

LIVRET PEDAGOGIQUE

LICENCE ARTS DU SPECTACLE NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3

2026 – 2027

*Département des Arts du spectacle
29 Boulevard Gergovia – 63000 Clermont-Ferrand
04 73 34 66 82*

Sommaire

Présentation du département des Arts du spectacle	2
Les objectifs de formation de la licence Arts du Spectacle (N1, N2 et N3).....	4
Compétences visées	6
Poursuites d'études et débouchés professionnels	7
Livret pédagogique de la licence 1 et équipe pédagogique.....	9
Maquette et descriptifs des enseignements de Licence 1	10
Petit lexique des acronymes et abréviations	18
Livret pédagogique de la Licence 2.....	20
Organisation de la Licence 2	21
Équipe pédagogique de la licence 2	22
Maquette et descriptifs des enseignements de Licence 2	23
Livret pédagogique de la Licence 3.....	35
Organisation de la L3	36
Équipe pédagogique de la licence 3	37
Maquette et descriptifs des enseignements de Licence 3	38
Modalités d'évaluation et résultats des examens.....	57
Calendrier universitaire	59
Règlement des études	60

Présentation du département des Arts du spectacle

Le Département des Arts du spectacle dépend administrativement de l'UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines de l'Université Clermont Auvergne. Localisé sur le site de Gergovia, il regroupe des formations de licence générale et de master liées au domaine culturel et artistique du spectacle vivant et du cinéma. Les cours sont assurés par des enseignants permanents du département et par des chargés de cours et intervenants professionnels.

- **Licence générale en Arts du spectacle**

- **Master en Direction de projets ou établissements culturels parcours Action culturelle et artistique**

Directeur de département :

Cyril Triolaire / cyril.triolaire@uca.fr

Bureau 302, sur rendez-vous.

Responsable pédagogique de N1 / Responsable ORE et Parcours Adaptés N1 :

Charles Magron / charles.magron@uca.fr

Bureau 302, sur rendez-vous.

Responsable pédagogique de N2 et N3 :

Gilles Berger / gilles.berger@uca.fr

Bureau 302, sur rendez-vous.

Responsable de mention de Licence Arts du spectacle :

Caroline Lardy / caroline.lardy@uca.fr

Bureau 110, sur rendez-vous

Tel : 04 73 34 66 32

Gestionnaire pédagogique de N1N2N3 :

Bénédicte Coppin / ads.licence.lcsh@uca.fr

Bureau 207

Tel : 04 73 34 66 82

Vous trouverez au département :

- La direction et les enseignants permanents en Arts du spectacle (bureaux 110 et 302),
- Le secrétariat Master 1 et 2 Action culturelle et artistique (Stéphanie Cassière, bureau 207 bis)
- Le secrétariat des N1, N2 et N3 Arts du spectacle (Bénédicte Coppin, bureau 207),

U.F.R. Lettres, Culture et Sciences Humaines

Université Clermont Auvergne

29 boulevard Gergovia

63037 CLERMONT-FERRAND cedex

Tél. 04 73 34 65 04

secretariat.lettres@uca.fr

Pour plus d'information : <https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/institut-lettres-langues-sciences-humaines-et-sociales/ufr-lettres-cultures-sciences-humaines/licence/licence-arts-du-spectacle>

Les objectifs de formation de la licence Arts du Spectacle (N1, N2 et N3)

Contexte général

La licence générale mention Arts du spectacle a pour objectif de fournir un ensemble d'acquis pour concevoir ou participer à un projet culturel lié aux arts du spectacle dans ses dimensions professionnelle, artistique, administrative, économique et sociale. **La mention Arts du Spectacle est une licence générale en trois ans** organisée sous forme de parcours, correspondant à six semestres d'enseignement. Elle est validée par l'obtention de 180 ECTS (European Credit Transfert System). Les enseignements, délivrés sous forme de cours magistraux (CM) et de travaux dirigés (TD), sont semestrialisés et organisés en unités d'enseignements (UE) compensables et capitalisables auxquelles sont affectés des ECTS valant 3 crédits.

C'est une formation ouverte et pluridisciplinaire avec des enseignements fondamentaux de culture générale, des outils méthodologiques, des projets tutorés, des stages et des cours appliqués aux problématiques du monde professionnel et artistique de la scène et du cinéma. **Cette Licence accorde un intérêt marqué pour la question des publics ainsi qu'à celle de la valorisation et de la diffusion de la culture et des arts du spectacle sur les territoires.**

La spécificité de la formation proposée à l'UCA entend contextualiser l'organisation et la coordination d'un projet culturel dans un espace donné. Forte d'un ancrage local orienté vers les métiers de la culture, de la médiation et des publics, son organisation est dynamisée par l'adossement du programme de formation avec les structures et manifestations culturelles et artistiques de la métropole clermontoise. Cette mention est animée par **des principes qui sont au cœur des Sciences Humaines et Sociales** : l'ouverture culturelle et artistique, la créativité, la valorisation des patrimoines matériels et immatériels et les valeurs de citoyenneté.

Les enjeux

La licence générale Arts du Spectacle de l'UCA se positionne sur **un territoire engagé dans une démarche de valorisation de la culture et des arts du spectacle**. La formation bénéficie d'une bonne insertion dans le milieu artistique et culturel grâce à des partenariats pédagogiques établis tant au côté du Service Culturel de l'Université (SUC) qu'avec des structures et grands événements culturels locaux et régionaux tels que le festival international du court métrage ainsi que d'autres manifestations culturelles d'envergure comme la programmation de La Comédie - Scène nationale, l'Orchestre national d'Auvergne et Clermont Auvergne Opéra, des salles de musiques actuelles amplifiées, des salles de cinéma Art et essai, des festivals d'arts numériques, de cinéma documentaire ou des espaces scéniques de création et de répétition.

Les deux premières années de N1 et N2 en Arts du spectacle reposent sur une spécialisation progressive. Elle est organisée selon un programme commun vers deux options au choix au N3 :

> Option Arts de la scène :

L'option Arts de la scène prépare les étudiants à différents champs : coordination et assistantat à la programmation artistique, direction, organisation de festivals (théâtre, danse, spectacle vivant en espace public) ; administration de structures et/ou d'associations culturelles (compagnie, lieux, scènes conventionnées) ; médiation culturelle auprès des publics et actions éducatives en rapport avec le spectacle vivant (musées, bibliothèques, tiers-lieux) ; valorisation de pratiques et de patrimoines culturels en liant avec les arts de scène ; missions culturelles et artistiques au sein de collectivités territoriales (locales et/ou régionales) ; assistantat à la production (théâtre, musique) ; diffusion et communication de spectacles.

