les diverses approches de création par des professionnels en cinéma et arts de la scène à travers leurs propres productions. Les étudiants auront l'opportunité d'appréhender la manière dont les artistes pensent et matérialisent leurs œuvres.

**► EC3 ATELIER D'ÉCRITURE ET DE RECHERCHE (24h / 3 ects)
(Charlotte SERVEL, Séances 1-4/Samuel SAINT-PÉ, Séances 5-10)**

● **Salles MACI**

Séances de Charlotte SERVEL, 16h30-19h30 : 20/09, 27/09, 11/10, 18/11, Salle 209

Séances de Samuel SAINT-PÉ, 17h30-19h30 : 08/11, 15/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12, Salle 204

Le cours / l'atelier propose l'exploration de deux types d'écriture créative : l'une qui permettra d'élaborer la "bible" d'une série, l'autre de rendre compte de l'expérience sensible d'un film. Les six premières séances seront consacrées à former les étudiant.e.s aux éléments constitutifs d'une bible (concept, personnages, arène, arches, etc.) en les initiant à l'écriture collective par post-it tout en les sensibilisant à la manière de présenter linguistiquement et graphiquement le fruit de leur imagination. Les six dernières seront dédiées à l'étude commune d'un film unique : chaque étudiant.e, se polarisant sur un motif de son choix, se livrera à l'écriture progressive, tenant compte des nécessaires tâtonnements, d'un texte personnel avec pour ambition d'être publié dans la revue en ligne *Seul le cinéma* (<http://seul-le-cinema.com>), dans les colonnes de la rubrique « Dans le détail » où l'on peut déjà lire trois ensembles de textes (*Dracula* et *Rumble Fish* de F. F Coppola, *Arrival* de Denis Villeneuve).

Enseignements de Spécialité

**► EC1 CINÉMA, CARREFOUR DES ÉCRITURES (24h / 3 ects)
(Didier COUREAU)**

Mardi 13h30-15h30, salle de projection 220 MACI

Ce séminaire se propose d'offrir des variations multiples autour de la notion d'écriture dans le champ cinématographique. Le cinéma est pensé ici comme carrefour, lieu de croisement entre différentes formes d'écritures. Le mot écriture recouvre, dans une première acception, l'usage du verbe : écriture

pour le cinéma (scénarios, textes de *voix off*, et autres documents préparatoires) ; sur le cinéma (critique, philosophie du cinéma, réflexion de cinéastes, écrivains évoquant le cinéma dans des formes originales...); à côté du cinéma (lorsque des cinéastes écrivent en dehors de leur œuvre cinématographique). Dans une seconde acception, le mot écriture concerne l'idée d'« écriture filmique », non dans un sens narratologique/sémiologique, mais dans le sens d'une *écriture esthétique du cinéma*, usant d'un « vocabulaire » spécifique ou, pour partie, partagé avec d'autres arts dans des interrelations enrichissantes. Écriture de l'« Image-Mouvement » et de l'« Image-Temps » (Gilles Deleuze), de la sensation et de la pensée, qui rencontre bien évidemment le verbe – dit et écrit –, mais vient aussi le prolonger de manière sonore et visuelle : approches de l'indicible par l'audible et le visible, ou par « un autre visible » (Jean-Louis Leutrat). Questionner les formes d'écritures, ce sera, dans ce séminaire, se situer au cœur même de l'esthétique cinématographique, lieu de la multiplicité et de la complexité.

« **Dialogues, reprises, réécritures** » : Il s'agira de comprendre comment des recherches interrogeant le cinéma et le monde peuvent communiquer à travers différentes époques, comment des auteurs contemporains utilisant de nouveaux supports, des formes et formats inhabituels dialoguant avec d'autres arts peuvent entrer, selon diverses modalités, en relation avec des auteurs les ayant précédés. L'usage contemporain des images filmiques sera ainsi questionné non dans une idée de rupture, mais dans la continuité des recherches formelles issues d'autres périodes de l'Histoire du cinéma et du monde. Il ne sera pas du reste exclu de s'interroger sur l'usage contemporain des images fait par des cinéastes travaillant depuis plusieurs décennies, tout en abordant des créateurs des générations suivantes œuvrant dans le domaine du cinéma et de l'art vidéo (l'art vidéo ayant déjà également sa propre histoire, dialoguant avec l'histoire de l'art et du cinéma). Enfin, un questionnement sur l'image sera présent, portant en particulier sur les interrelations entre voir et entendre (puisque l'image filmique n'est pas qu'une image visuelle, mais est également une « image sonore »). Le rapport à l'*écriture filmique* sera ainsi envisagé dans des rapports au silence, à la musique, au texte écrit, à la voix.

**►EC2 HISTOIRE DU CINÉMA
(24h / 3 ects)
(Pierre JAILLOUX)**

● **Mercredi 17h30-19h30, salle de projection 220 MACI**

Le séminaire revient sur les origines du cinéma, dont il s'agit d'envisager l'archéologie, en inscrivant l'émergence du dispositif dans une histoire culturelle et visuelle plus large (exploration de la réalité par de nouveaux outils d'investigation, accélération du temps et des transports, agressivité du paysage urbain, mécanisation du travail, naissance de la psychanalyse...). Il s'agira ainsi de réfléchir à la singularité d'une forme artistique à cheval sur le XIXème et le XXème siècle, héritière de l'impressionnisme et accompagnatrice du cubisme et du futurisme, réconciliant l'irrationnel fantastique et le positivisme des sciences, archaïsme et modernité. Victime de mutations incessantes, régulièrement condamné (la fameuse "mort du cinéma"), le cinéma se caractérise par une histoire dont il faut repenser l'approche chronologique, téléologique, basée sur une idéologie du progrès, et plutôt en considérer la constante hybridation, les réguliers aller-retours. D'où le dialogue que propose le séminaire entre cinématographies diverses (dans le temps et l'espace), et entre textes (sur le cinéma ou périphériques, essais ou fictions), permettant de réfléchir à l'étrange nature du cinématographe.

► EC3 ESTHÉTIQUES ET TECHNIQUES DU CINÉMA
(24h / 3 ects)
(Vincent SORREL)

● **Jeudi 09h30-12h30, Salle de projection 220 MACI**

Qu'est-ce que signifie, pour un cinéaste, inventer son outil ? Nous envisagerons à la fois l'invention technique, à travers l'étude de prototypes de caméras, et l'invention formelle, c'est-à-dire les liens qui existent entre les appareils, les gestes et les formes pour mieux comprendre ce qui lie technique et esthétique. Cette approche portant sur l'expressivité des machines est l'occasion d'aborder des méthodes de recherche sur le cinéma et ses pratiques à partir de la technique.

► EC4 CINÉMAS POLITIQUES
(Mutualisé parcours EC DC / 24h / 3 ects)
(Robert BONAMY, Didier COUREAU)

● **Lundi 19 septembre 10h30-12h30/13h30-16h30 (R. Bonamy), Vendredi 23 septembre 09h30-12h30 (R. Bonamy), Lundi 26 septembre 13h30-16h30 (D. Coureau), Vendredi 30 septembre 09h30-12h30, Lundi 10 octobre 13h30-16h30 (D. Coureau), Lundi 17 octobre 13h30-16h30 (D. Coureau), Vendredi 21 octobre 09h30-12h30 (R. Bonamy)**
Salle de projection 220 MACI.

Séances de Robert Bonamy :

Dans le prolongement de *Cinemas en communs* (Bonamy, éditions de l'œil, 2020), nous proposerons de rechercher le cinéma contemporain dans ses initiatives, ses différentes dimensions et ses tentatives pratiques en relation avec la célèbre consigne de Jean-Luc Godard : « Faire politiquement des films politiques ».

En poursuivant une éthique de la constellation et une approche résolument polyphonique, les cas étudiés cette année seront Aminatou Echard et ses réalisations en Super 8 ou MiniDV (de *Gens de Potosi* (2004), réalisé en Bolivie, à *Djamilia* (2018), au Kirghizistan); Bani Khoshnoudi (ses documentaires réalisés à Téhéran, *A People in the Shadows* (2008) et *The Silent Majority Speaks* (2009-2016), ainsi que ses fictions qui se déroulent au Mexique); Éric Baudelaire (*Also Known As Jihadi* (2017), évoqué dans ses liens avec *A.K.A Serial Killer* (1975) de Masao Adachi, et *Un film dramatique* (2019)). Pour une part davantage fictionnelle, non sans implications réellement politiques, nous terminerons avec les films de Rabah Ameur-Zaïmeche, en lien avec le collectif de production Sarrazink (*Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe ?* (2002), *Bled Number One* (2006), *Dernier Maquis* (2008), *Les Chants de Mandrin* (2012), *Histoire de Judas* (2015), *Terminal Sud* (2019) et *Gang des bois du temple* (à venir)).

Séances de Didier Coureau, lundis 26/09, 10/10, 17/10 de 13h30 à 16h30

« **ICI ET AILLEURS** ». En guise d'intitulé de ce programme, je partirai d'un titre-réflexion de Jean-Luc Godard. Ces trois séances seront consacrées à des films qui mettent en avant des questionnements politiques contemporains, situés à la veille du XXIe siècle, ou dans les deux premières décennies que nous venons de traverser de ce siècle nouveau d'un nouveau millénaire. Regards portés sur l'ici et sur l'ailleurs depuis « ici » (la France) ou depuis un autre « ici », décentré, par des cinéastes voyageurs, ou des cinéastes regardant leur propre pays et le monde, en soulignant les interactions entre l'« ici » et le « là-bas » (parfois l'ailleurs s'invite ici à défaut d'y être invité), en réfléchissant sur les différences et les points de jonction entre la/le politique et l'Histoire. Questions politiques et économiques qui

impliquent : luttas, conflits ; création malgré la censure, quête de liberté d'expression ; frontières, exils, exodes... Il s'agira alors d'interroger les formes singulières qui se mettent en place, pour rendre possibles ces films engagés, au sein de zones politiques qui sont aussi des zones poétiques du cinéma.

**► EC5 REVUE DE CINÉMA EN LIGNE 3 (ENTRETIENS FILMÉS) (24h / 3 ects)
(Robert BONAMY)**

● Mercredi 13h30-17h30 : 14/09, 28/09, 19/10, 23/11, 30/11, 7 /12

Salle 210 MACI :

Le premier temps du cours consiste en l'étude d'un ensemble d'exemples d'entretiens filmés avec des cinéastes et les multiples intervenants de la création cinématographique, mais aussi avec d'autres artistes et des écrivains. À cette occasion, une réflexion est menée au sujet des collections de documentaires qui sont des portraits de cinéastes. Beaucoup de ces films investissent, avec invention, la forme de l'entretien. Plusieurs films hors collections sont aussi envisagés.

Le second temps consiste à réaliser un entretien filmé, dans le cadre d'un court métrage documentaire collectif. Cette réalisation pourra être proposée par les étudiants à la revue *Seul le cinéma*.

Ouvertures

► UE 4 Offre complémentaire professionnelle, recherche, création (1 EC à 6 ects ou 2 EC à 3 ects)

**► EC RÉSIDENCE ARTISTIQUE ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES (48h / 6 ects)
(Vincent SORREL, Yoann Demoz)**

Les deux résidences ont lieu dans la semaine du 3 octobre au 8 octobre 2022.

► Résidence Groupe 1: Alexe POUKINE

► Résidence Groupe 2, Mehran TAMADON

Présentation Résidence Alexe POUKINE

Biographie

Après avoir suivi des cours d'art dramatique et de photographie, Alex Poukine a d'abord étudié l'anthropologie, puis la réalisation documentaire à Lussas (parcours Documentaire de création, Université Grenoble Alpes /Ardèche Images) et l'écriture scénaristique au sein de l'Atelier Scénario de la Fémis.

Après deux longs-métrages documentaires, *Dormir, dormir dans les pierres* (2013) et *Sans frapper* (2019), elle a réalisé en 2020 une première fiction, *Palma*.

Elle se consacre maintenant à l'écriture de deux films : l'un de fiction et l'autre documentaire, même si la distinction est discutable.

En guise d'introduction :

À l'origine de mon deuxième long-métrage documentaire, il y a l'histoire d'Ada, violée par un homme auprès de qui elle est « revenue » à deux reprises. Pourquoi y était-elle retournée ? Cette question m'a conduite à amorcer le projet de *Sans frapper*. Je crois aujourd'hui que c'est aussi à moi que s'adressait intimement cette question. Je n'ai pas été violée. Pourtant, comme Ada, je suis souvent retournée me confronter à des individus, des situations ou à des institutions violentes. Si les conséquences n'ont pas été les mêmes pour elle et pour moi, je crois qu'il s'agit pourtant d'une même histoire, celle de la violence et de la honte qu'elle engendre.

Contrairement à la culpabilité, la honte implique toujours un tiers, un regard extérieur, qu'il soit supposé ou réel. En cela, la honte, l'obéissance, la violence et la colère sont pour moi inextricablement liées. J'ai compris en réalisant *Sans frapper* que ce qui fait le plus de dégât dans le mal que l'on nous fait, c'est bien la part à laquelle, de façon confuse et inconsciente, l'on consent, la responsabilité que l'on a dans la mise en place de notre propre malheur. Que faire d'une soumission tellement ancrée en nous que nous ne la repérons même plus comme telle ? Peut-on désapprendre à obéir et à se taire ? Quelle est la valeur de la responsabilité individuelle (celle des victimes, des bourreaux et des témoins) au sein d'un système structurellement violent ?

Il m'apparaît de plus en plus évident que le sentiment de honte (la mienne et/ou celle des autres) est à l'origine de chacun de mes films. Ceux-ci ne sont finalement que le résultat d'une (en)quête générée par cet affect que Marx qualifiait de « sentiment révolutionnaire ». Parce que la honte peut nous mettre en mouvement, nous pousser à l'action, c'est, en tant que cinéaste, un sentiment qui m'est très précieux.

Programme de l'atelier

Je vous propose, au cours de cette résidence de partir de l'une de vos hontes. Elle peut être drôle ou tragique, rageuse, anecdotique, fondatrice, physique, familiale, morale, politique, écologique, sociétale ...

Je vous invite donc à chercher une honte (de soi, des autres, de la société dans laquelle vous vivez, tout est possible), une gêne, une indignation, une colère suffisamment mobilisatrice pour avoir envie d'en faire un film. Vous pourrez vous en servir de sujet ou de moteur, en tout cas d'une occasion de réfléchir. Il pourra s'agir d'enquêter à partir d'elle, et peut-être d'aboutir parfaitement ailleurs. S'il est tout à fait possible de faire un film qui exprime simplement ce sentiment, il est aussi complètement envisageable de partir d'un constat pour construire un désir qui va au-delà : l'enjeu principal sera de trouver une distance, une forme, un geste artistique qui permettent d'explorer cet affect pour le documenter sensiblement et le dépasser. On pourra réfléchir à des écritures fictionnelles et/ou documentaires, selon vos envies.

Pendant cette semaine de travail ensemble, il s'agira de créer un espace d'échanges et d'expérimentation où chacun.e, selon son expérience cinématographique et personnelle, pourra tester des dispositifs, des narrations, des façons de filmer, de tourner et de s'adresser au public. Nous réfléchirons ensemble à différentes formes possibles et nous travaillerons à chercher et à affiner la mise en scène, pour tenter de dire quelque chose à partir de soi (et pas forcément sur soi) qui soit partageable.

Nous alternerons des moments collectifs de partages, des moments de rdv individuels - ou en petit groupes -, des moments techniques et pratiques de mise en place, de tournages puis de montage. Nous réserverons également du temps pour voir ensemble des films et en discuter.

Vous pourrez réaliser seul ou en groupe.

Si certaines personnes moins engagées dans la pratique sont absolument contre l'idée de réaliser, nous discuterons ensemble des possibilités de travailler au sein d'un groupe ou bien autour d'une proposition de manifeste d'un film rêvé.

Nous construirons ensemble les règles et les contraintes de l'atelier lors de notre premier rendez-vous et nous les modulerons au cours de la semaine, jusqu'à la restitution publique du vendredi.

Planning :

Samedi 1er octobre :

14h (lieu à préciser)

Présentation de l'atelier, tour de table, mise au point du sujet et des contraintes.

Je vous demanderai, pour ce jour-ci, de préparer une petite restitution qui ne durera pas plus d'une dizaine de minutes par personne. Je vous propose de venir avec un texte, un vocal, une vidéo, un objet (créés par vous-même ou pas), un article, etc. que vous nous présenterez, comme un point d'appui pour nous parler du sentiment de honte que vous aurez choisi comme enjeu.

Lundi 3 octobre :

Masterclass : de 9h30 à 12h30 salle de cinéma de la MACI

A partir de 13h30 : discussions et films.

Présentation de *Sans frapper* au cinéma Le Méliès à 20h30 (Caserne de Bonne)

Mardi 4 :

Séance de projection à 9h30 salle de la MACI

Aprèm : RDV individuels ou de groupe salle 221 de la MACI

Mercredi 5 :

Séance de projection à 9h30 salle de la MACI

Aprèm : RDV individuels ou de groupe salle 221 de la MACI

Jedi 6 :

Projections de travail de vos montages en cours

Vendredi 7 :

Projections et discussions autour des films de 10h à 17h.

Quelques liens :

<http://leblogdocumentaire.fr/podcast-latelier-reel-dalexe-poukine-frapper/>

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/55788_1

https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/sorties-de-films/sans-frapper-le-nouveau-film-documentaire-audacieux-d-alexe-poukine-brise-les-idees-recues-sur-le-viol_4990588.html

Présentation Résidence Mehran TAMADON
--

Né en 1972 à Téhéran, Mehran Tamadon étudie l'architecture à Paris puis retourne vivre quelques années en Iran, en 2000. Il commence alors une carrière artistique : scénographie, installation artistique au Musée d'art contemporain de Téhéran, publication de deux essais en

langue persane, etc. En 2004, il réalise son premier moyen-métrage documentaire, *Behesht Zahra - mères de martyrs*, tourné dans le cimetière de Téhéran. Il y découvre un univers religieux très différent du monde dans lequel il a grandi et rencontre de nombreux défenseurs de la République Islamique d'Iran. En 2009, il réalise *Bassidji*, un long-métrage documentaire, dans lequel il entreprend de filmer ses tentatives de dialogue avec ceux qui soutiennent le régime iranien. Il poursuit cette démarche dans son dernier film *Iranien* (2014), dans lequel il convainc quatre mollahs de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours dans une maison. Dans ce huis clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : comment vivre ensemble lorsque l'appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ? Sélectionné au festival de Berlin, le film a reçu le Grand Prix du festival du Cinéma du réel 2014 et a été primé dans plusieurs autres festivals.

Depuis 2016, Mehran Tamadon anime chaque semaine des ateliers de parole filmée avec des patients d'une unité d'hospitalisation d'un hôpital psychiatrique situé dans le Val de Marne. En 2022, il termine la réalisation de deux films documentaires, projets qu'il a entrepris en 2016.

Ma proposition pour la résidence :

Durant douze années, entre 2000 et 2012, j'ai filmé les défenseurs de la République islamique d'Iran. C'est ainsi que j'ai appris à les connaître, comprendre leur façon de raisonner. A chaque rencontre, je me suis demandé comment dépasser ma peur, ma colère, mes rancœurs, envers des gens qui défendent un régime qui met des iraniens comme moi en dehors de leur pays ? Comment être moi-même, assumer ma différence face à eux, devant la caméra ? Comment fabriquer du lien là où il me semble difficile de l'envisager ? Comment fabriquer du jeu dans des rapports qu'on pense définitivement verrouillés ? Ces douze années de relations et tournages ont abouti à trois films : *Mères de martyrs*, *Bassidji* et *Iranien*.

En 2012, suite à des menaces des agents de renseignements iraniens, j'ai dû interrompre mes aller-retours en Iran. J'ai alors entrepris des réflexions sur ma démarche, sur la peur d'y aller, sur ce qui me menace, sur la mentalité de l'interrogateur du régime que nous iraniens avons finalement intériorisée. Ces réflexions ont abouti à deux longs-métrages (aujourd'hui en post production). *Mon pire ennemi*, le premier des deux, est plus introspectif sur la question du danger, de la peur, de la violence intériorisée. Le second film, dont je n'ai pas encore décidé du nom, parle directement de la prison et de la torture en Iran.

Pour cette semaine d'atelier, je vous propose un exercice assez proche des questions que je soulève dans ma vie et dans mes films. Il s'agit de filmer quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord, ou encore quelqu'un qui vous fait peur ou que vous craignez, vous trouvant ainsi dans une situation où vous aurez dû mal à vous convaincre de filmer, tout autant que l'autre d'être filmé.

Durant le temps de ma présence avec vous, nous aurons l'occasion de comprendre les multiples raisons qui peuvent nous pousser à nous lancer dans une telle aventure. Nous nous demanderons alors quel est le sens politique d'une telle démarche. J'ai toujours envisagé le cinéma comme moyen, non pas uniquement de montrer le réel, mais de le transformer. En quoi cette démarche y participe avec force ? Il est par ailleurs certain que filmer nécessite bien souvent de sortir de ses habitudes, de ses zones de confort mais concrètement comment chacun doit-il s'y prendre, en fonction de sa sensibilité, de son tempérament, de son style, pour arriver à filmer l'autre ? Qu'est-ce que cela provoque chez chacun ? La caméra allumée, comment arriver à rester soi-même face à lui ?

Je viendrai à Grenoble une première fois le lundi 26 septembre pour une rencontre et vous

présenter le soir l'un de mes films (*Iranien*) et ensuite échanger avec vous autour de ma démarche et réfléchir ensemble à la proposition que je vous fais ici.