Cette filière ne forme pas aux métiers de la création à proprement parler dans le spectacle vivant.

Les connaissances et les compétences développées par les étudiants dans le secteur peuvent leur permettre de s'orienter, au terme de la Licence, vers des écoles dédiées (dramaturgie, mise en scène,

scénographie). Elle peut constituer un complément pertinent à une formation en Conservatoire d'art dramatique pour évoluer vers le métier de comédien, de metteur en scène.

> Option Cinéma :

L'option cinéma prépare les étudiants à différents champs : programmation et diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; gestion des archives publiques ou privées dans les médiathèques et cinémathèques ; coordination des actions audiovisuelles au sein des musées ; élaboration et diffusion de contenus pour l'éducation à l'image sur supports numériques ; organisation de festivals dans des domaines variés (documentaire, fiction, art vidéo, animation) ; programmation des chaînes thématiques ; édition et veille numérique ; documentation audiovisuelle ; métiers d'assistantat de réalisation audiovisuelle (prises de vues, montage en documentaire de création, animation, fiction, art vidéo), de production, de valorisation et de diffusion des œuvres cinématographiques d'auteur ; responsabilités en conception et organisation de projets culturels liés au cinéma ; actions en médiation culturelle autour du cinéma.

La Licence mention Arts du spectacle repose également sur un système d'ouvertures disciplinaires sous forme de majeures/mineures avec d'autres licences (philosophie ; sociologie pour 20% des enseignements en N1). Cette organisation complète le programme de formation tout en favorisant des passerelles de réorientation éventuelle à l'issue de la 1ère année (N1) :

- La licence de Philosophie
- La licence de Sociologie

	SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
PHILOSOPHIE	UE-10	Esthétique et culture 1	UE-21	Histoire de la philosophie contemporaine 2
	UE-11 ou UE-12	Philosophie morale et politique 1	UE-20 ou UE-22	Histoire de la philosophie moderne 1
		Histoire de la philosophie contemporaine 1		Philosophie morale et politique 2
SOCIOLOGIE (2 UE AU CHOIX PARMI LES 4)	UE-1	Introduction à la sociologie	UE-21	Normes et déviances
	UE-2	Introduction à l'anthropologie	UE-22	Actualités sociales
	UE-11	Evolution socio-économique de la France contemporaine		
	UE-12	Psychologie sociale		

Chaque étudiant suit une discipline en ouverture disciplinaire :

- **Philosophie** : au choix Epistémologie 1 OU Histoire de la philosophie moderne 2 OU Métaphysique 2
- **Sociologie** : au choix Genre et socialisation OU Problèmes démographiques contemporains

A partir de la 2ème année, la Licence mention Arts du spectacle ajoute les choix suivants pour préparer les étudiant(e)s jusqu'en N3 aux différentes matières du parcours MEEF, des concours du 1er et Second degré afférents ainsi que ceux qui relèvent de la fonction publique territoriale :

- Parcours pluridisciplinaire à visée professionnelle « Lettres Sciences ».
- Parcours pluridisciplinaire à visée professionnelle « Lettres Administration ».

Compétences visées

Compétence	Composantes essentielles
Compétence 1 Mobiliser des objets culturels	Critères : 1. En saisissant les repères fondamentaux et les pratiques en vigueur dans les domaines des arts du spectacle 2. En considérant les évolutions et l'actualité des problématiques disciplinaires et interdisciplinaires 3. En développant une réflexion autonome, cohérente et structurée 4. En exploitant les ressources documentaires adéquates 5. En sollicitant sa créativité
Compétence 2 Situer les enjeux culturels d'un territoire	1. En prenant en compte les acteurs et l'environnement économique, juridique, associatif et institutionnel 2. En développant une sensibilité interculturelle et un respect pour la diversité des publics 3. En maîtrisant des outils et des stratégies numériques
Compétence 3 Agir en professionnel	1. En travaillant en équipe et en réseau 2. En faisant preuve d'une éthique professionnelle 3. En respectant des principes de développement durable 4. En démontrant polyvalence et adaptation 5. En construisant un parcours individuel vers des métiers cibles 6. En valorisant des expériences de terrain (voyage d'études, bénévolat, stage, engagement associatif)
Compétence 4 Transmettre un contenu culturel	1. En utilisant différents médiums : l'écrit, l'oral, l'image et le numérique 2. En communiquant avec précision grammaticale, de manière claire et convaincante 3. En exploitant diverses ressources documentaires pertinentes de manière appropriée 4. En pratiquant une ou deux langues étrangères 5. En s'adaptant à différents publics
Compétence 5 Concevoir un projet culturel	1. En s'inscrivant dans la politique de l'établissement ou de la structure organisatrice 2. En formulant des propositions innovantes et pertinentes 3. En tenant compte des aspects financiers 4. En identifiant l'environnement concurrentiel 5. En respectant les normes en vigueur 6. En tenant compte des attentes et des spécificités des publics

Poursuites d'études

A l'issue du N2 les étudiants ont déjà la possibilité d'intégrer :

La licence professionnelle Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle à l'UFR PSSE

La licence Techniques du son et de l'image, parcours Audiovisuel, Sound et Motion design proposée sur le site de Vichy

A l'issue du N3 les étudiants ont la possibilité d'intégrer des masters. Il existe un master en Direction de Projets ou établissements culturels (DPEC) avec trois parcours à l'UCA -UFR LCSH :

- Action culturelle et artistique
- Métiers du livre et stratégies numériques
- Accompagnement culturel et touristique des territoires

Il est également proposé aux étudiants d'autres masters à l'UCA en lien avec leur formation de 1er cycle :

- Master MEEF premier degré (INSPE)
- Master « Lettres et création littéraire » parcours « Littératures et Sociétés » (UFR LCSH)
- Master « Métiers du livre et de l'édition » parcours « Création éditoriale des littératures de jeunesse et générales » (E-CELJG)
- Master LLCER, parcours « Média et médiation culturelle » (UFR LCC)
- Master « Histoire, Civilisations, Patrimoine » parcours « Mondes contemporains » (UFR LCSH)
- Master « Civilisations, cultures, sociétés » (UFR STAPS)
- Master Sociologie (UFR LCSH)

Passerelles et réorientation

A l'issue du N1 et N2 les étudiants peuvent poursuivre dans les licences associées et ayant ouverts leurs Unités d'enseignement de spécialité sous forme de majeures/mineures/ouvertures disciplinaires ainsi qu'aux licences professionnelles de l'établissement. Ils peuvent aussi choisir le parcours Pluridisciplinaire « Lettres-Sciences » pour une poursuite en MEEF 1 et « Lettres – Administration » pour la préparation des concours de l'administration ou une poursuite d'étude en master « Histoire, Civilisations, Patrimoine », parcours « Mondes contemporains ».

Débouchés professionnels

Les diplômés de la licence mention Arts du Spectacle peuvent prétendre à des emplois diversifiés au sein :

- Des **collectivités territoriales** dans des services appartenant au secteur de la culture, au développement de l'événementiel, aux relations publiques dans le champ culturel, au suivi administratif ;
- Du **secteur associatif** : associations culturelles, associations locales d'animation du patrimoine, de création et/ou de diffusion de spectacle ou de manifestation

artistique,

- Des **entreprises du secteur privé** : centres culturels, comités d'entreprises mais aussi cabinets de conseil, sociétés de production artistique, agences événementielles et culturelles, théâtres privés, compagnies artistiques...

Insertion professionnelle

- Chargé/e de projet culturel
- Chargé/e de valorisation de lieux culturels
- Chargé/e de relations publiques
- Chargé/e de relations avec les publics
- Assistant/e chargé/e de production
- Chargé/e de diffusion
- Chargé/e de documentation audiovisuelle
- Animateur/animatrice en éducation à l'image et médias
- Concepteur/conceptrice de produit culturel
- Coordinateur/coordinatrice de projet culturel et ou artistique
- Médiateur/médiatrice culturel(le)
- Animateur/animatrice culturel(le)
- Assistant/assistante de programmation artistique et culturelle

Néanmoins, une poursuite d'étude en licence professionnelle ou en master est vivement recommandée, la licence restant une formation générale.

LIVRET PEDAGOGIQUE

LICENCE ARTS DU SPECTACLE

NIVEAU 1

Équipe pédagogique de la Licence 1

Enseignants et enseignants-chercheurs du département :

BERGER Gilles, PRAG Cinéma ;

LARDY Caroline, MCF Études cinématographiques ;

LASSAUZET Benjamin, MCF en Musicologie ;

MAGRON Charles, PRAG, Doctorant en Musicologie ;

TRIOLAIRE Cyril, MCF Études théâtrales ;

Enseignants, enseignants chercheurs, intervenants professionnels d'autres structures :

CHAVAROT Ludovic, Producteur radio de programmes sur France Culture en rapport avec le cinéma ;

KECHICHIAN Simon, MCF Sociologie ;

LAURICHESSE Jérémy, Producteur et technicien du cinéma ;

LE BORGNE Françoise, MCF Littérature française ;

LEBLOND Chloé, Monteuse images et sons pour l'Association Le Grain du Son et France Culture ;

LLINARES Eléonore, Chargée de logistique et de programmation du festival de film documentaire Traces de Vies ;

TSIKOURA Charitini, Docteur en Études théâtrales, chargée de cours en théâtre ;

SEIGNEZ-HERMANTIER Thomas, Doctorant contractuel en Histoire et Anthropologie filmique ;

SARRAT Yoann, Docteur en Littérature, chorégraphe, danseur, Chargé de cours en Arts de la scène.

Sigles :

MCF : maître de conférences

PRAG : professeur agrégé

PRCE : professeur certifié

DEPA : directeur des études de première année

MAQUETTE DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE ARTS DU SPECTACLE DE N1

Semestre 1	ECTS	CM	TD
CONB CONNAISSANCES DISCIPLINAIRES			
UE 10 Cinéma, histoire et société	3	24h	
UE 11 Cinéma naissance d'un art	3	24h	
UE 12 Histoire de la musique 1	3	24h	
UE 13 Initiation à l'écoute	3		24h
UE 14 Théâtre antique et transpositions contemporaines	3	12h	12h
UE 15 Analyse d'œuvres 1	3	12h	12h
UE 16 Méthodologie appliquée aux arts du spectacle	6		24h
Semestre 2			
CONB CONNAISSANCES DISCIPLINAIRES			
UE 20 Histoire du théâtre au 18ème siècle	3	24h	
UE 21 Histoire de la musique 2	3	24h	
UE 22 Théorie et pratique des arts	3		24h
UE 23 Initiation au langage filmique	3	12h	12h
UE 24 Analyse d'œuvres 2	3	12h	12h
UE 25 Artistes et sociétés	3	24h	
CONB COMPETENCES TRANSVERSALES	6		44h
UE 26 MTU / O2i	3		24h
UE 27 Langue vivante S2	3		20h
Total	60	240h-288h	164h-212h

Descriptif des contenus et objectifs des cours délivrés au N1 :

SEMESTRE 1

Cinéma, Histoire et société (Caroline LARDY) 24hCM

Contenu : le cours s'intéresse à l'influence des faits de société et historiques sur des œuvres cinématographiques relevant du répertoire classique ou contemporain. À quels types de représentations convenues, restreintes ou au contraire originales et inattendues des sociétés, le cinéma renvoie-t-il ? Selon quels procédés de mise en scène et d'écriture scénaristique certains auteurs orientent-ils le regard du spectateur sur tel ou tel événement marquant ? De quels anachronismes et autres désordres scénaristiques certains films font-ils les frais ? À partir d'exemples précis, le cours invite également à s'interroger sur la manière dont le cinéma peut être envisagé comme un nouveau corpus d'étude capable de saisir les mœurs et les mentalités qui traversent et caractérisent les sociétés.

Objectif : Acquérir des notions théoriques, des références clés et des outils d'analyse de l'image en mouvement. Comprendre et analyser la manière dont certains enjeux sociétaux sont abordés au cinéma.

Évaluation : Examen terminal (EvT – 1 épreuve écrite de 3 heures).