Je reviendrai ensuite le samedi 1er octobre, nous ferons un premier tour de table de présentation et peut-être que d'ici là vous aurez des ébauches d'idées sur qui vous aimeriez filmer, comment et pourquoi ? Pour ceux qui préfèrent et afin de rendre l'entreprise plus abordable, vous pourrez envisager de travailler en binômes : l'un qui filme et l'autre qui monte ou bien des tournages à deux. Cela sera à voir et à discuter selon vos sensibilités, vos appréhensions.

Du lundi 3 (après-midi) au jeudi 6 octobre, nous organiserons les journées en fonction de vos tournages, puisque les gens que vous tenterez de rencontrer et éventuellement de convaincre peuvent être plus ou moins disponibles et nous imposer un emploi du temps.

Le tournage du documentaire nécessite cette souplesse.

Nous nous trouverons tout de même chaque matin à 9h30 pour caler ensemble des heures quotidiennes de présence en salle de montage ou de projection où vous serez tous là pour réfléchir à la façon dont concrètement, vous devez vous y prendre pour arriver à filmer l'autre. Sachant qu'il n'y a pas de recette, ni de formule et qu'il s'agit à chaque fois et pour tout le monde, d'une épreuve. On se demandera également comment fonctionner en binôme dans cette rencontre ? Durant ces heures quotidiennes, nous regarderons également ensemble des extraits de rushes et de films (plus ou moins réussis) d'autres documentaristes ou des miens, qui se sont frottés à ce genre de questions.

Le vendredi, nous visionnerons ensemble les images que vous aurez tournées. Pour certains cela aboutirait peut-être à des films courts, pour d'autres à des extraits de rushes que vous aurez sélectionnés. Il n'y a donc pas de format imposé, c'est l'énergie que vous déploierez et votre engagement pour cet exercice qui seront appréciés.

Quelques liens :

A propos de Iranien :

<https://www.lacid.org/fr/films-et-cineastes/films/iranien>

Un entretien avec Mehran Tamadon sur le site Transmettre le cinéma :

<https://transmettrelecinema.com/video/au-dela-des-mots/>

Des podcasts :

<https://www.radiofrance.fr/personnes/mehran-tamadon>

OU

► EC ART ET SANTÉ (24h / 3 ects) (Pauline BOUCHET)

SÉMINAIRE-ATELIER ARTS-SANTÉ

(séminaire interdisciplinaire Master Création Artistique- Master VST- ESAD)

Jeudi 9h30-12h 29/09 MACI Salle 204, 06/10 MACI Salle 204, 13/10 MACI Salle 209, 20/10 MACI Salle 204, 27/10 MACI, 10/11 MACI Salle 208, 12/10 MACI Salle 204, 01/12 MACI Salle 204

Objectifs du cours :

Avoir une approche théorique et pratique des projets qui mêlent arts et santé

Connaître des dispositifs différents, comprendre les enjeux, problématiques et difficultés des projets mêlant arts et santé

Expérimenter les questions de santé par des exercices d'écriture, de jeu etc.... pour avoir un répertoire d'activités possibles

Penser des projets arts-santé

1. Jeudi 29 septembre

Présentation du cours- Les projets Arts et Santé Exercices d'écriture

2. Jeudi 6 octobre

Exercices d'écriture Bibliothèque avec Belinda

3. Jeudi 13 octobre

Rencontre avec Ariane SALIGNAT+Exercices d'écriture et ébauche projets arts-santé

4. Jeudi 20 octobre

Présentation Depuis mon corps chaud+Travail sur projet arts-santé

5. Jeudi 27 octobre

Rencontre Gwendoline Soublin pour *Depuis mon corps chaud*/

Travail par groupes autour de projets Arts et Santé

Présentation *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*

6. Jeudi 10 novembre

Retour lecture *Depuis mon corps chaud* Présentation *Survivants*

Rencontre *Cie Points Sensibles*

7. Jeudi 17 novembre

Retours spectacle *Survivants* et *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)* Oraux : présentation de projets Arts-Santé

8. Jeudi 1er décembre

Rencontre Cie en Carton *Hors de moi* Oraux : présentation de projets Arts-Santé

14, 15 et 16 décembre : Résidence de la compagnie Les Songes Turbulents autour du projet Si vous voulez de la lumière/réécriture de Faust et service hématologie

Spectacles obligatoires

***Depuis mon corps chaud* - Gwendoline Soublin** Jeudi 27 octobre – IFSI 12h/ EST- 19h

***Survivants*, Cie Points Sensibles** Jeudi 10 novembre - EST - 19h

***Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*, Cie du Dernier Étage** 8, 9 et 10 novembre- EYBENS l'Autre rive – 20h

***Hors de moi*, Compagnie en carton**

1er décembre- EST- 19h

Lectures obligatoires

***Depuis mon corps chaud* Gwendoline SOUBLIN**

BIBLIOGRAPHIE HUMANITÉS MÉDICALES

Monographies

Victoria BATES, Alan BEAKLEY et Sam GOODMAN, *Medicine, Health and The Arts*, London and New York, Routledge, 2014.

Patrick BEN SOUSSAN et Pascale BRIAND, *Le Cancer : approche psychodynamique chez l'adulte*, Toulouse, Eres, 2004.

Laure BERTHELOT CABARET, *Le médecin poète écrivain en France de nos jours. Caractéristiques et apport de l'écriture à la relation médecin patient*, Thèse de médecine soutenue le 19 décembre 2008, Faculté de Médecine de Nancy.

Christian BONAHE et alii, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

Maria de JESUS CABRAL, José DOMINGUES DE ALMEIDA, (direction), *Santé et bien-être à l'épreuve de la littérature*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2017.

Maria de JESUS CABRAL, Marie-France MAMZER (coord.) *Médecins, soignants, osons la littérature ! Un laboratoire virtuel pour l'éthique en santé*, Paris, Éditions Sipayat, 2019.

Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, Paris, PUF, 2013 (1966).

Jean CAUNE, *Pour des humanités contemporaines : science, technique, culture : quelles médiations ?*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013.

Julie CHEMINAUD, *Les Évadés de la médecine : Physiologie de l'art dans la France de la deuxième moitié du*

- XIXème siècle*, Paris, Vrin, 2018.
- Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Thomas PÉRILLEUX (direction), *Processus de création et processus cliniques*, Paris, PUF, 2015.
- Rita CHARON, *Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies*, Paris, Sipayat, 2015.
- Colette CHILAND (Dir.), *L'entretien clinique*, Paris, PUF, 1983.
- Yves CITTON, *L'Avenir des Humanités. Économies de la connaissance ou cultures de l'interprétation*, Paris, Éditions de la Découverte, 2010.
- Thomas R. COLE, Nathan S. CARLIN, Ronald A. CARSON, *Medical Humanities, an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- Gérard DANOU, *Le Corps souffrant : littérature et médecine*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 1994.
- Gérard DANOU, *Langue, récit, littérature dans l'éducation médicale*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007.
- Michel DUPUIS, Raymond GUEIBE (direction), *Simulation et formations aux métiers de la santé - Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la pratique*, Paris, Seli Arslan, 2018.
- Bernardino FANTINI, Louise L. LAMBRICHS (direction), *Histoire de la pensée médicale contemporaine, t.4. Evolutions, découvertes, controverses (4)*, Paris, Seuil, 2014.
- Isabel FERNANDES, et al. (eds), *Creative Dialogues. Narrative and Medicine*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Lester D. FRIEDMAN, *Cultural Sutures*, Duke University Press, 2004.
- Cynthia FLEURY, *Le Soin est un humanisme*, Paris, Tracts Gallimard, 2019.
- Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, *Le rôle de l'art dans les éducations en santé*, Paris, L'Harmattan, 2008.
- François GOUPY, Claire LE JEUNNE (dir.), *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris, Éditions Med Line, 2016.
- Walter HESBEEN, *Humanisme soignant et soins infirmiers : un art du singulier*, Elsevier Masson, 2017.
- Cédric JULIENS, *Le corps intime - La formation corporelle des soignants - Approches anthropologique, éthique et pédagogique*, Paris, Seli Arslan, 2016.
- Céline LEFÈVE, *Devenir médecin*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2012.
- Céline LEFÈVE, François THOREAU, Alexis ZIMMER, *Les humanités médicales. L'engagement des sciences humaines et sociales en médecine*, Londres, Doin/John Libbey Eurotext, 2020.
- Claire MARIN, *La Maladie : catastrophe intime*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2014.
- Catherine MERCADIER, *Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : Le corps au cœur de l'interaction soignant-soigné*, Paris, Seli Arslan, 2017.
- Pascale MOLINIER, *Qu'est-ce le care ? : Souci des autres, sensibilité, responsabilité*, Paris, Payot, 2009.
- Jean-Marc MOUILLIÉ, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
- Pierre REBOUL, *Écouter pour accompagner : fonder une pratique*, Lyon, Chronique Sociale, 2013.
- Isabelle RICHARD, Jean-Paul SAINT-ANDRÉ et Abraham FLEXNER dans *Comment nos médecins sont-ils formés*, Belles Lettres, 2012.
- Arundhaty ROY, *La Pandémie, portail vers un monde nouveau*, Paris, Tracts Gallimard, 8 avril 2020.
- Simon SINCLAIR, *Making Doctors. An Institutional apprenticeship*, London and New York, Routledge, 1997.
- François THOMAS (coord.), *L'entretien, un acte thérapeutique*, Paris, Seli Arslan, 2020.
- Joan TRONTO, *Le Risque ou le Care?*, Paris, PUF, 2012.
- Marco VANOTTI, *Le Métier de médecin. Entre utopie et désenchantement*, Chêne-Bourg, Editions Médecine et hygiène, 2006.
- Stéphane VELUT, *L'Hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme*, Paris, Tracts Gallimard, n°12, janvier 2020.
- Emmanuel VENET, *Manifeste pour une psychiatrie artisanale*, Paris, Verdier, 2020.
- Martin WINCKLER, *C'est grave docteur ? Ce que disent les patients, ce qu'entendent les médecins*, Paris, J'ai Lu, 2004.
- Martin WINCKLER, *Le Patient et le médecin*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2014.
- Frédéric WORMS, *Le Moment du soin*, Paris, collection « Éthique et philosophie morale », PUF, 2010.
- Frédéric WORMS, *Pour un humanisme vital*, Paris, Odile Jacob, 2019.
- Articles
- « Pratiques artistiques et intervention sociale », *Vie sociale* 2014/1, n°5, Paris, Eres, 2014.
<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2014-1-page-7.htm>
- « Interventions artistiques en milieu hospitalier : questions éthiques », *Spirale*, 2008/3 (n° 47), p. 197-200. DOI : 10.3917/spi.047.0197. URL : <https://www.cairn.info/revue-spirale-2008-3-page-197.htm>
- Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes » *Racines d'un paradigme de l'indice*, *Le Débat*, 1980/6 n° 6, p. 3-44.

Joubert Jacques. « Le normal et le pathologique ». Relire Canguilhem in *Revue des Sciences Religieuses*, tome 73, fascicule 4, 1999. Approches de la vie. pp. 497-518.

Céline LEFÈVE, « Du monde clos de la faculté de médecine à l'univers infini des patients », *Pratiques. Les cahiers de la médecine utopique*, n° 55 sur la formation médicale, 2011, p. 54-57. Céline LEFÈVE, « De la philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin médical », *Revue de métaphysique et de morale*, vol. 82, no. 2, 2014, pp. 197-221.

Alessandra PELLECCIA, GAGNAYRE Rémi, « Art et maladie : perspectives pour l'éducation thérapeutique ». in *Éducation du patient et enjeux de santé*, vol 22, n°3, 2004, pp.79-85.

<http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Pellechia.pdf>

Silvia ROSSI, « Goupy, F., Le Jeune, C., dir. (2016). *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris : Éditions Med Line. », *Éducation et socialisation* [En ligne], 49 | 2018, mis en ligne le 04 juillet 2018, consulté le 14 août 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edso/3134>

Podcasts et cours en ligne

Cynthia FLEURY, « De l'intime et du soin », Colloque 2019 Médecine et psychanalyse dans la cité, Chaire Philo, <https://chaire-philos.fr/colloque-2019-medecine-et-psychanalyse-dans-la-cite-cynthia-fleury-de-lintime-et-du-soin/>

Théâtre et médecine

Monographies et revues complètes

Jean-Philippe ASSAL, Marcos MALAVIA et Muriel ROLAND, *De La mise en scène à la mise en sens, À la convergence de la mise en scène et de la médecine*, Paris, L'Harmattan, 2009.

Emma BRODZINSKI, *Theatre in health and care*, Palgrave Macmillan, 2010.

Isabelle CROMMELYNCK, *Petit dictionnaire de la médecine au théâtre de Molière à nos jours*, Hermann, Paris, 2016.

Vinia DAKARI et Catherine ROGERS, «Medicine and/in theatre, Critical Stages/Scènes critiques », *the IATC journal/Revue de l'AICT*, Juin 2018, n°17, <http://www.critical-stages.org/17/> Julie de FARAMOND, Florence FILIPPI (direction), *Théâtre et médecine. De l'exhibition spectaculaire de la médecine à l'analyse clinique du théâtre*, Epistemocritique, collection "Actes de colloques", 2016. Alex MERMIKIDES, *Performance, medicine and the human*, Methuen Drama, 2020.

Marc YCHOU, Serge OUAKNINE, *Le nouveau serment d'Hippocrate : le théâtre à la rencontre de la médecine*, Paris, Editions Le Manuscrit, 2017.

ÉVALUATIONS

1) Écrit réflexif/Carnet de bord électronique du cours (50%)

Textes produits en classe (éventuellement retravaillés), matériaux accumulés (inspirations artistiques, visuelles, musicales etc...)

2) Oral par groupe de 2 ou 3 (50%) - Essayez de mélanger les étudiants en Arts de la scène et les étudiants en Sociologie et ESAD :

Ébauche d'un projet Arts-Santé (atelier d'écriture, performance, installation plastique etc...) pour une structure sociale ou de santé (Faculté de médecine, École d'infirmières, MJC, Maison des habitants, Centre Médico-psychologique, EHPAD, service hospitalier etc....)

1) Présentation de la structure choisie : lieu, nombre de personnes, raisons du choix de cette structure (besoins identifiés, défis posés par le public spécifique, questions éthiques)

2) Présentation du projet Arts-Santé et de sa mise en œuvre (planning, nombre d'ateliers etc...)

Si le projet choisi est un objet artistique sans lien avec une structure, présentez un dossier dramaturgique/Note d'intention/Présentations visuelles/ Matériaux de travail/Processus de création

OU

► EC ATELIER NUMÉRIQUE (24h / 3 ects)

Mutualisé M1 et M2

(Alice LENAY)

L'atelier numérique se déroule de manière intensive dans la semaine du 09 au 12 JANVIER 2023.

Pour cet atelier, nous essayons de comprendre, ressaisir et détourner certaines pratiques de nos outils numériques personnels, principalement les téléphones portables dits « intelligents », les ordinateurs et tablettes. Échanges d'images et de messages : ces appareils munis de caméras et connectés à internet nous permettent de nous rencontrer, communiquer, errer, résister, bifurquer.

Nous passerons en revue quelques problématiques politiques et esthétiques liées à leurs usages à partir d'expérimentations artistiques (protocoles d'écritures collectives et collaboratives ; récupération, partage et collection de données, d'images, de vidéos et de textes ; films visiophoniques, performances et poésie en ligne).

Alice Lenay est artiste-chercheuse, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département d'arts plastiques, et au laboratoire AIAC, équipe TEAMeD. Sa réflexion porte sur la communication et l'attention à l'autre, notamment à travers les écrans. Pour mener sa recherche, elle produit des éditions, des performances et des installations vidéo, souvent collaboratives, qui questionnent notre désir de rencontre.

► 1 ou 2 EC de 3 ects au choix
 parmi les séminaires de la mention ALC (Arts Lettres Civilisation)

■ PARCOURS DIFFUSION DE LA CULTURE (accord spécifique avec Master ALC : 10 étudiants maximum des parcours AS et EC)

► EC ENJEUX CONTEMPORAINS DES POLITIQUES CULTURELLES : EC ENJEUX CONTEMPORAINS DES POLITIQUES CULTURELLES : Mathieu WARIN / mardi 09h30-12h, 8 séances MACI, salle et dates à préciser

Objectifs – Les politiques culturelles contemporaines ne peuvent se comprendre en dehors d'une réflexion globale sur la construction de l'action publique et d'une mise en perspective des enjeux de société. Après un panorama de la construction des politiques culturelles en France, ce cours mettra en avant les stratégies de politiques culturelles et les jeux d'acteurs dans leur développement. À partir de l'analyse d'enjeux contemporains de la culture, d'échanges et de débats avec des personnes qui en sont actrices, ce cours devra permettre aux étudiants de porter un regard critique sur leur futur environnement professionnel et de réfléchir à leur future posture professionnelle. Quelles questions animent aujourd'hui les politiques culturelles ? Comment les différents échelons territoriaux et les multiples acteurs de la culture s'en emparent-ils ? Quelles sont les évolutions des paradigmes des politiques culturelles ? L'approche thématique du cours permettra de dépasser les aspects purement institutionnels des politiques culturelles pour enrichir les réflexions par une approche transversale des enjeux qui les animent.

Thématiques abordées : territorialisation des politiques culturelles (les projets culturels de territoire, la coopération culturelle), les droits culturels, la participation des habitants à la vie culturelle (démocratisation culturelle, démocratie culturelle), le patrimoine, la création contemporaine, l'éducation artistique et culturelle, la lecture publique, l'impact de la crise sanitaire...

Bibliographie (version réduite)

- CAUNE Jean, *La Démocratisation culturelle. Une médiation à bout de souffle*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006 (coll. "Art, culture, publics")
- DONNAT Olivier, *Les Pratiques culturelles des Français à l'ère numérique. Enquête 2008*, Paris, La Découverte / ministère de la Culture et de la Communication, 2009
- POIRRIER Philippe (dir.), *Politiques et pratiques de la culture*, Paris, La Documentation française, 2010 (coll. "Les Notices")
- URFALINO Philippe, *L'Invention de la politique culturelle*, Paris, Hachette, 2004 (coll. "Pluriel" ; 1re éd., La Documentation française, 1996).
- "Droits culturels : controverses et horizons d'action", in : *L'Observatoire*, n° 49, janvier 2017 [coord. Lisa Pignot et Jean-Pierre Saez].

► **EC PROFESSIONNALISATION ET ENTREPREUNARIAT CULTUREL** : vendredi 13h30-16h30, Pierre DALOZ, 8 séances (salle à préciser) : **Ce cours entre en conflit avec deux séances de Cinémas politiques situées les vendredis (il faudrait s'arranger avec l'enseignant pour assister à 6 séances sur 8)**

L'objectif de l'enseignement est d'accompagner l'étudiant dans sa démarche professionnelle avant son départ en stage de fin d'étude. L'approche académique vise à placer l'étudiant face aux différentes formes que peut prendre la notion d'entrepreneuriat aujourd'hui.

L'initiation portera sur la découverte et l'appropriation des outils fondamentaux permettant la mise en place du modèle économique nécessaire à la mise en œuvre du projet culturel.

L'atelier sera structuré sur la base de travaux dirigés, de rencontres professionnelles et de rencontres d'information avec des porteurs de projet ayant le statut « d'étudiants entrepreneurs » Suivant les conditions imposées par le partenaire interuniversitaire du Pépité Osez, une possible participation aux Mastériales sera envisagée.

Bibliographie :

- LEROY Frédéric, *Les Stratégies de l'Entreprise*, Dunod, 2008, Coll. Les Topos
- ROBINS Stephen, DECENZO David, GABILLIET Philippe, *Management, L'Essentiel des Concepts et des Pratiques*, (9e éd., trad. fse), Pearson France, 2014.
- BOURGEON-RENAULT, DEBENEDETTI Stéphane, GOMBAULT Anne, *Marketing de l'Art et de la Culture*, Dunod, 2014, coll. Marketing sectoriel.
- THÉVENET Maurice, DÉJOUX Cécile, MARBOT Éléonore et al., *Fonction RH, Politiques, Métiers et Outils des ressources humaines*, Pearson Education, 2015.
- *Le Jurisculture*, l'outil de gestion des entreprises culturelles – La Scène.com

■ **SEMINAIRES DES AUTRES PARCOURS ALC DONT LES HORAIRES SONT COMPATIBLES AVEC L'EDT DU MASTER 2 ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES**

► **SOCIOLOGIE DES ARTS ET DE LA CULTURE – Florent Gaudez**

M1 (ouverture : M1 *ou* M2) – Semestre 1 – 22h – **Vendredi 13H30-17H30 (par quinzaine)**

► **LITTERATURE ET ARTS – Le musée dans la littérature et dans les arts (littérature, peinture, cinéma) – Agathe Salha**

M1 *ou* M2 (ouverture : M1 & M2) – Semestres impairs – 22h – **Mardi 08H30-10H30**

► **LITTERATURES FRANCOPHONES 1 & 2 – Francophonies littéraires et théories postcoloniales au XXIe siècle – Ridha Boulaâbi**

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – **Lundi 13H30-15H30**

► **VOIR LES DESCRIPTIFS DES SEMINAIRES DES PARCOURS ALC en fin de livret**

OU

► **LVE**

Possibilité de choisir un nouveau semestre de LVE auprès du LANSAD/Maison des Langues et des Cultures (voir leur offre de formation) / parmi les choix possibilité comme au M1 de suivre anglais sur objectifs spécifiques culturels B1 ou B2 mardi 10h30-12h30 ou vendredi 08h30-10h30.

OU

► **PROJET TUTORÉ SFR CRÉATION / UMR 5316 LITT&ARTS (6 ects)**

► **Des projets tutorés**, individuels ou collectifs d'étudiants, prenant part dans un projet de recherche en création mené au sein de la Performance Lab (<https://performance.univ-grenoble-alpes.fr/>) sous la direction d'un enseignant-chercheur, pourront être crédités pour 48h / 6 ects.