Bibliographie indicative :

- AUMONT (Jacques), BERGALA (Alain), MARIE (Michel), VERNET (Marc), *Esthétique du film, 120 ans de théorie et de cinéma*, 4e édition, Armand Colin, 2016.
- AUMONT (Jacques), MARIE (Michel), *L'analyse des films*, 3e édition, Armand Colin, 2015.
- BAECQUE (Antoine de) et DELAGE (Christian) (dir), *De l'histoire au cinéma*, éditions Complexe, 2008.
- BAZIN (André), *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Éditions du Cerf, 1976.
- FREY (Francis), GOLLOT-LÉTÉ (Anne), VANOYE (Francis), *Le cinéma*, Nathan, collection Repères pratiques, 2011.
- GARDIES (René) (dir.), *Comprendre le cinéma et les images*, Armand Colin, 2007
- ISHAGHPOUR (Youssef), *Le Cinéma*, Verdier, 2015.
- JULLIER (Laurent), *Analyser un film. De l'émotion à l'interprétation*, Flammarion, 2012
- MOINE (Raphaëlle), *Les genres du cinéma*, Paris, Nathan université, 2002.
- MORIN (Edgar), *Le cinéma ou l'homme imaginaire*, Éditions de Minuit, 1956.

Cinéma : naissance d'un art (Gilles BERGER) 24hCM

Contenu : Il va s'agir dans ce cours d'aborder différents aspects de la naissance et du développement du cinéma en tant que possible nouvelle forme d'art dans le contexte de la seconde révolution industrielle et de la première moitié du XXe siècle, ainsi que d'observer quelques étapes majeures de son évolution technique et artistique, de définir ses différents acteurs (artistes, producteurs, diffuseurs) depuis les premières vues Lumière (1895) jusqu'au tout début du cinéma sonore (1927).

Objectif : Étudier et comprendre, à travers l'apparition du cinéma, les conditions d'émergence de la notion a priori paradoxale d'« art industriel ».

Évaluation : Examen terminal (EvT – 1 épreuve écrite de 3 heures).

Bibliographie indicative :

- BALAZS Béla, *Le cinéma. Nature et évolution d'un art nouveau*, Paris, Payot, 1979.
 BANDA Daniel, MOURE José, *Le cinéma : naissance d'un art – 1895-1920*, Paris, Flammarion, 2008.
 BENJAMIN Walter, *L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique – Essai II*, Paris, Denoël/Gonthier, 1936.
 BURCH Noël, *La lucarne de l'infini – naissance du langage cinématographique*, Paris, Nathan, 1991.
 BROWNLOW Kevin, *La parade est passée...*, Paris, Actes sud, 2011.
 LEUTRAT Jean-Louis, *Le cinéma en perspective – une histoire*, Paris, Armand Colin, 2008.
 MAGNY Joël, HENNEBELLE Guy, *Histoire des théories du cinéma – CinémAction n°60*, Paris, Corlet-Télérama, 1991.
 MARIE Michel, *Le cinéma muet*, Paris, Cahiers du cinéma – Scérén-CNDP, 2005.
 SIETY Emmanuel, *Le plan, au commencement du cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma – Scérén-CNDP, 2001.

Histoire de la musique 1 (Benjamin LASSAUZET) 24hCM

Contenu et objectif : Des premières musiques écrites (ixe siècle, Moyen Âge) à la fin de l'époque baroque (milieu du xviiie siècle), il sera question dans ce cours de retracer l'histoire des musiques savantes et populaires occidentales. L'écoute et l'analyse d'œuvres variées permettront par ailleurs de se familiariser avec les compositeurs (célèbres ou oubliés) dont les empreintes sont encore perceptibles de nos jours, dans n'importe quelle musique.

Évaluation : Examen terminal (EvT – 1 épreuve écrite de 2 heures).

Bibliographie indicative :

- Bescherelle : chronologie de l'histoire de France, des origines à nos jours*, Paris : Hatier, 2003.
 CULLIN Olivier, *Brève histoire de la musique au Moyen Âge*, Paris : Fayard, 2002.
 De CANDE Roland, *Dictionnaire des compositeurs*, Paris : Seuil, 1996.
 HANDY Isabelle, *Histoire de la musique au Moyen Âge et à la Renaissance*, Paris : Ellipses, 2020.
 MORONEY Davitt, *Bach : une vie*, Paris : Actes Sud, 2020.
 REBATET Lucien, *Une histoire de la musique*, Paris : Robert Laffont, 2011.

Initiation à l'écoute (Charles MAGRON) 24hTD

Résumé

Ce cours, essentiellement technique, permet d'acquérir les fondements nécessaires à l'écoute musicale. Il s'agira de fixer les différents paramètres constitutifs des répertoires occidentaux classiques et des musiques actuelles. Ce module se donne pour objectif de dresser un premier portrait sonore de chaque extrait entendu, progressivement affiné par des exemples schématiques, tant rythmiques que mélodiques. Enfin, cette initiation sera articulée autour d'un vocabulaire spécifique, technique, afin de constituer un lexique musical indispensable à une écoute musicale active et analytique.

Évaluation : Evaluation continue (EvC – 3 épreuves - écrit/oral/autre).

Bibliographie indicative :

Claude ABROMONT, Eugène de MONTALEMBERT, *La théorie de la musique*, Paris : Fayard ; Henri Lemoine, 2001.

Théâtre antique et transpositions contemporaines (Charitini TSIKOURA) 12hCM 12hTD

Contenu : le théâtre antique invente des formes scéniques autant qu'il alimente et donne à voir des mythes. Espace privilégié de réflexions et d'expérimentations matérielles et esthétiques, chambre d'écho de sociétés s'inventant politiquement et socialement, le théâtre antique survit à l'Antiquité. Réinvesti depuis les Lumières jusqu'à aujourd'hui, le théâtre antique continue d'inspirer modèles, formes, esthétiques et récits. Les grands mythes – d'Œdipe, d'Orphée ou d'Oreste – stimulent l'imagination des dramaturges modernes. Claudel, Cocteau, Giraudoux, Sartre, Anouilh donnent à ces histoires lointaines de nouvelles déclinaisons théâtrales contemporaines. Si le théâtre contemporain, déritualisé et décodifié ne peut être exactement comparé aux théâtres antiques, grec et romain, ces derniers le nourrissent néanmoins constamment. Histoires, héritages et transpositions de ces théâtres de l'Antique au cœur du théâtre contemporain du 20e siècle seront ainsi étudiés.

Objectif : comprendre l'influence de références majeures sur la création contemporaine.

Évaluation : Evaluation continue (EvC – 3 épreuves - écrit/oral/autre).

Bibliographie indicative :

DESPOINA Nikiforaki, *Émergences de la théâtralité : Eschyle, Sénèque, Gabilly*, Toulouse, PUM, 2015.

GOT Olivier, *Le mythe antique dans le théâtre du 20e siècle*, Paris, Ellipses, 1998.

HUMBERT-MOUGIN Sylvie et LECHEVALIER Claire, *Théâtre antique entre France et Allemagne 19e-20e siècles : de la traduction à la mise en scène*, Paris, PUFR, 2012.

KATUSZEWSKI Pierre, *Ceci n'est pas un fantôme. Essai sur les personnages de fantômes dans les théâtres antique et contemporain*, Paris, Éditions Kimé, 2011.

LEBEAU Anne et DEMONT Paul, *Introduction au théâtre grec antique*, Paris, Le livre de poche, 1996.

MORETTI Jean-Charles, *Théâtre et société dans la Grèce antique : une archéologie des pratiques théâtrales*, Paris, Librairie générale française, 2001.

ROBERT Jean-Noël et DE CHANTAL Laure, *L'Empire des loisirs : l'otium des Romains*, Paris, Les Belles lettres, 2011.

RICHARD Robert, *Premières leçons sur le mythe antique dans le théâtre contemporain*, Paris, PUF, 1998.

Analyse d'œuvres 1 (Charitini TSIKOURA & Yoann SARRAT) 12hCM 12hTD

Contenu : À partir des principaux outils de l'analyse dramaturgique et de l'analyse de la représentation, ce cours propose une initiation à la lecture et à l'interprétation des œuvres théâtrales à travers l'étude de deux classiques du répertoire. L'objectif est d'apprendre à analyser un texte dramatique dans sa dimension scénique, puis à interroger les choix d'interprétation et de mise en scène qu'il autorise. Afin d'illustrer les notions abordées en cours, il est impératif de lire *Hamlet* de William Shakespeare (trad. Jean-Michel Déprats, Folio Classiques, 2005) et *Les Sorcières de Salem* d'Arthur Miller (trad. Marcel Aymé, Robert Lafont, « Pavillon Poche », 2022). Ces deux œuvres seront étudiées en CM et en TD à partir de leurs textes ainsi que de différentes propositions scéniques. Des photocopies des œuvres seront fournies.

Objectif : Acquérir une méthodologie de lecture et d'analyse des œuvres théâtrales.

Évaluation : Évaluation continue (EvC – 2 épreuves écrite/oral/autre).

Lecture requise

SHAKESPEARE William, *Hamlet*, trad. Jean-Michel Déprats, Paris, Folio Classiques, 2005.

MILLER Arthur, *Les Sorcières de Salem*, trad. Marcel Aymé, Paris, Robert Lafont, coll. « Pavillon Poche », 2022.

Bibliographie indicative

- CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2012.
- DANAN Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?* Arles, Actes sud-Papiers, 2010.
- RYNGAERT Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse de théâtre*, Paris, Bordas, 2008.
- UBERSFELD Anne, *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Paris, Points, 2015.

Méthodologie adaptée aux arts du spectacle (Charles MAGRON et Yoann SARRAT) 24hTD

Contenu : les séances porteront sur l'acquisition de références académiques adaptées aux champs des arts du spectacle (musique, cinéma, théâtre, danse), d'exercices ciblés, selon les cas, comprenant des ateliers d'écriture, de commentaire de documents, d'apprentissage de méthodes d'analyse et de questionnements propres au secteur artistique et à la conception de projets culturels.

Objectif : apprendre à se forger des outils pour s'adapter à l'environnement académique et aux méthodes de travail universitaire.

Évaluation : Evaluation continue (EvC – 2 épreuves - écrit/oral/autre).

Evaluation terminale (EvT – 1 épreuve écrite– 2h).

SEMESTRE 2

Histoire du théâtre au 18ème siècle (1680-1806) – Esthétique, réception et conditions de production (Cyril TRIOLAIRE et Françoise LE BORGNE) 24hCM

Contenu : il s'agit pour ce cours de faire une histoire du théâtre en France du règne de Louis XIV à celui de Louis XVI, qui présente la fondation des grandes institutions (Comédie-Française, Opéra, Opéra-Comique), les interventions du pouvoir dans la structuration et la censure des troupes, dans la construction des théâtres à Paris et en province, la hiérarchie des troupes provinciales (des regroupements familiaux aux trusts), le monde des amateurs enfin. Ce cours proposera une histoire du théâtre en France du siècle de Louis XIV à la Révolution. Un premier volet abordera la fondation des grandes institutions (Comédie-Française, Opéra, Opéra-Comique), les interventions du pouvoir dans la structuration et la censure des troupes, dans la construction des théâtres à Paris et en province, la hiérarchie des troupes provinciales (des regroupements familiaux aux trusts), le monde des amateurs enfin. Un second volet traitera la question des répertoires à partir de l'étude de la trilogie de Beaumarchais qui apparaît comme un exceptionnel laboratoire dramaturgique, les deux comédies et le drame qui composent le « roman de la famille Almaviva » proposant une éblouissante synthèse des innovations scéniques de la fin de l'Ancien Régime et du début de la Révolution.

Objectif : saisir les conditions d'émergence de la production et de la réception du théâtre au 18ème siècle.

Évaluation : Evaluation terminale (EvT – 1 épreuve écrite – 2 heures).

Corpus :

- Beaumarchais, *Le Barbier de Séville*, édition présentée et annotée par Jacques Scherer, Gallimard, Folio Classique n° 1377, 2007.
- Beaumarchais, *Le Mariage de Figaro* et *La Mère coupable*, édition présentée, établie et annotée par Pierre Larthomas, Gallimard, Folio Classique n° 1527, 1984.

Histoire de la musique 2 (Benjamin LASSAUZET) 24hCM

Contenu : dans la continuité du cours d'histoire de la musique savante du premier semestre consacré aux musiques anciennes, il s'agira de parcourir les périodes classique, romantique, moderne et contemporaine. Les courants, les esthétiques, les principaux compositeurs et les œuvres majeures du répertoire constitueront la matière de ce cours.