► **POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS REACH l'UE 2 est constituée des cours spécifiques suivants**

- **ATELIER PRATIQUE (Benoît CHABES) : VENDREDI 13h30-17h30 : 23/09, 30/09, 18/11, 23/11, 02/12, 09/12 et le 16/12 de 13h à 17h**
- **APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE (Gretchen SCHILLER) : Jeudi 15 septembre 10h-16h30, Vendredi 16 septembre 9h-15h30, puis vendredi 14h-17 les 07/10, 14/10, 21/10, 28/10, 25/11, 16/12**

ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES SEMESTRE 10 / 30 ects

► UE1 ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES

**EC 1 REVUE DE CINÉMA EN LIGNE 4 (entretiens) /
WORKSHOP – 18h / 2 ects**

Séances : 06/02 13h30-17h30, 07/02 13h30-17h30, 03/04 10h30-12h30/13h30-17h30, 04/04 13h30 17h30

Un temps d'exploration de l'histoire des entretiens écrits, publiés dans des revues ou sous forme de livres de cinéma, est d'abord proposé avant la mise en place de deux exercices pratiques.

Le premier concerne l'entretien écrit collectif, souvent issu d'une « table ronde » permettant une réflexion fondée sur le partage d'expériences ou la confrontation de positions. Une rencontre avec un ou plusieurs invités, qu'ils soient réalisateurs ou spécialistes d'une question de cinéma, aboutira à un entretien écrit. Les techniques de saisie et de mise en forme seront particulièrement étudiées. Cet entretien collectif pourra être proposé par les étudiants à la revue *Seul le cinéma*.

Un second exercice pratique sera initié. Les étudiants seront invités à commencer un entretien individuel, avec un interlocuteur spécialiste de leur sujet de mémoire de Master 2.

EC 2 ATELIER DE LA RECHERCHE – 6h / 1 ects
(Didier COUREAU)

► UE2 MÉMOIRE

Choisir entre

- **UE2 MÉMOIRE DE RECHERCHE / 27 ects**

Il comporte au moins 100 pages, et est encadré par un directeur de recherche.

- **UE2 MÉMOIRE PROFESSIONNEL-RECHERCHE (avec stage de 3 à 6 mois) / 27 ects**

Il comporte au moins 100 pages également, mais sa spécificité est d'être pour partie relié à un stage long de 3 à 6 mois : le mémoire comporte une première partie reliée à ce stage qui occupe 1/3 des pages, les 2/3 restants étant destinés à la partie recherche pure. Un directeur de recherche vous suivra dans la composition de cet unique mémoire (le rapport de stage n'est pas séparé comme en M1)

- **UE2 RECHERCHE EN CREATION (depuis 2019-2020) 27 ects**

Il nécessite la composition préalable d'un dossier : **seuls 3 étudiants maximum seront acceptés par parcours.**

► Définition de la recherche en création

La recherche en création artistique est une approche qui met en évidence les spécificités, les savoir-faire et la réflexivité d'une pratique par l'expérimentation, à travers sa documentation et sa conceptualisation.

Le mémoire présente les résultats d'une recherche en s'appuyant sur une production réflexive et sensible qui met en évidence les enjeux épistémologiques et méthodologiques de la pratique artistique. Il comporte un texte d'environ 50 pages (hors annexes) et un projet de création présenté conjointement sous la forme, décidée avec le directeur ou la directrice de mémoire, de maquettes, prototypes, partitions (danse), chorégraphies, performances, éléments photographiques, sonores, filmiques...

Les étudiants pourront bénéficier des équipements de la SFR Création au sein de la MACI (Maison de la création et de l'innovation) pour les aider dans la réalisation de leurs projets : salle de recherche en création de 300 m², studios somatiques, ateliers de productions, salles multimédia, salle de cinéma, chaîne de production numérique complète (image, son, montage).

Les travaux seront dirigés par un enseignant-chercheur spécialisé dans la recherche en création en arts de la scène ou études cinématographiques.

Le Dossier à composer doit comporter les pièces suivantes =

- Un C.V.

- Une lettre de motivation spécifique montrant la réelle implication dans une pratique dépassant le niveau amateur

- Une liste des créations artistiques dans le domaine sollicité, en explicitant en quelques lignes chacune d'entre elles (des liens Internet vers des sites permettant de voir les œuvres ou des éléments les concernant sont souhaités)

- Un projet de création et une problématique liée à cette création.

Texte de 2 à 3 pages permettant aux candidat.es de développer les questions que soulève l'expérimentation mise en œuvre dans le cadre de cette recherche, les contextes artistiques et les références qui inspirent ce travail, ainsi que ses objectifs. Les candidat.es y détailleront les actions/activités/événements qui sont envisagés au cours du processus de création jusqu'à la présentation finale du travail sous la forme de maquettes, prototypes, partitions (danse), chorégraphies, performances, éléments photographiques, sonores, filmiques...

Calendrier 2021-2022

La sélection des candidatures s'effectue en deux temps :

Sur dossier (à transmettre à la responsable de parcours Gretchen Schiller et au DETU Guillaume Bourgois pour le parcours Arts de la Scène et pour le parcours Études Cinématographiques avant le 1er septembre),

Puis par un entretien qui aura lieu dans la première quinzaine de septembre.

**► POUR LES ETUDIANT.E.S INSCRIT.E.S DANS LA MINEURE *REACH*
l'UE 2 est constituée des cours spécifiques suivants**

- RÉSIDENCE (6 ects)
- MÉMOIRE DE RECHERCHE (21 ects)

**SÉMINAIRES DE LA MENTION DE MASTER ALC
(ARTS, LETTRES, CIVILISATION)
PROPOSÉS EN OUVERTURE POUR L'ANNEE 2022-2023
OUVERTS A LA MENTION CREATION ARTISTIQUE**

Classés par spécialités, puis par semestre et par jour.

APPROCHES COMPARATISTES ET INTERDISCIPLINAIRES

SEMESTRE 7

LITTÉRATURE ET ARTS 1 & 2 – *La mémoire : une machine à images ?* – Agathe Salha

M1 & M2 (ouverture : M1 & M2) – Semestres impairs – 22h – *Mardi 8H30-10H30*

Cours obligatoire (soit en M1 soit en M2) pour l'option LGC.

Objectif – Dans *L'Art de la mémoire*, ouvrage paru en 1966, l'historienne Frances Yates a montré l'influence de l'ancienne technique de mémorisation, issue de la rhétorique, sur l'histoire de l'art occidental. Cette technique consistait à disposer, dans un espace architectural fictif figurant le plan du discours, des images frappantes (*images agentes*) que l'orateur devait ensuite visualiser mentalement pour retrouver le contenu de son discours. Comme l'affirme Jacques Roubaud, la mnémotechnique ainsi constituée était avant tout un art de la vue, consistant en une conversion « réglée et systématique, de la totalité des objets et événements du monde en images ». Ce lien ancien entre image et mémoire est confirmé par la tradition philosophique qui associe mémoire et imagination, soulignant à quel point le sens de la vue est essentiel à la remémoration qui reconstitue le passé sous formes d'images. Paul Ricœur rappelle ainsi : « [...] la présence en laquelle semble consister la représentation du passé paraît bien être celle d'une image : on dit qu'on se représente un événement passé ou qu'on en a une image, qui peut être visuelle ou auditive ». Plus récemment, le psychologue néerlandais, Douwe Draaisma, a décrit la mémoire comme une « machine à images » dans le titre d'un ouvrage faisant l'histoire des nombreuses métaphores qu'elle a inspirées : Platon comparait la mémoire à une tablette de cire, au Moyen Âge on l'assimilait à un livre, à la Renaissance à une chambre noire, jusqu'aux métaphores techniques modernes de la photographie, du phonographe et bien sûr de l'ordinateur, en passant par celles de la bibliothèque, du colombier, du labyrinthe ou des profondeurs marines.

Ce séminaire propose d'explorer la portée créatrice de ces liens entre image et mémoire. Trois perspectives seront développées, sans s'exclure les unes les autres :

- Le rôle des images dans l'autobiographie et les récits de soi, qu'il s'agisse d'images réelles insérées dans le texte (esquisses, dessins, photographies etc) ou d'images virtuelles évoquées sous la forme d'*ekphrasis*. Quels types d'images sont privilégiés dans la représentation du passé (fixes ou en mouvement ; schématiques ou détaillées etc) ? Quelle est la fonction du regard et du sens de la vue dans la construction du souvenir ? Ces problématiques pourront être étendues au roman graphique et à la bande dessinée, mais aussi au cinéma, à la photographie ou à la peinture, envisagés dans leur dimension autobiographique.

- Au-delà des œuvres autobiographiques, on s'intéressera aux représentations des mécanismes de la mémoire dans la littérature et dans les arts : scènes de ressouvenir dans le récit, réminiscences poétiques, *flashbacks* cinématographiques. Comment l'image intervient-elle dans la reconstitution du processus de remémoration ? En quoi entre-t-elle en jeu dans la composition des œuvres mettant en scène la mémoire ?

- On s'intéressera enfin aux métaphores décrivant la mémoire aussi bien dans la littérature que dans la peinture. L'identification de ces métaphores permettra d'inscrire la mémoire dans une histoire culturelle, mais aussi de mettre en valeur la dimension réflexive des représentations visuelles du passé qui sont toujours à la fois des images de mémoire et des images de la mémoire.

Éléments de bibliographie – Un recueil de textes sera distribué en début de semestre dont la lecture et l'analyse occupera les premières séances du séminaire. Par la suite, une large place sera faite aux exposés

personnels. Une liste indicative de propositions d'œuvres à étudier (sous forme d'exposé ou de dossier) sera distribuée en même temps que le fascicule.

Monographies : Mary J. Carruthers, *Le livre de la mémoire : une étude de la mémoire dans la culture médiévale* (*The Book of memory : a study of memory in medieval culture*, 1990), Macula, 2002, trad. de l'anglais par Diane Meur ; Mary J. Carruthers, *Machina memorialis : méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen âge* (*The craft of thought : meditation, rhetoric and the making of images 400-1200*, 1998), Gallimard, « Bibliothèque des images », trad. de l'anglais par Fabienne Durand-Bogaert ; Douwe Draaisma, *Une histoire de la mémoire (La Machine à métaphore)*, trad. du néerlandais par B Abraham, Flammarion, 2010 ; Delphine Gleizes et Denis Reynaud, *Machines à voir. Pour une histoire du regard instrumenté (XVIIe-XIXe siècles)*, Lyon, PUL, « Littérature et Idéologies », 2017 ; Alexandre Luria, *L'homme dont le monde volait en éclats* (suivi de *Une prodigieuse mémoire*), trad. du russe, Seuil, « La couleur des idées », 1995 ; Jean-François Perrin, *Poétique romanesque de la mémoire avant Proust*, t. I, *Éros réminiscent* (XVIIe-XVIIIe siècles) et t. II, *De Senancour à Proust* (XIXe siècle), Classiques Garnier, « Bibliothèque proustienne », 2017 et 2018 ; Paul Ricœur, *La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli*, Seuil, « L'ordre philosophique », 2000 ; Jacques Roubaud, *L'Invention du fils de Léoprepès : poésie et mémoire*, Circé, 1993 ; Frances Yates, *L'Art de la mémoire* (*The Art of memory*, 1966), Gallimard, « Bibliothèques des histoires », 1975, trad. de l'anglais par Daniel Arasse.

Articles, ouvrages collectifs : *Récits en images de soi, l'autobiographie à l'épreuve du visuel* (actes du colloque international de Toulouse 2-Jean Jaurès, novembre 2016), *Textimages, revue du dialogue entre texte et image*, http://www.revue-textimage.com/conferencier/sommaire/09_sommaire.html ; *Récits en images de soi, Dispositifs*, (actes du colloque de Lyon 2-Lyon 3, mars, 2018), *Textimages, revue du dialogue entre texte et image*, http://www.revetextimage.com/conferencier/sommaire/10_sommaire.html ; *Traces photographiques et traces autobiographiques*, D. Méaux et J.-B. Vray (dir.), publication de l'université de Saint-Etienne, 2004 ; Magalie Nachtergaele, *Photographie et machineries fictionnelles*, article en ligne sur : epistemocritique.org/photographie-et-machineries-fictionnelles ; Gloria Origgi, « Mémoire narrative, mémoire épisodique : la mémoire selon W. G. Sebald », *Fabula-LhT*, n° 1, « Les philosophes lecteurs », février 2006, <http://www.fabula.org/lht/1/Origgi.html>

Modalités d'évaluation – Un exposé en cours ou un mini-dossier sur un sujet choisi par l'étudiant en lien avec le cours et soumis à l'accord préalable de l'enseignant.

ETUDES COMPARATISTES – *Hollywood ou la Mecque du reportage : reportage littéraire, cinéma et quête du réel (1918-1921)* – Anna Saignes

M1 (ouverture : M1 *OU* M2) – Semestres impairs – 22h – *Mardi 10H30-12H30*

Objectifs / Démarche – Ce séminaire, issu d'une recherche actuellement en cours, vise un triple objectif : 1) l'initiation des étudiants à différentes approches comparatistes en recherche (étude des transferts culturels, comparaison, interdisciplinarité) ; 2) la compréhension, grâce à une méthode comparatiste, de la constitution, du fonctionnement et des enjeux du reportage, pratique d'écriture située au croisement de la littérature et du journalisme ; 3) l'initiation à l'exploration des corpus de presse numérisés.

Descriptif – Le travail s'organisera autour d'un corpus de reportages rédigés entre 1919 et 1939 et consacrés à Hollywood. Les représentations couramment associées au reportage mettent en avant un lien étroit de celui-ci avec le réel, lien étayé par un pacte implicite d'authenticité et d'objectivité. Comment expliquer alors l'intérêt des reporters, et celui de leurs lecteurs, pour Hollywood, un lieu où règnent les images, les faux-semblant et l'artifice ? Pourtant, dans les années 1920-1930, alors même que la pratique du reportage s'affirme et connaît son âge d'or, les reportages sur Hollywood se multiplient, en France (Blaise Cendrars, Joseph Kessel...) comme ailleurs en Europe. Nous examinerons différentes hypothèses sur les enjeux de ces reportages : phénomène de mode, fascination pour une forme de modernité, partage de procédés entre reportage et cinéma (le montage), prise de conscience de l'importance croissante du visuel, constat de la nécessité d'en passer par l'illusion pour toucher le réel.

Éléments de bibliographie – Les textes étudiés, pour la plupart accessibles sur internet, seront indiqués aux étudiants lors du premier cours. Sur littérature et reportage : Bak, J., S., Reynolds, B. (dir.) *Literary Journalism across the Globe. Journalistic traditions and transnational influences*, University of Massachusetts Press, 2011 ; Boucharenc, M., *L'Écrivain reporter au cœur des années 30*, Lille, Septentrion, 2004 ; Boucharenc, M., *Roman et reportage. Rencontres croisées XXe et XXIe siècles*,

PULIM, 2015 ; Collomb, M., « Le Grand reportage », dans *La Littérature Art déco. Sur le style d'époque*, Méridiens- Klincksieck, 1987 ; Jablonka, I., *L'Histoire est une littérature contemporaine*, Paris, Seuil, 2014 ; Muhlmann, G., *Une histoire politique du journalisme XIXe-XXe siècles*, Paris, PUF, 2004.

Modalités d'évaluation – Le séminaire sera validé par un exposé oral ou un dossier écrit qui prendra la forme d'une notice consacrée à un reportage sur Hollywood. Une liste de sujets sera proposée par l'enseignante mais les étudiants pourront également proposer des sujets, par exemple en lien avec leurs compétences linguistiques.

LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE INTERNATIONALE : PATRIMOINE, ACTUALITÉ ET OUTILS DE TRAVAIL – Anne-Marie Monluçon

M1 OU M2 (ouverture : M1 & M2) – Semestres impairs – 22h – Mercredi 13H30-15H30.

Objectif – Apprendre à choisir une traduction, une édition, comparer et interpréter des textes avec leurs illustrations ou réécritures, lire et utiliser une bibliographie, un appareil critique, la critique savante, s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Ce séminaire propose d'étudier des œuvres pour la jeunesse, en français ou traduites, dans une optique comparatiste. Il est destiné à un public de futurs enseignants, chercheurs ou professionnels de la culture et du livre (éditeurs, libraires, bibliothécaires, médiateurs culturels). Le programme de textes étudiés en commun 2022-23 porte sur différentes versions de quelques contes-types, européens (notamment ceux de Perrault, Grimm, Afanassiev, Basile, Calvino, contes polonais dans une édition pour enfants, et autres) ainsi que japonais. Ces textes sont un point de départ pour se familiariser avec les spécificités de la lecture en traduction, du genre du conte (y compris adaptations ou réécritures) et avec la recherche bibliographique. Sur le plan de l'interprétation, l'analyse sera menée à travers une approche plurielle combinant analyse littéraire, anthropologique, psychanalytique, didactique, sémiotique, hypertextuelle et inter-médiale, en abordant particulièrement des questions telles que : l'illustration ou la réécriture racontent-elles la même histoire que le texte-source ? En quoi une illustration ou une réécriture peut-elle constituer une véritable interprétation ou réinterprétation du texte ?

Cette année, nous aborderons aussi, par des exposés, d'autres aspects de la LIJ internationale : outils de travail tels que la *Revue des Livres pour enfants* (cote XLP 079 à la BU) ainsi que sujets hors-programme consacrés à l'écologie dans la LIJ, en relation avec le colloque organisé à Grenoble au printemps 2022.

Éléments de bibliographie – Œuvres : Charles Perrault, *Contes* (1697), édition de Catherine Magnien, Le Livre de Poche, « Les Classiques de Poche », n° 21026, 2006, (avec les illustrations de Gustave Doré) [à acheter, neuf ou d'occasion] ; *Contes polonais*, éd. Ecole des Loisirs (sous réserve de confirmation. Plusieurs exemplaires à la Bulles et dans les BM (Bibliothèques municipales de Grenoble) ; *Contes pour les enfants et la maison* (1812-1815), collectés par les frères Grimm, édités et traduits par Natacha Rimasson-Fertin, T. 1 et 2, Paris, Corti, 2009 ou en 1 volume, 2017 [Textes photocopiés distribués au 1er cours] ; Afanassiev, *Contes populaires russes* (1864-66), traduits du russe et présentés par Lise Gruel-Apert, éd Imago, T. 3, 2009 [Textes photocopiés distribués au 1er cours] ; *De serpents galants et d'autres : Contes folkloriques japonais*, traduit du japonais par Françoise Bihan-Faou et Chiwaki Shinoda, Paris, Gallimard, Coll. Connaissance de l'Orient, 1992 [Textes photocopiés distribués au 1er cours].

Lire en 1er : « *Peau d'âne* » (Perrault), « *Princesse peau de souris* » et « *Peau de mille bêtes* » ou « *Toutes fourrures* » (Grimm), les deux versions intitulées « *Peau de cochon* » (Afanassiev) et « *L'épouse du serpent* », « *La peau de crapaud* », « *La peau de vieille* » (*Serpents galants*). Plus tard, entre autres *Le conte du Génévrier*, *Les 300 souliers usés par la danse*, *Le Conte du pêcheur...* Les textes photocopiés des contes étudiés seront distribués au premier cours, mais il est conseillé de commencer les lectures préalablement et de lire les recueils entiers : consultation des nombreux exemplaires BU Droit et Lettres, Bulles bâtiment D, RCH, Bibliothèques Municipales de Grenoble (Arlequin, Jardin de ville, inscription gratuite).

Corpus d'ouverture EcoLIJ à emprunter : Isabelle Collombat et Alain Pilon, *Des héros pour la terre. Des citoyens qui défendent la planète*, Actes Sud Juniors, 2016 (Portrait de 33 citoyens du monde qui se sont engagés pour la protection de l'environnement. Empruntable dans les bibliothèques Bulles (en commande), BMG et Eaux claires, Rez de chaussée - Livre jeunesse-Documentaire jeunesse – 574) ;

Carl Hiaasen, *Chouette*, traduction d'Yves Sarda, Poche, 2010, Roman junior dès 9 ans ; Bren MacDibble, *La Dernière Abeille*, Philippe Bretelle (Illustration), Marta Orzel (Illustration), Valérie Le Plouhinec (Traduction), 9-12 ans, en réimpression (à emprunter en BM ou acheter d'occasion) ; Jean-Claude Mourlevat, *Jefferson*, 2021 (Prix Astrid-Lingren, cette année, pour l'ensemble de son œuvre, c'est le « Nobel de la LIJ », pour enfants à partir de 9 ans) ; Vincent Villeminot, *Nous sommes l'étincelle*, éd. Pocket, 2021 (Prix du roman écologique 2021, dystopie écologique pour adolescents, 544 p., facile à lire et très prenant, une partie de l'action se situe... sur notre campus !).

Théorie et critiques : BELMONT, N., *Poétique du conte*, Paris, Gallimard, 1999 ; BETTELHEIM, Bruno, *Psychanalyse des contes de fées*, traduction de Théo Carlier, Paris, Robert Laffont, 1976, réédition Pocket, 1999 ; CONNAN-PINTADO, Christiane, *Lire les contes détournés à l'école, A partir des contes de Perrault, de la GS au CM2*, Paris, Hâtier Pédagogie, 2009 ; ESCOLA, Marc, *Contes de Charles Perrault*, Paris, Gallimard, coll. Folio / foliothèque, 2005 ; FRANÇOIS, Cyrille, *La Voix des contes. Stratégies narratives et projets discursifs des contes de Perrault, Grimm et Andersen*, Clermont Ferrand, PU Blaise Pascal, 2017 ; GARAT, Anne-Marie, *Une faim de loup. Lecture du Petit Chaperon Rouge*, Actes Sud, 2004 ; HEIDMANN, Ute et ADAM, Jean-Michel, *Textualité et intertextualité des contes : Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier...*, Paris, Classiques Garnier, 2010.

Évaluation – Contrôle continu. Dossier présenté à l'oral ou à l'écrit, après concertation avec l'enseignant.

IMAGINAIRES CONTEMPORAINS ET ETUDES CULTURELLES – Carrefours / Intersections – Isabelle Krzywkowski

M1 (ouverture : M1 OU M2) – Semestre 1 – 22h – *Mercredi 17H30-19H30 ou Jeudi 17H30-19H30. Attention : Certaines séances se dérouleront « hors les murs ». Le créneau horaire réservé est alors susceptible de bouger.*

Descriptif – Le séminaire se propose de réfléchir sur la notion d'intersection en partant de sa polysémie et des imaginaires qui l'animent / qu'elle anime. Du « carrefour » au « rond-point », du « croisement » à la « confluence », cette notion topologique caractérise aussi bien une certaine conception des modes de relations, notamment urbaines, que les approches (et parfois les injonctions) de la recherche contemporaine.

Démarche – Prenant pour point de départ des créations sonores de Bernard Heidsieck (*Le Carrefour de la Chaussée d'Antin*, 1973) et de Georges Perec (émission radiophonique « *Tentative de description des choses vues au carrefour de Mabillon le 19 mai 1978* » reprenant le principe de la *Tentative d'épuisement d'un lieu parisien*, 1975), le séminaire pourra aussi questionner des débats récents sur le croisement des disciplines et des cultures. Cette approche pluridisciplinaire convoquera philosophes, sociologues, géographes, urbanistes, poètes, cinéastes, plasticiens, ... et s'appuiera sur un projet de déambulations-observations urbaines à définir ensemble.

Éléments de bibliographie – Les œuvres citées ci-dessus sont un point de départ. Une bibliographie sera fournie en début de cours et des articles mis en ligne sur une page chamillo (participative).

Modalités d'évaluation – Présentation orale (avec une trace écrite comportant la bibliographie de travail) d'un travail collectif de réflexion, si possible lié à une pratique proposée à tous (déambulation urbaine, atelier, etc.).

SEMESTRE 9

MYTHOCRITIQUE ET MYTHANALYSE – Mathieu Dijoux

M2 (ouverture : M1 OU M2) – Semestre 3 – 22h – *Mercredi 17H30-19H30 OU JEUDI 18H-20H*

Objectif – Réflexion sur les aspects, l'évolution, le sens, d'une herméneutique des images, des symboles, des archétypes et des mythes à l'œuvre dans l'imaginaire d'une culture, d'une époque ou d'un créateur.

Modalités d'évaluation – Travail écrit de réflexion de fin de semestre et/ou exercices oraux et écrits durant le semestre.

LITTÉRATURES, ARTS ET SCIENCES DE L'HOMME – *La fabrique du culte des poètes* – Delphine Rumeau

M2 (ouverture : M1 *OU* M2) – Semestre 3 – 22h – *Jeudi 13H30-15H30*

Descriptif – À la croisée de la littérature, de l'histoire et de la sociologie de la culture, ce séminaire sera consacré à la « fabrique » des poètes en icônes nationales ou culturelles– et à leur déconstruction. Dans quelles conditions certains poètes suscitent-ils un « culte » ? Qu'en est-il des poétesses ? Quelle est la part de l'œuvre poétique, celle de la biographie, de la légende, de la *personne* même du poète ? Nous proposerons de nous attarder sur deux cas exemplaires. D'une part le poète américain Walt Whitman, aussi bien (mais pas au même moment ni dans les mêmes lieux) poète national, poète de l'internationale révolutionnaire, icône gay, mais aussi figure plus contestée aujourd'hui. D'autre part le poète russe Pouchkine, lui aussi poète national, poète monument, *et* figure de la résistance au pouvoir, de la subversion. À partir de ces deux cas, appropriés de façon à la fois diverse et polarisée, d'autres figures seront abordées.

Le séminaire s'articule à deux manifestations scientifiques organisées dans l'année : une journée en décembre sur les études de réception où il sera question de la figure de Dante et un colloque sur « Rimbaud mondial » au printemps.

Éléments de bibliographie – Les textes et œuvres seront rassemblés dans une brochure – ils seront reproduits lorsqu'ils ne sont pas accessibles en ligne. Une bibliographie sera également fournie à la rentrée.

Modalités d'évaluation – Le séminaire sera validé par un exposé oral ou un dossier écrit à rendre avant la fin du semestre, portant sur un ouvrage en rapport avec la thématique du séminaire (une liste de sujets sera proposée par l'enseignant mais les étudiants pourront aussi proposer des sujets).

IMAGINAIRE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES ET CREATION – *Machines inutiles* – Isabelle Krzywkowski

M2 (ouverture : M1 *OU* M2) – Semestre 3 – 22h – *Mercredi 10H30-12H30*

Objectif – Ce séminaire a pour objet général de réfléchir sur les rapports entre la littérature/les arts et les sciences/techniques. Il s'intéresse à la manière dont les premiers permettent d'interroger et de penser notre rapport aux seconds, plus particulièrement dans leur dimension imaginaire, sociale et politique, et aux évolutions que le thème ou l'usage des sciences/techniques suscitent dans la littérature et les arts. Ces deux champs, qu'on oppose trop souvent, partagent des questionnements ou des pratiques, notamment expérimentales.

La Biennale Experimenta ayant repris ses quartiers en automne (12-22/10), un déplacement est à prévoir.

Descriptif – Cette année, le séminaire se penchera sur le motif des « machines inutiles ». Des détournements artistiques (machines imaginaires, contre-emploi, auto-destruction, ...) à la gestion des espaces post-industriels, cette formule, qui relève de l'oxymore, permettra de réfléchir à notre relation à la machine et au devenir de la société technique.

Éléments de bibliographie – Une bibliographie sera fournie aux étudiant·e·s lors de la première séance. Pour la problématique générale : *Conversations entre la littérature, les arts et les sciences*, L. Dahan-Gaida (dir.), Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006 - *Sciences et imaginaires*, Henriette Bessis (dir.), Grenoble, ELLUG, 1985 - Anne-Françoise Garçon, *L'Imaginaire et la pensée technique. Une approche historique, XVIe-XXe siècle*, Paris, Classiques Garnier, 2012 - Isabelle Krzywkowski, *Machines à écrire. Littérature et technologies du XIXe au XXIe siècle*, Grenoble, Ellug, 2010 - Michel Piersens, *Savoirs à l'œuvre. Essais d'épistémocritique*, Presses universitaires de Lille, 1990. Voir aussi la revue en ligne *Epistémocritique. Revue de littérature et savoirs* :

<https://epistemocritique.org>

Modalités d'évaluation – Intervention orale (avec synthèse écrite comportant la bibliographie de travail).

*****

SOCIOLOGIE DES ARTS ET DE LA CULTURE

SEMESTRE 7

REPRESENTATIONS, IMAGINAIRE ET IDEOLOGIE – Florent Gaudéz

M1 (ouverture : M1 OU M2) – Semestre 1 – 22h. – *Mardi 13H30-17H30 (par quinzaine à partir du 20/9)*

Objectif – Comprendre le rôle du Symbolique dans l'invention et la production de l'Humain et du Social à travers les notions de représentations, imaginaire et idéologie. La question du Symbolique, et corollairement celles du langage et des représentations sociales, sera au cœur du dispositif présidant à ce cours. Les problématiques y afférentes seront abordées en mobilisant les approches sociologique et anthropologique. Il s'agira de construire une ouverture vers une meilleure compréhension du rôle du symbolique dans l'invention, la médiation et la production du social et de ses institutions, autrement dit de l'ensemble des croyances et modes de conduite – représentations, pratiques et trajectoires – institué par les différentes collectivités humaines. Les outils proposés seront appliqués en particulier à la dimension médiatrice de productions humaines telles les langues, les cultures, les arts, les sciences, le politique, etc... Cours obligatoire pour l'option ISA.

Éléments de bibliographie – Barthes, R. *Leçon*. Paris: Seuil, 1978. 64 p. ; Bourdieu, P. *Leçon sur la leçon*, Paris, Minuit, 1982. 60 p. ; Bourdieu, P. Thompson John B. *Langage et pouvoir symbolique*, Paris : Seuil, 2001. 423 p. (Points Essais 461) ; Deleuze, G. *Proust et les signes*, Paris: PUF, 1964. 228 pages. (Coll. Quadrige) ; Eco, U. *Les limites de l'interprétation*, Paris: Grasset, 1992. 406 p. (1° édition, 1990) ; Eco, U. *Comment voyager avec un saumon*, Paris: Grasset, 1998. 283 p. (Le Livre de Poche) ; Foucault, M. *L'Ordre du discours*, Paris, Gallimard, 1971. 84 p. ; Greimas, A.-J., « Pour une théorie de l'interprétation du récit mythique » (en hommage à Claude Lévi-Strauss), in *Du sens (I)*, Paris, Seuil, 1970. (Points) ; Karsenti, Bruno, *Marcel Mauss. Le fait social total*, Paris, PUF, 1994. (Coll. Philosophies) ; Leroi-Gourhan, André, « Les symboles du langage », in *Le Geste et la parole (I). Technique et langage*, Paris, Albin Michel, 1964. (Sciences d'aujourd'hui) ; Marcuse, Herbert, « L'univers du discours clos », in *L'Homme unidimensionnel*, Paris, Minuit, 1968 (Points n° 4) ; Mauss, Marcel et Durkheim, Emile, « L'unité de la langue », in *L'Année sociologique*, 1909-1912 ; Péquignot, Bruno, *Pour une critique de la raison anthropologique. Essai d'épistémologie des sciences humaines*, Paris, L'Harmattan, 1990. (Coll. Logiques sociales) ; Reboul, O., *Langage et idéologie*, Paris: P.U.F., 1980. 228 p. ; Robin, Régine, « L'analyse du discours entre la linguistique et les sciences humaines : l'éternel malentendu », in *Langages* (81), Mars 1986. p. 121-128 ; Silverstein, Michael, « La sémiotique jakobsonienne et l'anthropologie sociale », in *L'Arc. Jakobson*, 1990 ; Simonsen, Michèle, « L'influence de Lévi-Strauss et de Greimas », in *Le conte populaire français*, Paris, P.U.F., 1981. (Que-sais-je ?).

Modalités d'évaluation – Cours magistral. Examen écrit ou dossier (selon effectif).

SOCIOLOGIE DES ARTS ET DE LA CULTURE – Florent Gaudéz

M1 (ouverture : M1 OU M2) – Semestre 1 – 22h – *Vendredi 13H30-17H30 (par quinzaine à partir du 23/9)*

Objectif – Découverte de l'approche sociologique des arts & de la culture. Problématique : Qu'est-ce que la culture ? Qu'est-ce que l'art ? Comment ces pratiques se sont-elles constituées ? Quelles sont les conditions socialement nécessaires au développement des arts ? Quelles relations les arts et la société entretiennent-ils ? La pratique artistique est-elle une pratique sociale comme une autre ? Jusqu'à récemment ces questions ne relevaient pas de la sociologie, elles étaient traitées par les philosophes, les historiens des arts, voire, hors du champ scientifique, par les critiques d'art. Ainsi, la question de l'origine de l'art (qui comme toute question en terme d'origine ne relève pas de la science) était un thème classique de l'esthétique philosophique qui définissait des critères plus ou moins constants permettant de distinguer ce qui était « de l'art » de ce qui n'en était pas. Depuis le xviiie siècle, il est ainsi établi que l'art n'a pas d'autres fins que lui-même. Même si cette position a été et est encore aujourd'hui discutée, elle domine le débat sur la place des arts dans les activités sociales depuis que les artistes se sont séparés (institutionnellement et symboliquement) des artisans et que l'activité artistique a reçu une forme de légitimité sociale très particulière la plaçant parmi les pratiques sociales les plus valorisées et les plus valorisantes. La sociologie des arts représente aujourd'hui par le nombre de ses

chercheurs et celui des publications un secteur important et très structuré de la recherche sociologique. Après une longue période où il s'agissait surtout de se démarquer des historiens ou des philosophes, la sociologie des arts s'est stabilisée sur un corpus important de recherches empiriques et théoriques qui lui permettent aujourd'hui une ouverture sur des disciplines proches, histoire et philosophie bien sûr, mais aussi anthropologie, économie, voire musicologie ou muséologie entre autres. Cours obligatoire pour les étudiant·e·s de socio-anthropologie de l'option ISA.

Eléments de bibliographie – Bastide, Roger, *Art et société* (1977), Paris, L'Harmattan, 1997. (Coll. Logiques sociales, série SocioAnthropo-Logiques) - Becker, Howard S., *Les mondes de l'art* (1982), Paris, Flammarion, 1988. (Série Art, Histoire, Société) - Becker, Howard S., *Propos sur l'art*, Paris, L'Harmattan, 1999. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) - Blanc Alain, Vincent, Jean-Marie, *La postérité de l'École de Francfort*, Paris, Syllepse, 2004. - Duvignaud, Jean, *Sociologie de l'art*, Paris, PUF, 1967. (Coll. Le sociologue) - Everaert-Desmedt, Nicole, *Interpréter l'art contemporain*, Bruxelles, De Boeck, 2006. - Foucault, Michel, *Ceci n'est pas une pipe*, Montpellier, Fata Morgana, 1973. - Gaudiez, Florent, *Pour une socio-anthropologie du texte littéraire. Approche sociologique du Texte-acteur chez Julio Cortázar*, Paris, L'Harmattan, 1997. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) - Goldmann, Lucien, *Pour une sociologie du roman*, Paris, Gallimard, 1964. (Coll. TEL) - Greimas, Algirdas-Julien, *De l'imperfection*, Périgueux, Pierre Fanlac, 1987. - Lassave, Pierre, *Sciences sociales et littérature*, Paris, PUF, 2002. (Coll. Sociologie d'aujourd'hui) - Leenhardt, Jacques, *Lecture politique du roman. La jalousie d'Alain Robbe-Grillet*, Paris, Minit, 1973. (Coll. Critique) - Leenhardt, Jacques, *Lire la lecture. Essai de sociologie de la lecture* (1982), Paris, L'Harmattan, 1999. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) - Majastre, Jean-Olivier, *Approche anthropologique de la représentation. Entre corps et signe*, Paris, L'Harmattan, 1999. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) - Marcuse, Herbert, *La dimension esthétique. Pour une critique de l'esthétique marxiste* (1977), Paris Seuil, 1979. - Meizoz, Jérôme, *L'œil sociologue et la littérature*, Genève, Slatkine Érudition, 2004. - Neyrat, Yvonne, *L'art et l'autre*, Paris, L'Harmattan, 1999. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) - Péquignot, Bruno, *La question des œuvres en sociologie des arts et de la culture*, Paris, L'Harmattan, 2007. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) - Péquignot, Bruno, *Pour une sociologie esthétique*, Paris, L'Harmattan, 1993. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) - Péquignot, Bruno, *La relation amoureuse. Approche sociologique du roman sentimental moderne*, Paris, L'Harmattan, 1993. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) - Pessin, Alain, *Le mythe du peuple et la société française du XIXe siècle*, Paris, PUF, 1992. (Coll. Sociologie d'aujourd'hui) - Ramognino, Nicole, *Lectures actuelles de l'œuvre de Balzac. Livre réel, livres possibles, monde commun*, Paris, L'Harmattan, 2006. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) - Sauvagnargues, Anne, *Deleuze et l'art*, Paris, PUF, 2005. (Coll. Lignes d'art) - Thomas, Louis-Vincent, *Civilisation et divagations. Mort, fantasmes, science-fiction*, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1979. - Zima, Pierre V., *Pour une sociologie du texte littéraire* (1978), Paris, L'Harmattan, 2000. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) - Zima, Pierre V., *Manuel de sociocritique* (1985), Paris, L'Harmattan, 2000. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) - Zima, Pierre V., *L'ambivalence romanesque. Proust, Kafka, Musil* (1988), Paris, L'Harmattan, 2002. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) - Zima, Pierre V., *L'indifférence romanesque. Sartre, Moravia, Camus* (1988), Paris, L'Harmattan, 2005. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) - Revue *Sociologie de l'Art – OPuS*, L'Harmattan

Modalités d'évaluation – Cours magistral et travail personnel d'investigation. Travail écrit ou oral.

SEMESTRE 8

SOCIO-ANTHROPOLOGIE DES FORMES ARTISTIQUES – Florent Gaudiez

M1 – Semestre 2 – 22h – Horaire à préciser (par quinzaine)

Objectif – Proposer aux étudiant·e·s l'approche concrète d'une forme artistique depuis une posture socio-anthropologique. En se fondant sur l'analyse d'une forme artistique précise, on visera à montrer qu'une sociologie de l'œuvre peut avantageusement s'abreuver aux sources des disciplines connexes (théories, concepts, méthodes) pour construire son investigation et se déployer dans un espace original. A partir d'une forme artistique choisie préalablement (arts plastiques, arts vivants, cinéma, littérature, etc.) il s'agira de montrer comment on peut s'en saisir pour tenter d'en épuiser l'analyse en mobilisant

divers outils proposés par les sciences humaines et sociales, et ainsi s'y adosser pour éclairer et retravailler le questionnement sociologique.

Eléments de bibliographie – Berthoz, Alain, Jorland, Gérard, *L'Empathie*, Paris, Odile Jacob, 2004 ; Chateau, Dominique, *L'Art comme fait social total*, Paris, L'Harmattan, 1998. (Coll. L'@rt en bref) ; Dewey, John, *L'art comme expérience* (1982), Pau, Farrago, 2005 ; Duvignaud, Jean, *Hérésie et subversion. Essai sur l'anomie*, Paris, PUF, 1984 ; Gaudez, Florent, *Pour une socio-anthropologie du texte littéraire. Approche sociologique du Texte-acteur chez Julio Cortázar*, Paris, L'Harmattan, 1997. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) ; Greimas, A.-J., *De l'imperfection*, Périgueux, Pierre Fanlac, 1987 ; Péquignot, Bruno, *Pour une sociologie esthétique*, Paris, L'Harmattan, 1993. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) ; Péquignot, Bruno, *Recherches sociologiques sur les images*, Paris, L'Harmattan, 2008. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) ; Ricœur, Paul, *Temps et récit*, Paris, Le Seuil, 1983-1985. (3 volumes) ; Sauvagnargues, Anne, *Deleuze et l'art*, Paris, PUF, 2005. (Coll. Lignes d'art) ; Schaeffer, Jean-Marie, *Pourquoi la fiction ?*, Paris, Editions du Seuil, 1999. (Coll. Poétique).

Modalités d'évaluation – Cours magistral. Travail écrit.

SEMESTRE 9

RECHERCHES ACTUELLES EN SOCIOLOGIE DE LA CULTURE – Florent Gaudez

M2 (ouverture : M1 OU M2) – Semestre 3 – 22h – Mercredi 13H30-17H30 (par quinzaine à partir du 21/9)

Objectif – Favoriser la professionnalisation des étudiant·e·s par la découverte des institutions de l'art et de la culture, l'apprentissage du fonctionnement du monde de la recherche, l'exploration de l'environnement de la recherche sociologique dans le domaine de l'art et de la culture et la mise en œuvre concrète de programmes de recherche, ainsi que se familiariser avec la dimension internationale de la recherche. Participation des étudiant·e·s à la vie du laboratoire dans les domaines de la préparation d'événements scientifiques (colloques, séminaires...), des réponses aux appels à projet de recherche et ou de communication, de l'initiation aux problèmes liés à la valorisation de la recherche... Participation des étudiant·e·s à un atelier franco-américain de "Méthodes de recherche en Sociologie de la Culture", séances en visio-conférence avec UTSA (USA). Participation des étudiant·e·s aux séances du séminaire de laboratoire EMC2-LSG et aux conférences invitées. *Cours obligatoire pour les étudiant·e·s de l'option ISA.*

Eléments de bibliographie – Becker, Howard S., *Les Ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales* (1998), Paris, La Découverte, 2002. (Coll. Repères) ; Becker, Howard S., *Ecrire les sciences sociales. Commencer et terminer son article, sa thèse ou son livre* (1986), Paris, Economica, 2004. (Coll. Méthodes des sciences sociales) ; Berger, Peter L., *Invitation à la sociologie*, Paris, La Découverte, 2006. (Coll. Grands-Repères) ; De Certeau, Michel, *La Culture au pluriel* (1974), Paris, Seuil, 1993. (Coll. Points Essais) ; Peneff, J., *Le goût de l'observation*, Paris, La Découverte, 2009. (Coll. Repères) ; Quivy, Raymond, Van Campenhoudt, Luc, *Manuel de recherches en sciences sociales*, Paris, Dunod, 1995.

Modalités d'évaluation – Séminaire interactif. Dossier ou oral (selon effectif).

ŒUVRES, PUBLICS, SOCIÉTÉ – Florent Gaudez

M2 – Semestres 3 – 22h – Lundi 13H30-17H30 (par quinzaine à partir du 19/9).

Objectif – Théorie, épistémologie et méthodologie de l'approche sociologique des œuvres artistiques. Quel espace peut-on construire pour les œuvres au sein de l'analyse produite par la sociologie des arts et de la culture ? Le vocable même, « œuvre », n'est-il pas problématique (comment distinguer entre l'objet artistique ou culturel et le processus « à l'œuvre ») ? On postulera et montrera que l'objet d'art est un objet légitime pour une sociologie des arts, elle-même sociologie à part entière avant tout, sans jamais perdre de vue le procès de création œuvrant au cœur de la triangulation auteur-objet-spectateur, inscrivant ainsi la sociologie des arts comme aspect régional d'une sociologie de la connaissance, pour laquelle l'interprétation comme méthode scientifique suppose la permanence d'un réel travail d'élaboration de l'objet à interpréter, qui n'est jamais donné tout-à-fait. Cours obligatoire pour les étudiant·e·s de socio-anthropologie de l'option ISA.