Objectif : acquérir une culture musicale et une compréhension des langages, genres et formes de la musique classique à contemporaine.

Évaluation : Evaluation terminale (EvT – 1 épreuve écrite – 2 heures).

Bibliographie indicative :

- ABROMONT Claude et DE MONTALEMBERT Eugène, *Guide de la théorie de la musique*, Paris : Fayard / Henry Lemoine, 2001.
- BRISSON Élisabeth et THIÉBAUX Jérôme, *Histoire de la musique occidentale*, Paris : Ellipses, 2020.
- DE MONTALEMBERT Eugène et ABROMONT Claude, *Guide des genres de la musique occidentale*, Paris : Fayard, 2010.
- FRANÇOIS-SAPPEY Brigitte, *Histoire de la musique en Europe*, Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », 2018.
- MASSIN Jean et Brigitte (dir.), *Histoire de la musique occidentale*, Paris : Fayard, 1985.
- MICHELS Ulrich, *Guide illustré de la musique*, Paris : Fayard, 1988, deux tomes.

Théorie et pratique des arts (Chloé LEBLOND, Jérémie LAURICHESSE, Yoann SARRAT) 24hTD

Contenu : à partir de courants et de tendances artistiques liés à l'histoire des arts du spectacle et à l'actualité culturelle, ce cours s'intéresse au rapport entre les connaissances ciblées d'un domaine (musique, théâtre, cinéma, danse) et les applications concrètes qui peuvent être produites en termes de création et de médiation artistique avec des publics variés.

Objectif : acquérir un ensemble de repères théoriques (esthétiques, historiques, sociologiques) sur un domaine spécifique tout en appréhendant la dimension pratique par une série de travaux appliqués (performances scéniques, créations audiovisuelles, etc.).

Évaluation : Evaluation continue (EvC – 2 épreuves créatives à définir – « A » autre).

Bibliographie indicative :

- GLINOER Anthony, Parution - *Les médiations culturelles et artistiques, Le carnet de la liste Socius*

Laure Ambonville, *Le jeune public (7-11 ans, lecteur) à la rencontre de l'art : étude du renouvellement des acteurs de l'éducation culturelle et artistique, impact sur les médiations muséales*, Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance ;

LAFORTUNE Jean-Marie, *De la médiation à la médiation : le double jeu du pouvoir culturel en animation*, Lien social et Politiques ;

LE RIBEUZ - KOENIG Anne-Cécile et al., Séminaire Archives et pratiques créatives n°1 : conférence d'Estelle Doudet (université de Lausanne) Recherche créative et réalité virtuelle : une nouvelle approche de l'histoire du théâtre ; répondant Tristan Alonge (Maison française d'Oxford), *Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société* ;

TANYERES Marion et al., *La médiation, un art du commun pour faire « territoire existentiel ? Analyse d'un projet artistique et éducatif d'intervention*, Carrières Sociales Editions ;

THURIOT Fabrice, MONTANDON Frédérique, PEREZ-ROUX Thérèse, dirs, *Les Médiations culturelles et artistiques. Quels processus d'intégration et de socialisation ?* Questions de communication, ID : [10.4000/questionsdecommunication.10156](https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.10156) ;

Initiation au langage filmique (Gilles BERGER et Ludovic CHAVAROT) 12hCM / 12hTD

Contenu : ce cours vise à permettre aux étudiant(e)s d'aborder la description et l'interprétation du film à travers une initiation au langage cinématographique. Les séquences étudiées en cours permettront de surcroît de construire une première approche de la culture cinéphile en se focalisant sur le cinéma hollywoodien classique.

Objectif : acquérir le vocabulaire propre au champ cinématographique. Savoir réaliser une analyse structurée et problématisée d'une séquence imposée. Apprendre à communiquer une lecture personnelle, méthodique et approfondie d'une séquence filmique.

Évaluation : Evaluation terminale et continue (EvT / EvC – 1 épreuve écrite pour l'EvT– 2 heures / 2 épreuves écrites en TD EvC).

Bibliographie indicative :

AUMONT Jacques, *L'image*, Paris, Nathan, 1990.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, BERGALA Alain, VERNET Marc, *Esthétique du film*, Paris, Nathan, 1992.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *L'analyse des films*, Paris, Nathan, 1997.

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Paris Armand Colin, 2008.

JOURNOT Marie-Thérèse, *Le vocabulaire du cinéma*, Paris, Armand Colin, 2008.

MITRY Jean, *Esthétique et psychologie du cinéma*, Paris, Cerf, 2001.

SERCEAU Daniel, *Vivre avec le cinéma*, Paris, Klincksieck, 2010.

VANOYE Francis, GOLIOT-LETE Anne, *Précis d'analyse filmique*, Paris, Nathan, 1992.

Analyse d'œuvres 2 (Charles MAGRON) 12hCM / 12hTD

Contenu

Ce module s'inscrit dans la continuité du travail d'initiation à l'écoute amorcé au 1er semestre. Les corpus musicaux exploités seront en lien étroit avec le répertoire présenté lors des cours d'histoire de la musique (2 semestres), avec un accent certain sur les musiques écrites des XIXe et XXe siècles.

Objectif

Le travail d'identification des paramètres principaux sera approfondi. Sera abordée la formalisation du commentaire d'écoute, avec pour principal enjeu l'émergence de thématiques d'analyse, de points saillants qu'il faudra développer : les éléments techniques devront progressivement devenir des soutiens à une réflexion sous-jacente.

L'aspect immédiatement technique (schémas mélodiques, rythmiques) sera renforcé et servira principalement à appuyer/illustrer des éléments de caractère, des impressions, des intuitions initiales.

Bibliographie

Idem 1er semestre. Fléchage personnalisé tout le long du semestre.

Artistes et sociétés (Simon KECHICHIAN) 24hCM

Contenu (à préciser) : ce cours aborde la production de l'œuvre d'art comme relevant d'une action collective et d'une interaction avec des contextes sociaux et culturels. L'artiste entretient en effet avec la société dans laquelle il évolue des liens de natures très variées qui influent sur le processus de création et la réception des œuvres artistiques. Les processus et œuvres artistiques sont ainsi étudiés dans le mouvement de leur genèse sociale et collective. On prêterait également attention aux formes d'engagement des artistes en lien avec des problématiques sociales contemporaines. On aborderait également la question des liens entre politique et formes artistiques. Le cours sera illustré d'exemples variés tirés de contextes historiques, géographiques et socio-culturels diversifiés, susceptible d'intéresser des étudiants issus de différents cursus et disciplines].