Éléments de bibliographie – Blanc Alain, Vincent, Jean-Marie, *La Postérité de l'École de Francfort*, Paris, Syllepse, 2004 ; Castoriadis, Cornélius, *L'institution imaginaire de la société*, Paris, Seuil, 1975. (Coll. Esprit) ; Duvignaud, Jean, (Dir.) *Sociologie de la connaissance*, Paris, Payot, 1979 ; Duvignaud, Jean, *Sociologie de l'art*, Paris, PUF, 1967. (Coll. Le sociologue) ; Eco, Umberto, *Les Limites de l'interprétation*, Paris, LGF, 1994. (Coll. Le livre de poche) ; Gaudez, Florent, *Pour une socio-anthropologie du texte littéraire. Approche sociologique du Texte-acteur chez Julio Cortázar*, Paris, L'Harmattan, 1997. (Coll. Logiques sociales, série Littératures et Société) ; Greimas, Algirdas-Julien, *De l'imperfection*, Périgueux, Pierre Fanlac, 1987 ; Majastre, Jean-Olivier, Pessin Alain, *Vers une sociologie des œuvres* (2 volumes), Paris, L'Harmattan, 2001. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) ; Péquignot, Bruno, *La Question des œuvres en sociologie des arts et de la culture*, Paris, L'Harmattan, 2007. (Coll. Logiques sociales, série Sociologie des arts) ; Sauvagnargues, Anne, *Deleuze et l'art*, Paris, PUF, 2005. (Coll. Lignes d'art) ; Revue *Sociologie de l'Art* – OPuS, L'Harmattan.

Modalités d'évaluation – Cours magistral et travail personnel d'investigation. Examen écrit.

SEMESTRE 10

THEORIE ET METHODOLOGIE DU MEMOIRE PLURIDISCIPLINAIRE 2 : APPROCHE INTERNATIONALE D'UN CONCEPT – *Milieu* – Isabelle Krzywkowski

M2 – Semestre 4 – 12h – *Horaire à confirmer*

Objectif – Ce séminaire à vocation méthodologique et théorique vise à permettre aux étudiant·e·s de réfléchir sur leur pratique et sur les attendus et débats disciplinaires, pour les accompagner dans la préparation de leur mémoire et, plus largement, dans la conception de projets mettant en œuvre plusieurs langues, plusieurs cultures et/ou plusieurs disciplines.

La seconde année met plus particulièrement l'accent sur la question du relativisme culturel et de la pluri/interdisciplinarité, à travers des exemples concrets.

Descriptif – Cette année sera consacrée à l'examen d'un certain nombre de notions liées au « milieu » (*Umwelt, environnement, écosystème, écologie, dispositif, media...*) et à leur succès actuel dans l'ensemble des SHS et des sciences.

Modalités d'évaluation – Travail écrit de réflexion (note de lecture, recherche lexicale comparée, etc.) si possible présenté à l'oral.

*****

Littérature : Critique et Création

SEMESTRES 7 ET 9

LITTERATURES FRANCOPHONES 1 & 2 – *Francophonies littéraires et théories postcoloniales au XXIe siècle* – Ridha Boulaâbi

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – *Lundi 13H30-15H30*

Descriptif – « Le nouveau n'est pas dans ce qui est dit, mais dans l'événement de son retour ». C'est ainsi que Michel Foucault définit le « nouveau » lors de sa leçon inaugurale au Collège de France en 1970. Une telle définition s'applique parfaitement au paysage culturel et intellectuel dans lequel se développent aujourd'hui les théories postcoloniales et leurs ramifications, à savoir les *subaltern studies*, les *gender studies*, les *gay and queer studies*, les études décoloniales et intersectionnelles. Depuis la parution de *L'Orientalisme* d'Edward Saïd en 1978, c'est tout un champ discursif interdisciplinaire qui s'est constitué autour d'une lecture renouvelée de l'héritage impérial et colonial de l'Occident. Définies à l'aube du XXIe siècle comme « théories voyageuses » (*Travel theory*), ces études s'inscrivent aujourd'hui dans une recherche globale, plurilingue et dénationalisée.

Objectif – En partant de la littérature francophone contemporaine du XXIe siècle comme terrain d'investigation, le séminaire se donne pour objectif de retracer les contours d'un discours postcolonial romanesque, construit à partir des ressorts de la fiction. Les séances viseront à montrer comment les formes littéraires, les stratégies d'écriture, les postures auctoriales dialoguent en profondeur avec ces théories citées plus haut. De plus, le transfert des langues et des cultures par le biais de la traduction

donne naissance à des formes hybrides qui mettent à l'épreuve le canon littéraire occidental. Un travail de contextualisation assurera une connaissance théorique solide afin d'appréhender les enjeux et les perspectives de cette nouvelle littérature émergente.

Méthode – Le séminaire s'inscrit dans le cadre de l'*Observatoire des littératures francophones du Sud*, un projet de recherche porté par l'UMR LITT&ARTS. Il s'agit d'une plateforme collaborative animée par des équipes de recherche basées dans de nombreux pays francophones du Sud. Les étudiants inscrits dans ce séminaire peuvent être amenés à participer à la préparation et à l'animation de manifestations organisées dans le cadre de ce projet de recherche (tables rondes, entretiens avec des écrivains invités, animation de séances, lecture de textes ...).

Éléments de bibliographie – Les œuvres et les textes critiques au programme seront communiqués en début de semestre.

Modalités d'évaluation – Implication dans la préparation d'une manifestation culturelle, travaux écrits au choix (notices biographiques, compte-rendu de table ronde, entretien, article scientifique, texte de création). Les meilleurs travaux seront publiés sur la page de l'*Observatoire* (Site LITT&ARTS). Ainsi l'évaluation ne s'arrêtera pas à une simple note venant sanctionner une formation en master. De telles publications enrichiront d'une manière significative le portefeuille des étudiants en termes de rédaction et d'animation culturelle.

NORMES ET USAGES. HISTOIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE – Corinne Denoyelle

M1 & M2 – Semestre 1 – 22h – *Lundi 17H30-19H30 – Cours proposé aux étudiant·e·s internationaux ainsi qu'à ceux de la filière MEEF*. Remarques à l'attention des étudiants ou prérequis : une bonne compréhension du français écrit et oral est indispensable.

Objectif – La représentation imaginaire dominante de la langue française l'associe à des valeurs de clarté et d'élégance, socialement et idéologiquement situées, qui diffusent une certaine idée de l'écriture à partir desquelles notre usage quotidien, plus libre et plus oral, est sévèrement jugé. Pourquoi notre système graphique est-il l'un des plus complexes des langues romanes ? Quand s'est créée la notion d'orthographe ? Quelle langue française doit-on aujourd'hui enseigner et pratiquer dans l'espace francophone ? À partir de l'étude diachronique des évolutions du français écrit et de l'analyse des débats qui ont accompagné l'histoire de l'orthographe jusqu'à nos jours, le séminaire propose de mieux comprendre les difficultés grammaticales de la langue contemporaine et de cerner les enjeux socio-culturels du "savoir écrire" aujourd'hui entre puissance de la norme et les libertés de l'usage.

Compétences visées : Meilleure connaissance de la langue française, de son histoire, des enjeux sociaux et culturels qui informent sa pratique et son enseignement. Capacité à produire des analyses critiques des débats sur la langue française, à replacer les questionnements sur la langue française dans leur contexte historique, politique et social et à développer une argumentation avec esprit critique.

Démarche : Le séminaire s'accompagnera de présentations powerpoint qui seront ensuite mises en ligne.

Éléments de bibliographie – Catach, Nina, *L'Orthographe française, traité théorique et pratique*, Paris, Nathan, 1980 ; Cerquiglini, Bernard, *L'Accent du souvenir*, Paris, Minuit, 1995 ; *La Genèse de l'orthographe française (XIIe-XVIIe siècle)*, Paris, Champion, « Unichamp », 2004 ; *Une langue orpheline*, Paris, Minuit, 2007 ; Chervel, André et Manesse, Danièle, *La Dictée. Les Français et l'orthographe (1873-1987)*, Paris, INRP/Calmann-Lévy, 1989 ; Furet, François et Ozouf, Jacques, *Lire et écrire, l'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry*, Paris, Minuit, 1977 ; Portebois, Yannick, *Les Saisons de la langue, les écrivains et la réforme de l'orthographe (1880-1918)*, Paris, Champion, 1998 ; Rey, Alain, Duval, Frédéric et Siouffi, Gilles, *Mille ans de langue française, histoire d'une passion*, Paris, Perrin, 2007.

Modalités d'évaluation – Rédaction d'un dossier de huit à dix pages (liste des sujets possibles distribuée ultérieurement) ou d'une fiche de lecture sur un ouvrage de la bibliographie. Le dossier implique un travail de recherche personnel et comprendra une bibliographie et un plan. Tout plagiat sera signalé à la direction de l'UFR ou du département des étudiant·es concerné·es.

LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE DES LUMIÈRES 1 & 2 – Utopies au XVIIIe siècle – Christophe Cave

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – *Lundi 10H30-12H30*

Objectif – Ce cours invitera les étudiants à étudier différents textes et différents aspects de l'imaginaire utopique qui s'est développé en France entre la fin du XVIIe siècle et la Révolution. Voyages

imaginaires, projets politiques, jeux littéraires s'entremêlent autour de formes et de thèmes qui posent une question plus que jamais d'actualité : quels autres mondes sont possibles ?

Éléments de bibliographie – *Dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières*, ss la dir. de B. Baczko, M. Porret, F. Rosset, Georg éditeur (Suisse), 2016 ; *Dictionnaire des utopies*, ss la dir. de M. Riot-Sarcey, Larousse, 2002 ; *Le discours utopique*, Colloque de Cerisy, 10/18, 1978 ; *Les utopies moteur de l'histoire ?*, Les rendez vous de Blois, Ed. pleins feux, 2000 ; *Utopie, La quête de la société idéale en Occident*, catalogue BNF, 2000. Un complément bibliographique sera fourni au début du cours.

Modalités d'évaluation – Interventions orales en cours de semestre ou travaux écrits de réflexion de fin de semestre.

ÉCRITURE ET CRÉATION MODERNES ET CONTEMPORAINES 1 & 2 – *Les espaces contemporains du littéraire : maisons, cabanes et résidences d'écrivains.es* – Laurent Demanze

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – *Mardi 13H30-15H30*

Objectif - La culture connaît de nos jours ce que l'on a appelé un tournant spatial, mettant au premier plan géographies et mobilités, ancrages et territoires : la littérature n'est pas en reste et connaît aujourd'hui un véritable ancrage géographique, selon l'expression de la chercheuse Mathilde Labbé. Le regain d'intérêt pour les maisons d'écrivain.es et les dispositifs institutionnels des résidences d'écrivain.es invitent à territorialiser à nouveaux frais la littérature, pour comprendre quels liens l'attachent à un paysage, à une géographie ou à un territoire. Même si ces espaces sont mobiles ou précaires, comme la cabane, ce sont autant d'invitation à penser et à écrire autrement la littérature, non plus sur le mode de l'histoire littéraire mais d'une géographie littéraire, aux enjeux politiques intensifiés. C'est ce que nous proposerons cette année, en abordant les coordonnées institutionnelles et sociologiques de ce déplacement territorial, mais surtout en explorant des textes contemporains qui s'affrontent au paysage ou restituent un esprit du lieu. Le séminaire proposera ainsi un panorama des écritures d'aujourd'hui.

Éléments de bibliographie - Un exemplier sera distribué à la rentrée. Pour les travaux critiques, on peut consulter d'ores et déjà les travaux de Daniel Fabre sur la maison d'écrivain, de Marielle Macé (*Nos cabanes*) ou encore de Carole Bisenius sur les résidences d'écrivain, dans *Recherches et travaux*, n°96, 2020.

Modalités d'évaluation - Un travail écrit ou oral sera demandé : compte rendu critique, mini-mémoire ou exposé oral.

ROMANTISMES ET REALISMES 1 & 2 – *Homo viator. Écrivains et artistes voyageurs au XIXe siècle* – Delphine Gleizes

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – *Mercredi 15H30-17H30*

Objectif – Avec le XVIIIe siècle et l'essor du *Grand Tour*, le voyage d'étude et d'agrément en Italie et en Grèce se développe pour les artistes, avant de devenir progressivement un passage obligé pour l'aristocratie européenne. Au XIXe siècle, le goût de l'ailleurs et du pittoresque alimente l'esthétique romantique tandis que se renforce le dialogue entre artistes et écrivains, qui voyagent souvent de conserve. Il s'agira d'interroger l'émergence d'une écriture particulière, celle du récit de voyage, en étant attentif aux formes premières par lesquelles il s'énonce : correspondance ou carnets dans lesquels s'invente, par la proximité fréquente entre textes et croquis, une expérience de l'espace traversé. Quelques jalons, à travers le XIXe siècle, permettront de voir comment la forme, liée initialement aux modalités de la prise de notes itinérante, s'affine puis se fige au fur et à mesure que le texte viatique accède au statut de genre littéraire à part entière. Ils permettront aussi de saisir l'influence du récit de voyage sur la forme romanesque ou la production de formes éditoriales typiques du romantisme telles que les *Voyages pittoresques*. Il s'agira enfin au prisme de l'expérience viatique de voir comment s'opère la construction d'une identité auctoriale, et comment se négocie la confrontation à

l'altérité et au réel via une écriture qui affirme sa valeur testimoniale ou revendique tout au contraire sa part de rêve et d'imaginaire.

Eléments de bibliographie – Un corpus de textes et de documents sera fourni dans le cadre du séminaire. Il sera accessible *via* la plateforme Moodle, dans le groupe « Voyages-Séminaire Master LCC Romantisme & Réalisme ».

COGEZ Gérard, *Partir pour écrire. Figures du voyage*, Paris, Honoré Champion, coll. « Champion Essais », 34, 2014 ; DESPORTES Marc, *Paysages en mouvement. Transports et perception de l'espace, XVIIIe-XXe*, Paris, Gallimard, 2006 ; MONTALBETTI Christine, *Le voyage, le monde et la bibliothèque*, Paris, PUF, 1997 ; MOUREAU François dir., *L'œil aux aguets ou l'artiste en voyage*, Paris, Klincksieck, coll. « La Littérature des voyages », 1995 ; PELTRE Christine, *Orientalisme*, Paris, Terrail, 2004 ; ROBINEAU-WEBER Anne-Gaëlle, *A beau mentir qui vient de loin. Savants, voyageurs et romanciers au XIXe siècle*, Paris, Champion, 2004 ; WOLFZETTEL Friedrich, *Le discours du voyageur : pour une histoire littéraire du récit de voyage en France, du Moyen âge au XVIIIe siècle*, Paris, PUF, 1996.

Quelques sites : Site du Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV) <https://www.crlv.org/centre-recherche-litterature-voyages-crlv>

Exposition de la Bibliothèque nationale de France consacrée au voyage en Orient <http://expositions.bnf.fr/veo/index.htm>

Modalités d'évaluation – Un écrit et/ou un oral (travail précisé lors des premiers cours).

LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE A L'ÉCOLE 1 & 2 / LITTÉRATURE DE JEUNESSE, DIDACTIQUE ET ÉDITION – Chiara Ramero et Bénédicte Shawky-Milcent

M1 (ouverture : M1 *OU* M2) – Semestres impairs – 22h. – Mercredi 17H30-19H30

Descriptif – Après un panorama général sur la littérature de jeunesse (son histoire, ses spécificités, son édition contemporaine) et l'étude de sa place dans le contexte scolaire et institutionnel, la réflexion mettra l'accent sur certains auteurs et certaines œuvres de genre et nature différents, pour la jeunesse ou que les jeunes lecteurs, enfants et adolescents, se sont appropriés : romans, albums, recueils de contes, de nouvelles, de poèmes, pièces de théâtre, bandes dessinées.

Ce séminaire se propose également de mettre en lumière la littérature de jeunesse selon une perspective littéraire, éditoriale et scolaire (étude des programmes des cycles 1 et 2), en visant également le choix des textes et des activités didactiques, herméneutiques, analytiques à proposer au jeune lecteur, enfant et adolescent, en prenant en compte l'apport du numérique dans les réalisations récentes aussi.

Objectif – Favoriser la connaissance d'œuvres de la littérature de jeunesse (contemporaine et classique) et de l'édition française de jeunesse ; Stimuler l'exploitation de la littérature comme voie communicative et expressive ; Favoriser la réception de textes de la part du jeune lecteur et solliciter et enrichir ses compétences (imagination, esprit critique, prise des risques, réflexion, invention, analyse textuelle)

Obligatoire pour les étudiant-e-s qui suivent l'option « Didactique de la littérature » du master ALC, ce séminaire se développe autour de l'étude de la littérature de jeunesse dans une perspective littéraire, éditoriale et scolaire (préparation aux concours pour l'enseignement aux cycles 1 et 2) et en complémentarité avec le séminaire « Littérature pour la jeunesse internationale : patrimoine, actualité et outils de travail », construit autour d'une perspective comparatiste et adressé également aux étudiants qui préparent l'agrégation. Ce séminaire est également ouvert aux autres étudiant-e-s du master ALC intéressé-e-s par des questions d'enseignement et aux étudiant-e-s du master « Métiers du livre et de l'édition » et du master MEEF.

Eléments de bibliographie – Ahr, Sylviane, Denizot, Nathalie (dir.), *Le Patrimoine littéraire à l'école : usages et enjeux*, coll. Diptyque n° 26, Namur, Presses universitaires de Namur, 2013 ; Choppin, Alain, *Les Manuels scolaires, histoire et actualité*, Paris, Hachette éducation, 1992 ; Massol, Jean-François et Quet, François (dir.), *L'Auteur pour la jeunesse, de l'édition à l'école*, Grenoble, ELLUG, 2011 ; Poslaniec, Christian, *Pratique de la littérature de jeunesse à l'école*, Paris, Hachette, 2002 ; Prince, N., *Littérature de jeunesse*, Paris, Armand Colin, 2010 ; Rouxel, Annie (dir.), *Lectures cursives : quel accompagnement ?*, Scéren-Delagrave, 2005.

Modalités d'évaluation – Un oral ou un dossier. Les travaux demandés porteront sur des œuvres de littérature de jeunesse, contemporaine et classique : romans, albums, recueils de contes, de nouvelles, de poèmes.

LITTÉRATURE ET CULTURE MÉDIEVALES 1 & 2 – *L'arbre au Moyen Âge : histoire naturelle, symbolique et littéraire* – Fleur Vigneron

M1 & M2 – Semestres impairs – 22h – *Vendredi 10H30-12H30 (attention : 1ère séance le 16/9)*

Présentation – « La vie imaginaire vécue en sympathie avec le végétal réclamerait tout un livre. Les thèmes généraux curieusement dialectiques en seraient la prairie et la forêt, l'herbe et l'arbre, la touffe et le buisson, la verdure et l'épine, la liane et le cep, les fleurs et les fruits – puis l'être même : la racine, la tige et les feuilles – puis le devenir marqué par les saisons fleuries ou dépouillées – enfin les puissances : le blé et l'olive, la rose et le chêne – la vigne. Tant qu'une étude systématique de ces images fondamentales n'aura pas été entreprise, la psychologie de l'imagination littéraire manquera des éléments pour se constituer en doctrine. » Gaston Bachelard, *L'Air et les Songes. Essai sur l'imagination du mouvement*, Paris, Le Livre de Poche, 2010, p. 261 [1ère éd. 1943, Paris, José Corti]

Tout le monde pense savoir ce qu'est un arbre, mais face à l'exigence d'une définition, la réponse devient moins sûre. Héritant du latin, la langue française perpétue l'usage des jeux de mots étymologiques au travers des noms des arbres. Il s'agit d'un objet du réel que les hommes du Moyen Âge tentent de cerner dans des discours encyclopédiques qu'on pourra étudier. Comment peint-on un arbre ? Les manuscrits nous invitent à étudier le rapport entre texte et image, aussi bien dans le cas de textes littéraires que scientifiques. Par ailleurs, ne serait-ce qu'avec son bois et ses fruits, l'arbre est sujet à de multiples utilisations non négligeables à l'époque médiévale ; dans l'iconographie, c'est souvent aux fruits que l'on reconnaît l'arbre. L'arbre est également source de symboles, en commençant par ses racines qui s'enfoncent dans la terre, métaphore des origines, puis son tronc et ses branches qui s'élèvent à la verticale. Si l'on se concentre sur la littérature, l'arbre n'est pas qu'une image ou un élément dans la fiction romanesque, les auteurs pensent la création littéraire en partie sur le modèle de l'arbre, l'exemple le plus célèbre étant peut-être celui des « branches » du *Roman de Renart* ; Christine de Pizan, quant à elle, tente de rendre compte de son travail de compilation par l'image de la greffe. Cette réflexion connaît des prolongements jusqu'à nos jours, car elle interroge la nature même de l'œuvre et de sa conception.

Objectif – Fournir les clés de compréhension de l'imaginaire de l'arbre/des arbres au Moyen Âge, en étudiant à la fois le concept général et la symbolique de certaines espèces. Travailler sur la perception de la création littéraire pensée sur le modèle de l'arbre. Appréhender l'écriture et la lecture allégoriques, notamment en évoquant quelques œuvres spirituelles.

Démarche – On aura recours à l'étude littéraire, à l'analyse lexicale et à une approche des connaissances savantes médiévales pour sensibiliser au dialogue entre science et littérature.

Éléments de bibliographie – *L'Arbre au Moyen Âge*, dir. V. Fasseur, D. James-Raoul et J.-R. Valette, Paris, PUPS, 2010 ; *L'Arbre : histoire naturelle et symbolique de l'arbre, du bois et du fruit au Moyen Âge*, dir. M. Pastoureau, Paris, Le Léopard d'or, 1993 ; *L'Arbre*, 4 vol. de *PRIS-MA*, t. 5 n° 1, t. 5 n° 2, t. 6 n° 1 et t. 6 n° 2, 1989-1990 ; *Le Monde végétal : médecine, botanique, symbolique*, dir. A. Paravicini Bagliani, Firenze, SISMELE edizioni del Galluzzo, 2009.

Les textes médiévaux seront distribués accompagnés d'une traduction en français moderne.

Modalités d'évaluation – Au choix : mini-dossier que l'étudiant constituera à partir du thème du semestre, sur la période médiévale et en rapport avec d'autres périodes s'il le souhaite, sur un sujet de son choix portant sur la langue et/ou la littérature et/ou des aspects culturels ou exposé qui pourra traiter un aspect du thème du semestre, ou présenter un texte médiéval ou un compte rendu d'un ouvrage critique en rapport avec le thème du semestre (possibilité de version écrite de ce travail, notamment en cas de crise sanitaire).

Pour une présentation générale du séminaire, avec une bibliographie à visée plus large et les précisions sur l'évaluation, voir le descriptif global du séminaire normalement en ligne (si vous ne le trouvez pas, vous pouvez écrire à : fleur.vigneron@univ-grenoble-alpes.fr).

SEMESTRES 8 ET 10

ENSEIGNER L'ÉCRITURE CRÉATIVE 1 & 2 – Chiara Ramero et Bénédicte Shawky-Milcent

M1 ou M2 (ouverture : M1 ou M2) – Semestres pairs – 22h – *Mercredi 10h30-12h30*

Descriptif – Parmi les différents courants de la didactique de l'écriture, les ateliers d'écriture occupent une place importante depuis longtemps, aussi bien dans la formation que dans les recherches. Certains sont organisés dans des perspectives littéraires comme les travaux de l'OULIPO ou ceux, contemporains, proposés par François Bon, d'autres relèvent de savantes constructions théoriques

comme la « Textique » de J. Ricardou qui influencera les propositions de C. Oriol-Boyer, d'autres encore sont construits dans des perspectives directement éducatives comme les dispositifs élaborés par le groupe d'Ecouen ou le Groupe Français d'Education Nouvelle (GFEN). Sont ainsi à disposition des enseignant·e·s ou des médiateurs culturels des conceptions et des démarches variées qui permettent d'explorer le vaste domaine des écritures littéraires. Le cours amènera à découvrir, à interroger et à tester ces différentes pratiques et leur possible transposition ou adaptation à des fins scolaires ou associatives. On s'interrogera notamment sur la posture de l'enseignant ou du formateur face aux apprentis scripteurs et sur la production de consignes. L'évaluation sera un dossier comportant notamment la conception d'un atelier d'écriture et des textes créatifs variés produits par les étudiants.

Objectifs – Favoriser la connaissance d'œuvres littéraires de genres variés - Pratiquer diverses formes d'écriture, littéraire ou non, en s'appuyant sur certains des exemples d'écriture créative que la littérature contemporaine nous offre (Guillaume Apollinaire, Georges Perec, Bernard Friot, etc.) - Approfondir ses compétences dans le domaine des écritures littéraires - Donner des outils permettant de mieux lire les textes consacrés à un lectorat jeune ou adulte et de les réélaborer - Donner des outils pour enseigner ou expérimenter l'écriture créative.

A priori destiné aux étudiant·e·s des masters de formation des enseignants, ce cours est ouvert à l'ensemble des étudiant·e·s du M1 et du M2 ALC dans la limite du nombre de places disponibles (20).

Éléments de bibliographie – Groupe de recherche d'Ecouen, J. Jolibert, coord., *Former des enfants producteurs de textes*, Paris, Hachette Education, 1988 ; E. Bing, *...et je nageai jusqu'à la page*, Des femmes, Paris, 1993 ; F. Bon, *Tous les mots sont adultes*, Paris, Fayard, 2000 ; V. Houdart-Mérot, *La création littéraire à l'université*, Presses universitaires de Vincennes, coll. « libre cours », 2018 ; F. Legoff, et M.-J. Fourtanier (dir.), *Les Formes plurielles des écritures de la réception*, t.1, *Genres, espaces et formes*, t. 2, *Affects et temporalités*, coll. Dyptique, Namur, CEDOCEF, 2017 ; C. Oriol-Boyer, *Lire-écrire avec des enfants*, Bertrand-Lacoste/CRDP Midi-Pyrénées, 2000 ; *S'initier à l'écrit*, Cycle 2, Reims, CRDP, 2005 ; *S'engager dans l'écrit*, Cycle 3, Reims, CRDP, 2003 ; C. Oriol-Boyer et D. Bilous, *Ateliers d'écriture littéraire*, Paris, Hermann, 2013.

Modalités d'évaluation – Contrôle continu, dossier et / ou oral.

GENESE DE LA CREATION LITTERAIRE 1 & 2 – Genèse et spatialité – Delphine Gleizes, Bernard Roukhomovsky

M1 & M2 – Semestres pairs – 22h – *Horaire à confirmer*

Descriptif – Abordant des objets littéraires particuliers (les manuscrits de travail des écrivains, les archives de la création littéraire) et se focalisant sur l'« écrire », sur le processus créateur, ce séminaire comporte d'abord une partie théorique reposant sur des exemples tirés de plusieurs auteurs (comment, avec quels outils conceptuels, dans quel but analyser la genèse des œuvres ?), et explore ensuite un ou deux corpus d'auteur(s) afin que les enjeux de cette approche puissent être perçus sur des cas spécifiques.

Objectif – L'approche du « devenir texte » amène l'étudiant à découvrir de nouvelles théories (post-structuralistes) de la littérature, à appréhender l'historicité des pratiques et des enjeux de l'écriture dite « littéraire », à acquérir des concepts, méthodes et outils pour interroger les processus d'écriture (tels que permettent de les découvrir les manuscrits ou les états primitifs de l'œuvre), et à acquérir une vigilance et des connaissances en matière d'édition et de fabrication du livre.

Programme 2022-2023 – Après une introduction générale (Delphine Gleizes), on se proposera de mettre en relation l'étude génétique des textes avec une réflexion centrée sur la notion d'*espace* – qu'il s'agisse de l'espace *du* texte (du texte comme espace) ou de l'inscription de l'espace *dans* le texte. Ces liens seront explorés à travers deux séquences complémentaires. La première (Bernard Roukhomovsky) portera sur un corpus diversifié de recueils de formes brèves que l'on s'efforcera de donner à lire dans le mouvement de leur genèse, au fil des différentes strates d'écriture et des reconfigurations successives de l'espace textuel (expansions, réductions, déplacements, reclassements rétrospectifs, etc.), appréhendées comme autant d'étapes de leur *mise en œuvre*. La seconde (Delphine Gleizes) s'intéressera aux manuscrits qui appréhendent l'espace sensible afin d'en donner une formulation textuelle (carnets de voyage, brouillons de romans dans lesquels la dimension topographique et géographique est affirmée). On étudiera la façon dont l'espace se trouve *relevé*, consigné textuellement et graphiquement (cartes, plans, schémas, dessins) puis comment, au fil des campagnes d'écriture, il intègre le texte, dans

sa double dimension narrative et descriptive. Façon aussi de considérer comment l'espace perçu se transforme, dans l'œuvre, en espace pensé.

Éléments de bibliographie – Généralités : Pierre-Marc DE BIASI, *La Génétique des textes*, Nathan, collection « 128 », 2000 ; Pierre-Marc DE BIASI, Anne HERSCHBERG-PIERROT, *L'œuvre comme processus*, Paris, CNRS Éditions, 2017 ; Almuth GRESILLON, *La Mise en œuvre. Itinéraires génétiques*, CNRS éditions, 2008 ; Daniel FERRER, *Logiques du brouillon. Modèles pour une critique génétique*, Seuil, 2011 ; revue *Genesis (Manuscrits-Recherche-Invention)*. 51 numéros à ce jour (2 numéros par an). En ligne : <https://journals.openedition.org/genesis/66>

Des indications bibliographiques complémentaires en lien avec le programme 2022-23 seront fournies pour chacune des deux séquences.

Modalités d'évaluation – Les étudiant.es pourront présenter un exposé et/ou un dossier, sur un sujet défini en concertation avec les enseignants, en rapport avec la problématique du séminaire et leur propre sujet de recherche.

Liens avec la recherche. – Il est possible de s'investir dans des projets d'édition numérique en cours dans l'UMR Litt&Arts : sur les manuscrits de Marcel Proust, Henri de Régnier, Victor Hugo, Jean-Philippe Toussaint. Des stages de recherche effectués dans le cadre de ces projets pourront permettre de valider le stage obligatoire de Master.

TRADUCTION LITTÉRAIRE 1 & 2 – Pascale Roux

M1 & M2 – Semestres pairs – 22h – *Horaire à confirmer*

Descriptif – Cet atelier vise à sensibiliser les étudiant·e·s, par la pratique, aux enjeux de la traduction littéraire, entendue comme récréation mais aussi comme jeu, avec soi et avec l'autre. La littérature traduite occupe une place centrale dans l'expérience de lecture de nombre d'entre nous, dans l'expérience d'écriture de nombre d'écrivain·es et, plus largement, dans le champ littéraire. Elle est pourtant rarement abordée comme telle dans les études littéraires, l'œuvre en langue originale restant l'étalon auquel on mesure la « fidélité » de la version traduite.

Les étudiant·e·s élaboreront, sur la durée du semestre, un projet individuel ou en groupe. Aucune compétence particulière dans les langues étrangères n'est requise, l'atelier s'adaptera aux profils des participant·e·s, qui pourront réaliser un projet de traduction, de cotraduction (un locuteur ou une locutrice d'une langue étrangère et une personne dont le français est la langue maternelle) ou encore de pseudotraduction, par exemple. Les séances feront alterner des exercices d'écriture-traduction, des ateliers réflexifs créatifs, autour de textes proposés par l'enseignante et/ou par les étudiant·e·s. L'évaluation se fera à partir de critères fixés collectivement, elle portera sur le projet du semestre, qui comprendra une part de retour réflexif et d'autoévaluation.

Objectif – Développer un projet traductif personnel ; Être capable d'articuler le faire de la traduction à ses enjeux théoriques ; Comprendre les enjeux de la traduction littéraire ; Entrer dans la fabrique du traducteur littéraire

Éléments de bibliographie – La bibliographie sera remise aux étudiant·e·s au début du cours.

Modalités d'évaluation – L'évaluation portera sur un dossier de création (archive et réflexion critique), qui comprendra : une brève présentation du projet (individuel ou en groupe), la traduction (ou co/pseudotraduction), un retour réflexif sur expérience, les états antérieurs du texte, les exercices produits en cours et une auto-évaluation.

LANGUE ET STYLE 1 & 2 (Stylistique et histoire de la langue) – Cécile Lignereux

M1 & M2 – Semestres pairs – 22h – *Horaire à confirmer*

Objectif – L'objectif général de ce séminaire est de permettre aux étudiants de consolider leur bagage technique (procédés énonciatifs, lexicaux, syntaxiques, figuraux, métrique ; histoire de la langue), en articulant une approche générale et surplombante (théorie générale du style, histoire de la discipline et de ses principaux concepts) à l'étude concrète d'extraits littéraires variés.

Descriptif – Pour l'année 2022-23, le programme du séminaire, renouvelé chaque année, portera sur l'écriture épistolaire. Comme point de départ, on pourra se référer à la tradition des formes et des normes épistolaires, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On s'interrogera sur les spécificités du genre épistolaire, à la fois d'un point de vue rhétorique (différentes sortes de lettres en fonction de leur but persuasif), stylistique (adaptation du style au destinataire et à l'enjeu de la lettre), énonciatif (tensions

entre monologue et dialogue, entre « miroir de l'âme » et « conversation des absents » et pragmatique (une communication à distance et en différé). On reviendra sur les principales distinctions qui permettent de prendre la mesure du caractère protéiforme du genre épistolaire (lettres authentiques/fictives, d'épistoliers/d'auteurs épistolaires, privées/publiques, correspondances/recueils de lettres) ainsi que sur les débats critiques et les polémiques les plus célèbres (par exemple autour du cas exemplaire des lettres de Mme de Sévigné, entre réalité vécue et art épistolaire). Une importance particulière sera accordée aux investissements littéraires du genre épistolaire – romans épistolaires, lettres insérées dans des œuvres de fiction, lettres ouvertes, épîtres, anthologies, publication de correspondances privées plus ou moins retravaillées, lettres d'amour, correspondances d'écrivains etc.

Comme chaque année, le programme du séminaire est largement évolutif et ouvert aux propositions des étudiants.

Eléments de bibliographie – CALAS, Frédéric, *Le Roman épistolaire*, Paris, Nathan université, coll. « 128 », 1996 ; HAROCHE-BOUZINAC Geneviève, *L'Épistolaire*, Paris, Hachette, coll. « Contours littéraires », 1995. Un programme détaillé du séminaire et des indications bibliographiques seront proposés aux étudiant·e·s par chacun des intervenants.

Modalités d'évaluation – La participation au séminaire est évaluée par un exposé oral.

■ MASTER 1 / PARCOURS DIFFUSION DE LA CULTURE (accord spécifique avec Master ALC : 10 étudiants maximum des parcours AS et EC)

► **RENCONTRES PROFESSIONNELLES** : jeudi, 09h30-12h30, assuré par Cécile CORBERY (il lui faut encore fixer les dates).

Dans le cadre d'un temps de rencontre hebdomadaire, souvent hors les murs de l'université, des professionnels de tous domaines, appartenant aux institutions les plus diverses, témoignent de leur parcours personnel, présentent leur métier, livrent une analyse de leur secteur d'activité et répondent aux questions des étudiants.

Les rencontres avec les professionnels représentent un aspect important de la formation dans le secteur artistique et culturel, dans une logique de développement de réseaux et de transfert d'expérience. Ces rendez-vous permettent aux étudiants de partager les *manières de faire* de ces personnalités afin de développer leurs compétences techniques et leur compréhension des enjeux de l'action culturelle. L'évaluation portera sur la synthèse écrite d'une rencontre professionnelle et prendra en compte la participation active aux rencontres.

■ MASTER 2 / PARCOURS DIFFUSION DE LA CULTURE (accord spécifique avec Master ALC : 10 étudiants maximum des parcours AS et EC)

► **EC ENJEUX CONTEMPORAINS DES POLITIQUES CULTURELLES ALC / DIFFUSION DE LA CULTURE** : Mathieu WARIN / mardi 09h30-12h, 8 séances MACI, salle et dates à préciser

Objectifs – Les politiques culturelles contemporaines ne peuvent se comprendre en dehors d'une réflexion globale sur la construction de l'action publique et d'une mise en perspective des enjeux de société. Après un panorama de la construction des politiques culturelles en France, ce cours mettra en avant les stratégies de politiques culturelles et les jeux d'acteurs dans leur développement. À partir de l'analyse d'enjeux contemporains de la culture, d'échanges et de débats avec des personnes qui en sont actrices, ce cours devra permettre aux étudiants de porter un regard critique sur leur futur environnement professionnel et de réfléchir à leur future posture professionnelle. Quelles questions animent aujourd'hui les politiques culturelles ? Comment les différents échelons territoriaux et les multiples acteurs de la culture s'en emparent-ils ? Quelles sont les évolutions des paradigmes des politiques culturelles ? L'approche thématique du cours permettra de dépasser les aspects purement

institutionnels des politiques culturelles pour enrichir les réflexions par une approche transversale des enjeux qui les animent.

Thématiques abordées : territorialisation des politiques culturelles (les projets culturels de territoire, la coopération culturelle), les droits culturels, la participation des habitants à la vie culturelle (démocratisation culturelle, démocratie culturelle), le patrimoine, la création contemporaine, l'éducation artistique et culturelle, la lecture publique, l'impact de la crise sanitaire...

Bibliographie (version réduite)

- CAUNE Jean, *La Démocratisation culturelle. Une médiation à bout de souffle*, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2006 (coll. "Art, culture, publics")
- DONNAT Olivier, *Les Pratiques culturelles des Français à l'ère numérique. Enquête 2008*, Paris, La Découverte / ministère de la Culture et de la Communication, 2009
- POIRRIER Philippe (dir.), *Politiques et pratiques de la culture*, Paris, La Documentation française, 2010 (coll. "Les Notices")
- URFALINO Philippe, *L'Invention de la politique culturelle*, Paris, Hachette, 2004 (coll. "Pluriel" ; 1re éd., La Documentation française, 1996).
- "Droits culturels : controverses et horizons d'action", in : *L'Observatoire*, n° 49, janvier 2017 [coord. Lisa Pignot et Jean-Pierre Saez].

► **EC PROFESSIONNALISATION ET ENTREPREUNARIAT CULTUREL (ALC / DIFFUSION DE LA CULTURE)** : vendredi 13h30-16h30, Pierre DALOZ, 8 séances (salle à préciser) **Ce cours entre en conflit avec deux séances de Cinémas politiques situées les vendredis (il faudrait s'arranger avec l'enseignant pour assister à 6 séances sur 8)**

L'objectif de l'enseignement est d'accompagner l'étudiant dans sa démarche professionnelle avant son départ en stage de fin d'étude. L'approche académique vise à placer l'étudiant face aux différentes formes que peut prendre la notion d'entrepreneuriat **aujourd'hui**.

L'initiation portera sur la découverte et l'appropriation des outils fondamentaux permettant la mise en place du modèle économique nécessaire à la mise en œuvre du projet culturel.

L'atelier sera structuré sur la base de travaux dirigés, de rencontres professionnelles et de rencontres d'information avec des porteurs de projet ayant le statut « d'étudiants entrepreneurs » Suivant les conditions imposées par le partenaire interuniversitaire du Pépîte Osez, une possible participation aux Mastériales sera envisagée.

Bibliographie :

- LEROY Frédéric, *Les Stratégies de l'Entreprise*, Dunod, 2008, Coll. Les Topos
  - ROBINS Stephen, DECENZO David, GABILLIET Philippe, *Management, L'Essentiel des Concepts et des Pratiques*, (9e éd., trad. fse), Pearson France, 2014.
  - BOURGEON-RENAULT, DEBENEDETTI Stéphane, GOMBAULT Anne, *Marketing de l'Art et de la Culture*, Dunod, 2014, coll. Marketing sectoriel.
  - THÉVENET Maurice, DÉJOUX Cécile, MARBOT Éléonore et al., *Fonction RH, Politiques, Métiers et Outils des ressources humaines*, Pearson Education, 2015.
- *Le Jurisculture*, l'outil de gestion des entreprises culturelles – La Scène.com

OUVERTURE DES SÉMINAIRES CRÉATION ARTISTIQUE A D'AUTRES FORMATIONS DONT MENTION ALC

Des enseignements du Master Création artistique sont proposés aux formations suivantes :

- Parcours du Master ALC (Arts Lettres Civilisations) – dont parcours Diffusion de la culture
- Master études italiennes-études françaises (Grenoble-Padoue)
- Parcours Lettres du Master MEEF (étudiants préparant le CAPES au sein de l'ESPE en partenariat avec l'UGA)
- C.U. (certificat universitaire) « Enjeux de la culture contemporaine » (mis en place à la rentrée 2017-2018)
- ▶ Les séminaires suivants peuvent être choisis (d'autres séminaires peuvent l'être sur accords particuliers entre mentions ou parcours au sein de mentions) :

▶ LES SÉMINAIRES APPARTENANT UNIQUEMENT AU PARCOURS DE M2 DOCUMENTAIRE DE CRÉATION NE SONT PAS OUVERTS A D'AUTRES MENTIONS

SEMNAIRES MASTER CA OUVERTS

MASTER 1 AS SEM 7

▶ **EC DRAMATURGIES (24h / 3 ects) - Anaïs TILLIER**

● **MERCREDI 13h30-16h30 : 21/09, 28/09, 05/10, 12/10, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12**
anais.tillier@univ-grenoble-alpes.fr

Le séminaire Dramaturgies s'articulera autour de deux axes thématiques qui permettront d'aborder différentes œuvres représentatives des formes contemporaines du théâtre, de la danse et du cirque :

- 1er axe : récit de soi & mise en scène de l'artiste
- 2e axe : les dramaturgies « *queer* » : un nouveau genre interdisciplinaire et politique ?

Alliant apports théoriques (cours et lecture d'articles scientifiques) et mise en pratique (analyse d'œuvres), l'objectif du séminaire est de découvrir la création scénique contemporaine internationale et de la questionner.

Le programme de spectacles à voir complètera les réflexions du séminaire, et ouvrira sur d'autres formes.

Notation

L'évaluation se fera en deux temps :

- Un oral : présentation d'une œuvre au choix en lien avec un des axes.
- Un dossier dramaturgique sur une des œuvres abordées en séminaire, à rendre en novembre. Les modalités du dossier seront élaborées en accord avec les étudiant-e-s lors de la première séance.

Calendrier

MaCl – Salle de cours 204
13h30-16h30

Mercredi 21 septembre 2022

Mercredi 28 septembre 2022

Mercredi 05 octobre 2022

Mercredi 12 octobre 2022

19-20 octobre : *En travers de sa gorge*, Marc Lainé, MC2 (spectacle obligatoire)

8-9-10 novembre : *La Maternité (contre-récits)*, Cie du Dernier Etage, Odysée-Eybens (spectacle obligatoire)

Mercredi 23 novembre 2022

Mercredi 30 novembre 2022

1er décembre : *Hors de moi, cie en carton, EST* (spectacle recommandé)

Mercredi 07 décembre 2022

Mercredi 14 décembre 2022

Bibliographie indicative

- BOISSON Bénédicte, FERNANDEZ Laure, VAUTRIN Éric, *Le cinquième mur. Formes scéniques contemporaines & nouvelles théâtralités*, Nanterre, Les Presses du réel, 2021.