Objectif : comprendre la dimension collective des processus de création. Connaître l'ensemble des acteurs d'une chaîne de coopération qui, à des titres divers, concourent à l'existence de l'œuvre. Appréhender les conditions d'existence de l'œuvre comme s'inscrivant dans une continuité ou une rupture avec les normes et les conventions de son temps. Réfléchir à la notion d'engagement artistique et au lien entre art et politique.

Évaluation : Évaluation terminale (EvT – 1 épreuve écrite – 3 heures).

Petit lexique des acronymes et abréviations :

1. **Amphi** comme **Amphithéâtre** : Un amphithéâtre est une vaste salle de cours pouvant accueillir des dizaines, voire des centaines d'étudiants. Il est généralement utilisé pour dispenser les cours magistraux (CM). Ce type de cours laisse rarement la place à l'échange, aussi ne faut-il pas hésiter à rester un peu après le cours pour poser des questions.
2. **Les abréviations BDE et BDS** : Ces abréviations désignent le Bureau Des Étudiants (BDE), et le Bureau Des Sports (BDS). Il s'agit d'associations régissant la vie étudiante, notamment sur le campus. La première organise des soirées et des événements culturels comme des festivals. La seconde s'occupe des activités sportives. Il est bien sûr possible de rejoindre ces associations lors de la semaine d'intégration. Toutes sortes d'associations existent : il ne faut pas hésiter à se renseigner auprès de l'université, notamment grâce au catalogue des associations en ligne sur son site. Il est également possible de créer sa propre association étudiante.
3. **CM** comme **Cours Magistral** et **TD** comme **Travaux Dirigés** : Il s'agit de cours à faible effectif, c'est-à-dire n'accueillant pas plus de vingt à trente étudiants. Attention, contrairement aux cours magistraux (CM) dispensés en amphi, les TD nécessitent de l'assiduité pour valider son semestre. Il est néanmoins possible d'obtenir une dispense d'assiduité si l'on travaille tout en poursuivant ses études, par exemple. Il faut néanmoins se rendre disponible lors des contrôles et partiels.
4. **ECTS** : Les crédits ECTS (European Credits Transfer System) attestent la validation d'une unité d'enseignement (UE). Ils permettent notamment de faire valoir des équivalences entre différentes formations reconnues en Europe et interviennent dans le programme d'échanges universitaires Erasmus +. En France, 60 crédits ECTS équivalent à un an d'études.
5. **UE** comme **Unités d'Enseignement** : Chaque semestre comporte des unités d'enseignement, qui se composent d'une ou plusieurs matières. Chaque UE validée rapporte un certain nombre de Crédits ECTS. Pour la licence de Lettres Arts du spectacle de l'Université Clermont Auvergne, par exemple, ces UE se répartissent de la manière suivante : Semestre 1 (S1) : UE disciplinaires (24 ECTS), UE d'ouvertures disciplinaires (6 ECTS) Semestre 2 (S2) : UE disciplinaires (18 ECTS), UE d'ouverture disciplinaire (6 ECTS), UE de compétences transversales (6 ECTS)
6. **BU** comme **Bibliothèque Universitaire** : Un lieu indispensable pour obtenir des ressources académiques (des textes légitimés par l'institution universitaire) utiles pour tous types de travail (fiches de lecture, dissertation, dossier, exposé, etc.). La bibliothèque est un lieu privilégié pour travailler dans un environnement favorable. Les Universités disposent parfois de plusieurs bibliothèques. Elles peuvent être réparties sur différents campus. Elles regorgent de sections organisées par thèmes/matières. Les ouvrages les plus prisés ou au programme sont le plus souvent disponibles en plusieurs exemplaires. Il est possible d'emprunter plusieurs livres en mêmes temps, muni de sa carte d'étudiant. Il faut néanmoins veiller à les rapporter à temps pour ne pas souffrir

de pénalités. Il est possible de prolonger son emprunt en ligne. Enfin, les BU accueillent des ordinateurs pour permettre aux étudiants d'effectuer des recherches.

7. **L'ENT** : L'Espace Numérique de Travail est accessible depuis le site de l'Université grâce aux identifiants qui sont délivrés à chaque étudiant(e)s en début d'année. Sur l'ENT, il est possible de consulter l'attestation de scolarité, le relevé de notes, l'emploi du temps, ou encore la base de données de la BU. Cet espace possède entre autres une messagerie électronique qu'il faut consulter chaque jour. En effet, les enseignants ainsi que la secrétaire de ton département d'étude délivrent les messages importants à cette adresse tout au long de l'année et transmettent des documents ou des informations importantes (changements de salles, absences d'enseignants ou encore actualité associative). Il est possible de rediriger ces mails sur une boîte personnelle dans les paramètres. Seules les informations délivrées sur l'ENT ou sur le tableau d'affichage dédié en face du secrétariat sont valides. Les réseaux sociaux ne constituent en aucun cas une source sûre ou reconnue d'informations. <https://ent.uca.fr/>

8. **RU comme Restaurant Universitaire** : Le Restau U est soutenu par le CROUS. Il propose par conséquent des tarifs défiant toute concurrence pour que les étudiants aient la possibilité de profiter de plats variés. Le RU est généralement ouvert le midi, du lundi au vendredi. <https://usine.crous-clermont.fr/restauration/>

9. Cinéfac est un Ciné-Club géré par des étudiants provenant de l'ensemble des filières universitaires, et par des non-étudiants, passionnés de cinéma. Il est hébergé dans la Maison des Associations de la faculté de Lettres de Gergovia et participe très activement à la vie culturelle étudiante et clermontoise.

La principale salle de projection de Cinéfac est l'Amphithéâtre Agnès Varda de l'Université Clermont Auvergne, U.F.R. Lettres, Culture et Sciences Humaines.

Si vous souhaitez participer à la programmation, à l'organisation, la vie de ce ciné-club en voici les coordonnées :

Cinéfac, 29 Boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand

04.73.34.66.50.

cine_fac@yahoo.fr

Site internet : <http://cinefac.o2switch.net/>

LIVRET PEDAGOGIQUE

Arts du spectacle, Niveau 2
Année universitaire 2026-2027

Organisation de la L2 Arts du spectacle

Les enseignements fondamentaux sont désormais acquis et font l'objet, en seconde année d'un approfondissement, tant scientifique que méthodologique.