- PLANA Muriel et SOUNAC Frédéric, *Esthétique(s) queer dans la littérature et les arts : sexualités et politiques du trouble*, Dijon, Presses Universitaires de Dijon, 2015.

- LOUPPE Laurence, *Poétique de la danse contemporaine*, Bruxelles, Contredanse, 1997.

- MOQUET Diane, SAROH Karine, THOMAS Cyril, *Contours et détours des dramaturgies circassiennes*, Châlons-en-Champagne, Ed. du Cnac, 2020.

- SERMON Julie et RYNGAERT, Jean-Pierre, *Théâtres du XXIe siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012.

► EC MÉMOIRES PLURIELLES DE LA SCÈNE (24h / 3 ects) - Alice FOLCO

● **MARDI 13h30-15h30, salle MACI 209 : 13/09, 20/09, 27/09 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11,15/11, 22/11, 29/11, 06/12**

Le séminaire propose des éléments de formation et de réflexion sur l'histoire et la mémoire des arts de la scène : à partir d'une réflexion sur la diversité des sources et supports de conservation qui permettent de documenter les spectacles de l'Antiquité à l'ère numérique, les étudiants envisagent différentes modalités d'écriture de l'histoire des spectacles, ainsi que d'archivage, de mise en valeur et de réinvestissement du patrimoine spectaculaire. Après quelques séances consacrées à la méthodologie des sources orales, ils sont amenés à produire de nouvelles archives (archivage d'un processus de création en cours, archéologie d'un spectacle passé, recueil de souvenirs de spectateurs, etc.).

MASTER 1 EC SEM 7

► EC CINÉMATOGRAPHIE DE LA MÉMOIRE (24h / 3 ects) - Didier COUREAU

● **Mardi 15h30-17h30, salle de projection 220 MACI**

Ce séminaire vise à mener une réflexion sur des formes cinématographiques en relation avec des questionnements sur la mémoire, de la mémoire personnelle à la mémoire collective, historique, en prenant en compte dans tous les cas la subjectivité intellectuelle et artistique des cinéastes considérés. A travers cinéma de fiction, films-essais/documentaires de création, art vidéo, il s'agit de montrer quelles esthétiques originales se mettent en place pour questionner, au présent, les images du passé.

Parmi les films choisis, certains permettront de penser des relations contemporaines aux images d'archives. Le questionnement autour des archives cinématographiques a en effet pris une place considérable lors des dernières années. Il s'agit alors de dépasser l'approche purement technique ou historique de l'archive, pour s'intéresser à des cinéastes proposant un travail sur les archives de différentes natures mais, également, des façons différentes de les intégrer à des esthétiques novatrices. S'il y est souvent question d'archives filmiques, les œuvres étudiées peuvent aussi avoir recours à d'autres matériaux : plastiques, sonores, textuelles.

Des questions d'esthétique cinématographiques se feront jour concernant la réflexion des cinéastes sur la mémoire et sur le temps, de la mémoire intime à la mémoire du monde, mais aussi de mettre en valeur les relations entre mémoire et pensée, imaginaire, univers mental.

Souvent les cinéastes traités auront un lien tout particulier au montage : montage filmique à partir de la prise en compte cinématographiques de matériaux composites.

Le corpus sera constitué de plusieurs cinéastes de la modernité et de la contemporanéité.

► EC CINÉMA ET PHILOSOPHIE (24h / 3 ects) - GUILLAUME BOURGOIS

● Mercredi 13h30-15h30, salle de projection 220 MACI

En partant de textes et d'ouvrages philosophiques consacrés au cinéma (*L'Image-mouvement* et *L'Image-temps* de G. Deleuze, *La Fable cinématographique* de J. Rancière...) ou à l'Esthétique (*Aesthetica* d'A. G. Baumgarten, *L'Esthétique* de G. W. F. Hegel, certains aphorismes nietzschéens tirés du *Gai Savoir* ou de *La Naissance de la tragédie*...), il s'agira de comprendre et d'explorer la façon dont les formes cinématographiques dialoguent avec une certaine histoire de pensée. L'approche des séances se voudra volontairement transversale et interrogera la relation entre Cinéma et Philosophie à plusieurs échelles. Si les textes appartenant à la Philosophie de l'Art des XVIIIème et XIXème siècles permettront de nourrir et de complexifier une modélisation théorique du médium cinématographique, l'étude de différentes notions et concepts issus de la Métaphysique (S. Kierkegaard, L. Wittgenstein...) ou encore de la Philosophie Politique (K. Marx, M. Foucault...) fourniront des outils et des procédés formels à même de dynamiser et d'approfondir l'analyse de films ou de séquences. Une attention particulière sera accordée aux ouvrages de Gilles Deleuze (et F. Guattari), dont les « figures conceptuelles », ces personnages fictionnels qui problématisent, inquiètent et mettent en mouvement les notions traditionnelles issues de l'Histoire de la Philosophie, jetteront un nouvel éclairage sur les longs-métrages d'un Orson Welles, d'un Robert Altman, d'un Jean-Luc Godard ou d'un Werner Herzog.

► EC3 L'ANALYSE DE FILM (24h / 3 ects) – Pierre JAILLOUX

● Mardi 17h30-19h30, Salle MACI 208

Nous proposons d'aborder ou de poursuivre l'analyse de film, à travers l'étude de textes qui la pratiquent. Le cours sera constitué d'allers-retours et de circulations entre les séquences projetées, l'analyse que nous pourrions produire de ces extraits, et les propositions effectuées par les textes d'analyse de divers auteurs, issus d'articles, d'essais, ou encore de conférences filmées. Il sera notamment question de fantastique au cinéma, et de la façon dont on peut l'aborder dans les films, et par leur analyse.

MASTER 1 AS & EC SEM 7

► EC DIALOGUE ENTRE LES ARTS (24h / 3 ects) – Plusieurs intervenant(e)s

● Mercredi 09h30-12h30, Salle C5 - MACI

En prenant la liberté de croiser les domaines centraux des deux parcours de spécialité, Arts de la scène et Études cinématographiques, avec d'autres disciplines artistiques, photographie, radio, arts visuels, pratiques somatiques, ce cours vise à comprendre quels sont les enjeux contemporains du dialogue entre les arts.

Il s'agit en ce sens d'étudier différentes approches critiques et théoriques des différents champs artistiques afin d'interroger les nouvelles formes qui émergent de leur rencontre. Une des missions de la mention Création artistique étant, en effet, de s'immerger dans la création de manière multiple, en faisant varier les angles d'approche, les étudiant.e.s se prêteront à l'exercice de mise en relation de leurs différentes pratiques.

Calendrier :

Séance 1 (5 octobre) : Introduction (Léa Andréolély)

Séance 2 (12 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

Séance 3 (19 octobre) : Cinéma et photographie (Kieran Puillandre)

26 octobre : pas cours / préparation de l'évaluation en autonomie

2 novembre : vacances

Séance 5 (9 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 6 (16 novembre) : Arts visuels et cirque (Lucie Bonnet)

Séance 4 (23 novembre) : Cinéma et radio (Samuel Saint-Pé)

Séance 7 (30 novembre) : pratiques d'improvisations et pratiques somatiques (Léa Andréolély) - C5

Séance 8 (7 décembre) : Évaluation (Kieran Puillandre)

Présentation des intervenant.e.s :

Lucie Bonnet : Doctorante en Arts de la Scène, spécialisée dans les études circassiennes. Sa thèse porte sur les pratiques aériennes et leur renouveau dans le cirque contemporain.

Kieran Puillandre : Doctorant en Études Cinématographiques, spécialisé dans les relations temporelles et les enjeux mémorielles qui se jouent au cœur de films où se croisent photographie et cinéma.

Samuel Saint-Pé : Doctorant en Études Cinématographiques, travaille sur le cinéma de genre, et plus particulièrement sur le motif esthétique du contact entre humain et non-humain en science-fiction.

Léa Andréolély : Doctorante en arts de la scène, travaille sur la formation corporelle en santé (anatomie, étude du mouvement), les pratiques somatiques, l'improvisation en théâtre et en danse.

MASTER 1 AS SEM 7/8

► EC SUIVI DE CREATION SCENIQUE (24 h / 3 ects) - Julie VALERO

S1 : LUNDI 12/09 MACI Salle 204, 19/09 MACI Salle 204, 26/09 MACI Salle 208, 03/10 MACI Salle 204

13h30-16h30 MACI

S2 : MARDI 21/02, 14/03, 04/04, 02/05

13h30-16h30

Ce séminaire se déroule sur toute l'année (évaluation S2 seulement)

L'atelier Suivi de la création invite les étudiant.es à suivre et analyser un processus de création de spectacle vivant (danse, théâtre) en assistant à plusieurs heures de répétition. Il s'agit par là : d'approfondir sa connaissance de la création scénique (étapes de la création, méthodologies de travail...), de son environnement professionnel et institutionnel (équipes, lieux, dynamiques relationnelles), de découvrir et maîtriser des outils méthodologiques nouveaux (ethnographie, anthropologie) et d'apprendre à agir en situation professionnelle (entretien, répétitions).

Les étudiant.es devront donc réaliser eux-mêmes une étude de terrain auprès d'artistes en création dans différents lieux culturels de la métropole (MC2, TMG).

Les spectacles suivis cette année seront : *Le contre-chant des sirènes* (Cie des Gentils, TMG), *Ouvrir les trappes* (E. Nguyen, TMG), *Si vous voulez bien passer à table ?* (Cie Chat du désert, TMG/MC2), *Le jour J de Mademoiselle B* (Gabriel F., MC2), *To like or not to like* (Cie Ex voto à la lune, MC2).

Julie Valero est dramaturge et enseignante.

MASTER 1 et 2 AS & EC SEM 9

► EC ART ET SANTÉ (24h / 3 ects) - Pauline BOUCHET

SÉMINAIRE-ATELIER ARTS-SANTÉ

(séminaire interdisciplinaire Master Création Artistique- Master VST- ESAD)

Jeudi 9h30-12h 29/09 MACI Salle 204, 06/10 MACI Salle 204, 13/10 MACI Salle 209, 20/10 MACI Salle 204, 27/10 MACI, 10/11 MACI Salle 208, 12/10 MACI Salle 204, 01/12 MACI Salle 204

Objectifs du cours :

Avoir une approche théorique et pratique des projets qui mêlent arts et santé

Connaître des dispositifs différents, comprendre les enjeux, problématiques et difficultés des projets mêlant arts et santé

Expérimenter les questions de santé par des exercices d'écriture, de jeu etc.... pour avoir un répertoire d'activités possibles

Penser des projets arts-santé

1. Jeudi 29 septembre

Présentation du cours- Les projets Arts et Santé Exercices d'écriture

2. Jeudi 6 octobre

Exercices d'écriture Bibliothèque avec Belinda

3. Jeudi 13 octobre

Rencontre avec Ariane SALIGNAT+Exercices d'écriture et ébauche projets arts-santé

4. Jeudi 20 octobre

Présentation Depuis mon corps chaud+Travail sur projet arts-santé

5. Jeudi 27 octobre

Rencontre Gwendoline Soublin pour *Depuis mon corps chaud*/

Travail par groupes autour de projets Arts et Santé

Présentation *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*

6. Jeudi 10 novembre

Retour lecture *Depuis mon corps chaud* Présentation *Survivants*

Rencontre *Cie Points Sensibles*

7. Jeudi 17 novembre

Retours spectacle *Survivants* et *Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)* Oraux : présentation de projets Arts-Santé

8. Jeudi 1er décembre

Rencontre Cie en Carton *Hors de moi* Oraux : présentation de projets Arts-Santé

14, 15 et 16 décembre : Résidence de la compagnie Les Songes Turbulents autour du projet Si vous voulez de la lumière/réécriture de Faust et service hématologie

Spectacles obligatoires

***Depuis mon corps chaud* - Gwendoline Soublin** Jeudi 27 octobre – IFSI 12h/ EST- 19h

***Survivants*, Cie Points Sensibles** Jeudi 10 novembre - EST - 19h

***Maintenant qu'il dort, qui me berce moi ? (Maternité : contre-récits)*, Cie du Dernier Étage** 8, 9 et 10 novembre- EYBENS l'Autre rive – 20h

***Hors de moi*, Compagnie en carton**

1er décembre- EST- 19h

Lectures obligatoires

***Depuis mon corps chaud* Gwendoline SOUBLIN**

BIBLIOGRAPHIE HUMANITÉS MÉDICALES

Monographies

Victoria BATES, Alan BEAKLEY et Sam GOODMAN, *Medicine, Health and The Arts*, London and New York, Routledge, 2014.

Patrick BEN SOUSSAN et Pascale BRIAND, *Le Cancer : approche psychodynamique chez l'adulte*, Toulouse, Eres, 2004.

Laure BERTHELOT CABARET, *Le médecin poète écrivain en France de nos jours. Caractéristiques et apport de l'écriture à la relation médecin patient*, Thèse de médecine soutenue le 19 décembre 2008, Faculté de Médecine de Nancy.

Christian BONAHE et alii, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2014.

Maria de JESUS CABRAL, José DOMINGUES DE ALMEIDA, (direction), *Santé et bien-être à l'épreuve de la littérature*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2017.

Maria de JESUS CABRAL, Marie-France MAMZER (coord.) *Médecins, soignants, osons la littérature ! Un laboratoire virtuel pour l'éthique en santé*, Paris, Éditions Sipayat, 2019.

Georges CANGUILHEM, *Le Normal et le pathologique*, Paris, PUF, 2013 (1966).

Jean CAUNE, *Pour des humanités contemporaines : science, technique, culture : quelles médiations ?*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 2013.

- Julie CHEMINAUD, *Les Évadés de la médecine : Physiologie de l'art dans la France de la deuxième moitié du XIXème siècle*, Paris, Vrin, 2018.
- Mireille CIFALI, Florence GIUST-DESPRAIRIES, Thomas PÉRILLEUX (direction), *Processus de création et processus cliniques*, Paris, PUF, 2015.
- Rita CHARON, *Médecine narrative. Rendre hommage aux histoires de maladies*, Paris, Sipayat, 2015. Colette CHILAND (Dir.), *L'entretien clinique*, Paris, PUF, 1983.
- Yves CITTON, *L'Avenir des Humanités. Économies de la connaissance ou cultures de l'interprétation*, Paris, Éditions de la Découverte, 2010.
- Thomas R. COLE, Nathan S. CARLIN, Ronald A. CARSON, *Medical Humanities, an introduction*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
- Gérard DANOU, *Le Corps souffrant : littérature et médecine*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 1994.
- Gérard DANOU, *Langue, récit, littérature dans l'éducation médicale*, Limoges, Éditions Lambert-Lucas, 2007.
- Michel DUPUIS, Raymond GUEIBE (direction), *Simulation et formations aux métiers de la santé - Perspectives éthiques, pédagogiques et enjeux pour la pratique*, Paris, Seli Arslan, 2018.
- Bernardino FANTINI, Louise L. LAMBRICHS (direction), *Histoire de la pensée médicale contemporaine, t.4. Evolutions, découvertes, controverses (4)*, Paris, Seuil, 2014.
- Isabel FERNANDES, et al. (eds), *Creative Dialogues. Narrative and Medicine*, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2015.
- Lester D. FRIEDMAN, *Cultural Sutures*, Duke University Press, 2004.
- Cynthia FLEURY, *Le Soin est un humanisme*, Paris, Tracts Gallimard, 2019.
- Rémi GNAYRE, Patrick PAUL, *Le rôle de l'art dans les éducations en santé*, Paris, L'Harmattan, 2008. François GOUPY, Claire LE JEUNNE (dir.), *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris, Éditions Med Line, 2016.
- Walter HESBEEN, *Humanisme soignant et soins infirmiers : un art du singulier*, Elsevier Masson, 2017. Cédric JULIENS, *Le corps intime - La formation corporelle des soignants - Approches anthropologique, éthique et pédagogique*, Paris, Seli Arslan, 2016.
- Céline LEFÈVE, *Devenir médecin*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2012.
- Céline LEFÈVE, François THOREAU, Alexis ZIMMER, *Les humanités médicales. L'engagement des sciences humaines et sociales en médecine*, Londres, Doin/John Libbey Eurotext, 2020.
- Claire MARIN, *La Maladie : catastrophe intime*, Paris, collection « Questions de soin », PUF, 2014. Catherine MERCADIER, *Le travail émotionnel des soignants à l'hôpital : Le corps au cœur de l'interaction soignant-soigné*, Paris, Seli Arslan, 2017.
- Pascale MOLINIER, *Qu'est-ce le care ? : Souci des autres, sensibilité, responsabilité*, Paris, Payot, 2009. Jean-Marc MOUILLIÉ, *Médecine, santé et sciences humaines*, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
- Pierre REBOUL, *Écouter pour accompagner : fonder une pratique*, Lyon, Chronique Sociale, 2013. Isabelle RICHARD, Jean-Paul SAINT-ANDRÉ et Abraham FLEXNER dans *Comment nos médecins sont-ils formés*, Belles Lettres, 2012.
- Arundhaty ROY, *La Pandémie, portail vers un monde nouveau*, Paris, Tracts Gallimard, 8 avril 2020. Simon SINCLAIR, *Making Doctors. An Institutional apprenticeship*, London and New York, Routledge, 1997.
- François THOMAS (coord.), *L'entretien, un acte thérapeutique*, Paris, Seli Arslan, 2020.
- Joan TRONTO, *Le Risque ou le Care?*, Paris, PUF, 2012.
- Marco VANOTTI, *Le Métier de médecin. Entre utopie et désenchantement*, Chêne-Bourg, Editions Médecine et hygiène, 2006.
- Stéphane VELUT, *L'Hôpital, une nouvelle industrie. Le langage comme symptôme*, Paris, Tracts Gallimard, n°12, janvier 2020.
- Emmanuel VENET, *Manifeste pour une psychiatrie artisanale*, Paris, Verdier, 2020.
- Martin WINCKLER, *C'est grave docteur ? Ce que disent les patients, ce qu'entendent les médecins*, Paris, J'ai Lu, 2004.
- Martin WINCKLER, *Le Patient et le médecin*, Montréal, Presses Universitaires de Montréal, 2014. Frédéric WORMS, *Le Moment du soin*, Paris, collection « Éthique et philosophie morale », PUF, 2010.
- Frédéric WORMS, *Pour un humanisme vital*, Paris, Odile Jacob, 2019.
- Articles
- « Pratiques artistiques et intervention sociale », *Vie sociale* 2014/1, n°5, Paris, Eres, 2014.
<https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2014-1-page-7.htm>
- « Interventions artistiques en milieu hospitalier : questions éthiques », *Spirale*, 2008/3 (n° 47), p. 197-200. DOI : 10.3917/spi.047.0197. URL : <https://www.cairn.info/revue-spirale-2008-3-page-197.htm>
- Carlo GINZBURG, « Signes, traces, pistes » *Racines d'un paradigme de l'indice*, *Le Débat*, 1980/6 n° 6, p. 3-44.

Joubert Jacques. « Le normal et le pathologique ». Relire Canguilhem in *Revue des Sciences Religieuses*, tome 73, fascicule 4, 1999. Approches de la vie. pp. 497-518.

Céline LEFÈVE, « Du monde clos de la faculté de médecine à l'univers infini des patients », *Pratiques. Les cahiers de la médecine utopique*, n° 55 sur la formation médicale, 2011, p. 54-57. Céline LEFÈVE, « De la philosophie de la médecine de Georges Canguilhem à la philosophie du soin médical », *Revue de métaphysique et de morale*, vol. 82, no. 2, 2014, pp. 197-221.

Alessandra PELLECCIA, GAGNAYRE Rémi, « Art et maladie: perspectives pour l'éducation thérapeutique ». in *Éducation du patient et enjeux de santé*, vol 22, n°3, 2004, pp.79-85.

<http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Pellechia.pdf>

Silvia ROSSI, « Goupy, F., Le Jeune, C., dir. (2016). *La médecine narrative – Une révolution pédagogique ?* Paris : Éditions Med Line. », *Éducation et socialisation* [En ligne], 49 | 2018, mis en ligne le 04 juillet 2018, consulté le 14 août 2019. URL : <http://journals.openedition.org/edso/3134>

Podcasts et cours en ligne

Cynthia FLEURY, « De l'intime et du soin », Colloque 2019 Médecine et psychanalyse dans la cité, Chaire Philo, <https://chaire-philos.fr/colloque-2019-medecine-et-psychanalyse-dans-la-cite-cynthia-fleury-de-lintime-et-du-soin/>

Théâtre et médecine

Monographies et revues complètes

Jean-Philippe ASSAL, Marcos MALAVIA et Muriel ROLAND, *De La mise en scène à la mise en sens, À la convergence de la mise en scène et de la médecine*, Paris, L'Harmattan, 2009.

Emma BRODZINSKI, *Theatre in health and care*, Palgrave Macmillan, 2010.

Isabelle CROMMELYNCK, *Petit dictionnaire de la médecine au théâtre de Molière à nos jours*, Hermann, Paris, 2016.

Vinia DAKARI et Catherine ROGERS, «Medicine and/in theatre, Critical Stages/Scènes critiques », *the IATC journal/Revue de l'AICT*, Juin 2018, n°17, <http://www.critical-stages.org/17/> Julie de FARAMOND, Florence FILIPPI (direction), *Théâtre et médecine. De l'exhibition spectaculaire de la médecine à l'analyse clinique du théâtre*, Epistemocritique, collection "Actes de colloques", 2016. Alex MERMIKIDES, *Performance, medicine and the human*, Methuen Drama, 2020.

Marc YCHOU, Serge OUAKNINE, *Le nouveau serment d'Hippocrate : le théâtre à la rencontre de la médecine*, Paris, Editions Le Manuscrit, 2017.

ÉVALUATIONS

1) Écrit réflexif/Carnet de bord électronique du cours(50%)

Textes produits en classe (éventuellement retravaillés), matériaux accumulés (inspirations artistiques, visuelles, musicales etc...)

2) Oral par groupe de 2 ou 3 (50%) - Essayez de mélanger les étudiants en Arts de la scène et les étudiants en Sociologie et ESAD:

Ebauche d'un projet Arts-Santé (atelier d'écriture, performance, installation plastique etc...) pour une structure sociale ou de santé (Faculté de médecine, Ecole d'infirmières, MJC, Maison des habitants, Centre Médico-psychologique, EHPAD, service hospitalier etc....)

1) Présentation de la structure choisie : lieu, nombre de personnes, raisons du choix de cette structure (besoins identifiés, défis posés par le public spécifique, questions éthiques)

2) Présentation du projet Arts-Santé et de sa mise en œuvre (planning, nombre d'ateliers etc...)

Si le projet choisi est un objet artistique sans lien avec une structure, présentez un dossier dramaturgique/Note d'intention/Présentations visuelles/ Matériaux de travail/Processus de création

► EC ATELIER NUMÉRIQUE (24h / 3 ects) – Alice LENAY

L'atelier numérique se déroule de manière intensive dans la semaine du 09 au 12 JANVIER 2023.

Pour cet atelier, nous essayons de comprendre, ressaisir et détourner certaines pratiques de nos outils numériques personnels, principalement les téléphones portables dits « intelligents », les ordinateurs et tablettes. Échanges d'images et de messages : ces appareils munis de caméras et connectés à internet nous permettent de nous rencontrer, communiquer, errer, résister, bifurquer.

Nous passerons en revue quelques problématiques politiques et esthétiques liées à leurs usages à partir d'expérimentations artistiques (protocoles d'écritures collectives et collaboratives ; récupération, partage et collection de données, d'images, de vidéos et de textes ; films visiophoniques, performances et poésie en ligne).

Alice Lenay est artiste-chercheuse, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 au département d'arts plastiques, et au laboratoire AIAC, équipe TEAMeD. Sa réflexion porte sur la communication et l'attention à l'autre, notamment à travers les écrans. Pour mener sa recherche, elle produit des éditions, des performances et des installations vidéo, souvent collaboratives, qui questionnent notre désir de rencontre.

MASTER 2 AS SEM 9

► EC1 MODES D'ORGANISATION DU SPECTACLE VIVANT : ENJEUX ET MUTATIONS (24h / 3 ects) – Angela CONQUET

● MARDI 13h30-18h30, salle MACI 210 : 25/10, 08/11, 15/11 + 1 séance le lundi 14/11 14h-18h

Ce séminaire vise à renforcer les connaissances des étudiants sur l'organisation du travail créateur dans le spectacle vivant, au sein notamment des structures de production artistique, dont il s'attache à cartographier les principaux modèles, tout en portant une attention accrue à la recherche de modèles alternatifs, en France comme à l'étranger.

Des réseaux institutionnels aux compagnies dites indépendantes, le cours examine les différents types d'organisation du travail, de structuration des activités et de gestion des ressources, qui composent aujourd'hui le secteur du spectacle vivant. A partir de situations empruntées à l'actualité du secteur, il s'agira également de mettre en lumière les problématiques et les enjeux qui « travaillent » les modes d'organisation, de production et de diffusion des œuvres ; et de montrer en quoi ceux-ci participent d'une mutation plus large des manières de penser et de partager la création artistique.

► EC2 PERSPECTIVES DE LA PERFORMANCE (24h / 3 ects) - Gretchen SCHILLER

Atelier de production MACI

● Mardi 13h30-18h, ateliers 205 & 207 MACI : 04/10, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12

L'objectif du séminaire théorique-pratique est de présenter aux étudiants une introduction aux méthodologies des « performance studies » mises en place depuis les années 1980 aux États Unis.

Les « Performance studies » se focalisent sur les actions du corps dans des contextes divers (scène, lieux publics et privés). Les premières séances de notre séminaire seront dédiées aux théories de performance studies, des actions situées (R. Schechner, Mike Pearson, Rebecca Schneider entre autres) avec des études de cas de projets "in situ", "durational performance" et "community practice".

MASTER 2 AC SEM 9

► EC1 CINÉMA, CARREFOUR DES ÉCRITURES (24h / 3 ects) - Didier COUREAU

● Mardi 13h30-15h30, salle de projection 220 MACI

Ce séminaire se propose d'offrir des variations multiples autour de la notion d'écriture dans le champ cinématographique. Le cinéma est pensé ici comme carrefour, lieu de croisement entre différentes formes d'écritures. Le mot écriture recouvre, dans une première acception, l'usage du verbe : écriture pour le cinéma (scénarios, textes de *voix off*, et autres documents préparatoires) ; sur le cinéma (critique, philosophie du cinéma, réflexion de cinéastes, écrivains évoquant le cinéma dans des formes originales...) ; à côté du cinéma (lorsque des cinéastes écrivent en dehors de leur œuvre cinématographique). Dans une seconde acception, le mot écriture concerne l'idée d'« écriture filmique », non dans un sens narratologique/sémiologique, mais dans le sens d'une *écriture esthétique du cinéma*, usant d'un « vocabulaire » spécifique ou, pour partie, partagé avec d'autres arts dans des interrelations enrichissantes. Écriture de l'« Image-Mouvement » et de l'« Image-Temps » (Gilles Deleuze), de la sensation et de la pensée, qui rencontre bien évidemment le verbe – dit et écrit –, mais vient aussi le prolonger de manière sonore et visuelle : approches de l'indicible par l'audible et le visible, ou par « un

autre visible » (Jean-Louis Leutrat). Questionner les formes d'écritures, ce sera, dans ce séminaire, se situer au cœur même de l'esthétique cinématographique, lieu de la multiplicité et de la complexité.

« **Dialogues, reprises, réécritures** » : Il s'agira de comprendre comment des recherches interrogeant le cinéma et le monde peuvent communiquer à travers différentes époques, comment des auteurs contemporains utilisant de nouveaux supports, des formes et formats inhabituels dialoguant avec d'autres arts peuvent entrer, selon diverses modalités, en relation avec des auteurs les ayant précédés. L'usage contemporain des images filmiques sera ainsi questionné non dans une idée de rupture, mais dans la continuité des recherches formelles issues d'autres périodes de l'Histoire du cinéma et du monde. Il ne sera pas du reste exclu de s'interroger sur l'usage contemporain des images fait par des cinéastes travaillant depuis plusieurs décennies, tout en abordant des créateurs des générations suivantes œuvrant dans le domaine du cinéma et de l'art vidéo (l'art vidéo ayant déjà également sa propre histoire, dialoguant avec l'histoire de l'art et du cinéma). Enfin, un questionnement sur l'image sera présent, portant en particulier sur les interrelations entre voir et entendre (puisque l'image filmique n'est pas qu'une image visuelle, mais est également une « image sonore »). Le rapport à l'*écriture filmique* sera ainsi envisagé dans des rapports au silence, à la musique, au texte écrit, à la voix.

► EC HISTOIRE DU CINÉMA (24h / 3 ects) - Pierre JAILLOUX

● Mercredi 17h30-19h30, salle de projection 220 MACI

Le séminaire revient sur les origines du cinéma, dont il s'agit d'envisager l'archéologie, en inscrivant l'émergence du dispositif dans une histoire culturelle et visuelle plus large (exploration de la réalité par de nouveaux outils d'investigation, accélération du temps et des transports, agressivité du paysage urbain, mécanisation du travail, naissance de la psychanalyse...). Il s'agira ainsi de réfléchir à la singularité d'une forme artistique à cheval sur le XIXème et le XXème siècle, héritière de l'impressionnisme et accompagnatrice du cubisme et du futurisme, réconciliant l'irrationnel fantastique et le positivisme des sciences, archaïsme et modernité. Victime de mutations incessantes, régulièrement condamné (la fameuse "mort du cinéma"), le cinéma se caractérise par une histoire dont il faut repenser l'approche chronologique, téléologique, basée sur une idéologie du progrès, et plutôt en considérer la constante hybridation, les réguliers aller-retours. D'où le dialogue que propose le séminaire entre cinématographies diverses (dans le temps et l'espace), et entre textes (sur le cinéma ou périphériques, essais ou fictions), permettant de réfléchir à l'étrange nature du cinématographe.

► EC3 ESTHÉTIQUES ET TECHNIQUES DU CINÉMA (24h / 3 ects) - Vincent SORREL

● Jeudi 09h30-12h30, salle de projection 220 MACI

Qu'est-ce que signifie, pour un cinéaste, inventer son outil ? Nous envisagerons à la fois l'invention technique, à travers l'étude de prototypes de caméras, et l'invention formelle, c'est-à-dire les liens qui existent entre les appareils, les gestes et les formes pour mieux comprendre ce qui lie technique et esthétique. Cette approche portant sur l'expressivité des machines est l'occasion d'aborder des méthodes de recherche sur le cinéma et ses pratiques à partir de la technique.

► EC CINÉMAS POLITIQUES (Mutualisé parcours EC DC / 24h / 3 ects) - Robert BONAMY, Didier COUREAU

● Lundi 19 septembre 10h30-12h30/13h30-16h30 (R. Bonamy), Vendredi 23 septembre 09h30-12h30 (R. Bonamy), Lundi 26 septembre 13h30-16h30 (D. Coureau), Vendredi 30 septembre 09h30-12h30, Lundi 10 octobre 13h30-16h30 (D. Coureau), Lundi 17 octobre 13h30-16h30 (D. Coureau), Vendredi 21 octobre 09h30-12h30 (R. Bonamy)
Salle de projection 220 MACI

Séances de Robert Bonamy :

Dans le prolongement de *Cinemas en communs* (Bonamy, éditions de l'œil, 2020), nous proposerons de rechercher le cinéma contemporain dans ses initiatives, ses différentes dimensions et ses tentatives pratiques en relation avec la célèbre consigne de Jean-Luc Godard : « Faire politiquement des films politiques ».

En poursuivant une éthique de la constellation et une approche résolument polyphonique, les cas étudiés cette année seront Aminatou Echard et ses réalisations en Super 8 ou MiniDV (de *Gens de*

Potosi (2004), réalisé en Bolivie, à *Djamilia* (2018), au Kirghizistan); Bani Khoshnoudi (ses documentaires réalisés à Téhéran, *A People in the Shadows* (2008) et *The Silent Majority Speaks* (2009-2016), ainsi que ses fictions qui se déroulent au Mexique); Éric Baudelaire (*Also Known As Jihadi* (2017), évoqué dans ses liens avec *A.K.A Serial Killer* (1975) de Masao Adachi, et *Un film dramatique* (2019)). Pour une part davantage fictionnelle, non sans implications réellement politiques, nous terminerons avec les films de Rabah Ameer-Zaïmeche, en lien avec le collectif de production Sarrazink (*Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe ?* (2002), *Bled Number One* (2006), *Dernier Maquis* (2008), *Les Chants de Mandrin* (2012), *Histoire de Judas* (2015), *Terminal Sud* (2019) et *Gang des bois du temple* (à venir)).

Séances de Didier Coureau, lundis 26/09, 10/10, 17/10 de 13h30 à 16h30

« **ICI ET AILLEURS** ». En guise d'intitulé de ce programme, je partirai d'un titre-réflexion de Jean-Luc Godard. Ces trois séances seront consacrées à des films qui mettent en avant des questionnements politiques contemporains, situés à la veille du XXIe siècle, ou dans les deux premières décennies que nous venons de traverser de ce siècle nouveau d'un nouveau millénaire. Regards portés sur l'ici et sur l'ailleurs depuis « ici » (la France) ou depuis un autre « ici », décentré, par des cinéastes voyageurs, ou des cinéastes regardant leur propre pays et le monde, en soulignant les interactions entre l'« ici » et le « là-bas » (parfois l'ailleurs s'invite ici à défaut d'y être invité), en réfléchissant sur les différences et les points de jonction entre la/le politique et l'Histoire. Questions politiques et économiques qui impliquent : luttes, conflits ; création malgré la censure, quête de liberté d'expression ; frontières, exils, exodes... Il s'agira alors d'interroger les formes singulières qui se mettent en place, pour rendre possibles ces films engagés, au sein de zones politiques qui sont aussi des zones poétiques du cinéma.

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (Directeurs de mémoires de M1 et M2)

Le corps des enseignants chercheurs de l'université comprend les *Professeurs des universités* (habilités à diriger des thèses), les *Maître de conférences HDR* (habilités à diriger des thèses), et les *Maîtres de conférences*. Les enseignants-chercheur sont rattachés à une équipe de recherche : E.A. (Équipe associée) ou UMR (Unité mixte de recherche Université/CNRS)

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS UMR LITT&ARTS 5316 (centre de recherche CINESTHEA)	SPÉCIALITES DE RECHERCHE
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS en ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES	
Robert BONAMY (MCF HDR)	Théories et pratiques de la réalisation, recherche-création en cinéma, études de cinéastes, cinémas politiques, histoire des avant-gardes cinématographiques.
Guillaume BOURGOIS (MCF)	<p><u>Cinéma et Philosophie</u> : Questions d'Esthétique ; La pensée de Gilles Deleuze, Friedrich Nietzsche et Arthur Schopenhauer ; Processus de falsification et de fictionnalisation au cinéma ; Copie, imitation, réplique, pastiche et faux en Art ; Pensée de l'Image ; Le Multiple en Philosophie : répétitions, variations et différences.</p> <p><u>Cinéma et Littérature</u> : L'œuvre de Fernando Pessoa ; La littérature moderne et postmoderne étatsunienne : Herman Melville, Thomas Pynchon, David Foster Wallace ; Le montage cinématographique et littéraire.</p> <p><u>Objets privilégiés</u> : Le cinéma portugais ; Le cinéma étatsunien des années cinquante et contemporain ; Les films de Jean-Luc Godard, Orson Welles, Nicholas Ray, Manoel de Oliveira, Werner Herzog et Paul Thomas Anderson ; Les séries TV, en particulier <i>Twin Peaks</i> (D. Lynch), <i>Les Soprano</i> (D. Chase), <i>Lost</i> et <i>The Leftovers</i> (D. Lindelof)</p>
Didier COUREAU (PR)	Cinéma d'auteur : du muet au moderne et au contemporain (selon les réalisateurs). Esthétique du cinéma. Analyse de films. Histoire du cinéma. Approches thématiques. Cinématographies françaises, européennes, et du monde. Œuvres de Godard, Marker, Resnais. Toutes formes de relations entre Cinéma et Littérature ; Cinéma et Théâtre/Arts de la scène ; Cinéma et Poésie ; Cinéma et Arts plastiques ; Cinéma et Pensée ; Cinéma et Altérité, rapport au monde.
Fabienne COSTA (PR) En congé recherche pour l'année 2022-2023, Mme Costa ne pourra pas diriger de mémoires.	Analyse de films, esthétique du cinéma. Analyse de l'analyse, analyse d'analyses. L'acteur de cinéma. Le corps au cinéma. Danse et cinéma. Geste et cinéma. Paysage et cinéma. Les objets dans les films.
Aude FOUREL (MCF)	Artiste plasticienne et vidéaste (films, installations, performances). Rapports cinéma et arts plastiques. Liens entre image, flux, ville, corps et mémoire, à travers la pratique de la traversée filmée. Dimensions sociales et politiques : militantismes quotidiens et censurés.
Pierre JAILLOUX (MCF)	Esthétique du cinéma, analyse filmique, histoire du cinéma. Le fantastique cinématographique (esthétique, histoire, auteurs), le cinéma et la question du réel, le cinéma hollywoodien classique et contemporain, aspects du cinéma japonais classique et contemporain.
Charlotte SERVEL (MCF) En congé lors du second semestre, Mme Servel ne pourra pas diriger de mémoires lors de l'année universitaire 2022-2023	<ul style="list-style-type: none"> - Histoire du spectacle cinématographique : Cinéma des premiers temps ; nouvelles technologies d'aujourd'hui ; cinéma d'attraction. - Processus de production cinématographique : Scénarios, formes scénaristiques ; improvisation ; écriture vs gestes et oralité ; coût, agence, maisons de production. - Diffusion du cinéma : Programmation, Salles de cinéma.

	<ul style="list-style-type: none"> - Réception du cinéma : Pratiques spectatoriennes ; presse cinématographique, discours critiques ; fans ; Histoire des discours sur le cinéma. - Théorie du cinéma, question des genres ; Surréalisme ; cinéma comique, burlesque. - Intermedialité; cinéma et autres arts ; cinéma et littérature. - Séries ; écriture et production sérielle ; culture populaire.
Vincent SORREL (MCF)	<p>Écriture, réalisation et esthétique du cinéma documentaire, poétique du cinéma expérimental.</p> <p>Outils, gestes et pratiques, entre invention technique et formelle : influences de la technique sur les imaginaires et les processus de création.</p>
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS en ARTS DE LA SCÈNE	
Pauline BOUCHET (MCF)	Dramaturgies contemporaines. Processus de création et génétique théâtrale. Dramaturgies québécoises des années 60 à aujourd'hui. Dramaturgies francophones d'Amérique du Nord. La question de l'auteur de théâtre.
Alice FOLCO (MCF)	Théâtre et arts de la scène du 19e siècle : théâtre romantique, théâtre des boulevards, théâtres naturalistes et symbolistes (dramaturgie et mise en scène) ; Histoire, mémoire et archives de la création scénique 19-21e siècle (mise en scène, scénographie, presse, souvenirs de spectateurs).
Séverine RUSSET-PENKETH (MCF)	Théâtre contemporain européen ; politiques culturelles
Gretchen SCHILLER (PR)	Chorégraphie contemporaine – danse et théâtre européens, vidéo-danse, scènes interactives, performances in situ. Analyse du mouvement dans le spectacle vivant (Laban). Participation kinesthésique (sensible et expérientielle) du public. Théories, techniques et pratiques de la transcription chorégraphique et kinesthésique. Jeu corporel dans le spectacle vivant.
Julie VALERO (MCF)	Pratiques scéniques contemporaines (écriture de plateau, interdisciplinarité, multimédia, nouvelles technologies), théâtre et sciences, processus de création (archives, journaux personnels, carnets de répétitions, etc.). Dramaturgies contemporaines : autobiographie, autofiction, écriture de l'intime (D.- G. Gably, J.-L. Lagarce, C. Pellet, etc.)
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS UMR LITT&ARTS 5316 (autres centres de recherche)	
Malika BASTIN-HAMMOU (MCF HDR) (Centre de recherche TRANSLATIO)	Littérature grecque classique - Théâtre antique et sa réception de l'Antiquité à nos jours - L'Antiquité dans les arts d'aujourd'hui : théâtre, cinéma, bande-dessinée, séries, fantasy.
Mathieu FERRAND (MCF Centre de recherche TRANSLATIO)	<p>Littérature latine et française de la Renaissance ; théâtre néo-latin</p> <p>Le théâtre antique et sa postérité</p> <p>Le théâtre français des XVe et XVIe siècles et sa postérité</p> <p>Théâtre et pédagogie dans les milieux scolaires et universitaires (époque médiévale et moderne)</p>

CONTACTS & liens

Responsables pédagogiques du Master Création artistique

- ▶ Directeur de la Mention Création artistique : Guillaume Bourgois
guillaume.bourgois@univ-grenoble-alpes.fr / Bureau MACI 219
- ▶ Responsable pédagogique du Parcours Arts de la scène : Gretchen Schiller
gretchen.schiller@univ-grenoble-alpes.fr / Bureau MACI 218
- ▶ Responsable pédagogique du Parcours Études cinématographiques : Guillaume Bourgois
guillaume.bourgois@univ-grenoble-alpes.fr / Bureau MACI 219
MACI : 339 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin d'Hères
- ▶ Responsable pédagogique du Parcours Documentaire de création : Vincent Sorrel
vincent.Sorrel@univ-grenoble-alpes.fr / Bureau MACI 219

Responsable du secrétariat de scolarité

Parcours Arts de la scène, Études cinématographiques M1 & M2 & Documentaire de création M2
Bureau P012 Bâtiment P - Stendhal. Tél. : 04.76.82.68.24 / Llasic-master@univ-grenoble-alpes.fr

Gestionnaire des stages

Catherine Sibon Bureau 324 - Bât. Stendhal 04.57.42.25.84 / catherine.sibon@univ-grenoble-alpes.fr

SERVICE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION (SIO)

04.76.82.43.11

PRÉSENTATIONS DU MASTER CRÉATION ARTISTIQUE SUR LE SITE DE L'UGA

- ▶ <https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/master-XB/master-creation-artistique-IFZGOPYQ.html>

LIENS RECHERCHE (UMR 5316 Litt&Arts, CINESTHEA)

- ▶ <https://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr>
- ▶ <https://litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/recherche/centres-recherche/cinesthea>

CANDIDATER

CANDIDATURE AUX PARCOURS DU MASTER CRÉATION ARTISTIQUE sur l'application E.CANDIDAT

- ▶ <https://ecandidat.univ-grenoble-alpes.fr/ecandidat/#!accueilView>

▶ ou pour les étudiants étrangers ayant besoin d'un visa par ETUDES EN FRANCE

CANDIDATURE à la MINEURE / GRADUATE SCHOOL / REACH

- ▶ https://enquetes.univ-grenoble-alpes.fr/SurveyServer/s/dgdfvu-sve/Graduate_school/questionnaire.htm