La découverte du champ professionnel vise une spécialisation de plus en plus intensive tout au long de l'année universitaire : une série de cours magistraux et de travaux dirigés dispensés par des enseignants certifiés ou agrégés, des enseignants-chercheurs, des professionnels en activité ; une immersion, entre autres, dans un événement culturel qui permettra d'étudier *in situ* les apprentissages théoriques. Des cours théoriques permettront de nourrir la pratique et de structurer les savoirs culturels, intellectuel et méthodologique. Dans la perspective de définir précisément un projet professionnel, des recherches ciblées sur les métiers, les acteurs et des structures professionnelles seront exigées (ePortfolio-stage, PPE-PPP).

Une vision plus globale sera, parallèlement à la spécialisation, maintenue à travers de nombreux enseignements de tronc commun dans la perspective à la fois d'une ouverture sur d'autres secteurs de l'activité culturelle mais aussi d'un approfondissement **indispensable** d'une culture générale diversifiée et approfondie.

Au niveau informatique, le cours de premier semestre sera orienté vers la conception et l'édition de site Web, de la maîtrise des outils numériques ou de la communication visuelle.

Le choix d'un atelier de pratique artistique et culturelle, permettra également de consolider les connaissances théoriques par la confrontation avec la création dans les domaines des arts visuels et du spectacle vivant (cinéma, littérature, musique, théâtre, danse, cirque, arts plastiques, etc).

Enfin, il nous est apparu important de signaler aux étudiants de 2e année de licence que les œuvres abordées lors des cours, théoriques comme pratiques, **ne sauraient suffire** à l'élaboration d'une culture générale et d'une conscience critique essentielle à toute personne souhaitant travailler dans le milieu de la culture. En conséquence **vous devez impérativement** vous forger une culture personnelle solide et vous rendre régulièrement à des spectacles (dans tous les domaines des arts du spectacle), visionner des films, assister à des représentations théâtrales, musicales, chorégraphiques, circassiennes... La culture n'est plus seulement un loisir pour vous, elle est votre cœur de métier et si la dimension du plaisir ne doit pas vous quitter, elle doit s'accompagner d'une pratique régulière de spectateur-critique curieux et ouvert.

Intervenants pédagogiques et professionnels

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DU DEPARTEMENT ARTS DU SPECTACLE :

BERGER Gilles, PRAG Études cinématographiques

LARDY Caroline, MCF Études cinématographiques

LASSAUZET Benjamin, MCF Musicologie

MAGRON, Charles, PRAG et doctorant en Musicologie

TRIOLAIRE Cyril, MCF Études théâtrales

ENSEIGNANTS PROVENANT D'AUTRES DEPARTEMENTS ET STRUCTURES :

BOISSONNET Frédéric, PRCE en Édition numérique (INSPE)

URDICIAN Stéphanie, MCF en Études hispaniques

WIND Priscilla, MCF en Langues et littératures germaniques

INTERVENANTS PROFESSIONNELS EN ARTS DU SPECTACLE :

LAURICHESSE Jérémy, Président de l'Association « Filmer l'Air de rien » (FAR)

PLEE, Clément, PRAG et doctorant en Musicologie

SARRAT Yoann, docteur en Littératures françaises, chorégraphe et danseur

Sigles :

INSPE : Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation

MCF : maître de conférences

PRAG : professeur agrégé

PRCE : professeur certifié

Maquette de la L2 Arts du spectacle : cours de spécialité

SEMESTRE 3			
CREDITS ECTS	INTITULE	ENSEIGNANTS	DUREE TOTALE ET REPARTITION CM/TD
3	Cinéma documentaire	Caroline Lardy	24h CM
3	Approche critique du cinéma	Gilles Berger	12h CM - 12h TD
3	Histoire du théâtre du XIXe siècle	Cyril Triolaire	12h CM - 12h TD
3	Esthétique et analyse de spectacle	Priscilla Wind	12h CM - 12h TD
3	Musiques populaires modernes	Benjamin Lassauzet	12h CM - 12h TD
3	Analyse d'œuvres 3	Gilles Berger / Jérémy Laurichesse	12h CM - 12h TD
3	Outils numériques	Frédéric Boissonnet	24h TD
3 comptés au S2	Atelier du SUC (annualisé) Liste restreinte d'ateliers au choix (cinéma, théâtre, danse, musique, littérature, cirque), voir p. 13		48h TD annualisé
3 comptés au S2	LANSAD (annualisé)		40h TD annualisé

Cinéma documentaire

Contenu :

Approche historique, thématique et épistémologique du cinéma documentaire. Analyse critique des conceptions et des courants. Des éléments de définition, de culture générale et d'analyse filmique complètent la réflexion théorique ainsi que le visionnement d'œuvres majeures.

Objectifs :

Comprendre les enjeux et les évolutions techniques, esthétiques et sociologiques du cinéma documentaire.

Bibliographie indicative :

BRESCHAND, Jean, *Le documentaire, l'autre face du cinéma*, Cahiers du cinéma, CNDP, 2002.
GAUTHIER, Guy, *Le documentaire, un autre cinéma*, Nathan, 1995.
GAUTHIER, Guy, *Un siècle de documentaires français, des tourneurs de manivelle aux voltigeurs du multimédia*, Armand Colin, 2004.

NINEY, François, *L'épreuve du réel à l'écran : essai sur le principe de réalité documentaire*, De Boeck Université, 2000.

MAGNY, Joel, *Vocabulaires du cinéma, petit lexique du cinéma*, SCEREN-CNDP, 2004.

Evaluation :

Examen terminal de 4h (dissertation)

Régime spécial : *Examen terminal de 4h (dissertation)*

2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

Approche critique du cinéma

Contenu :

Il s'agit ici d'étudier les textes écrits qui accompagnent le texte filmique et d'envisager le film comme point de départ d'une pensée propre au à l'art cinématographique entre jugement esthétique et théorie du cinéma.

Objectifs :

Comprendre que la création est inséparable de son commentaire.

Différencier opinion et jugement critique.
Aborder la construction de l'individu par l'interprétation et la compréhension des œuvres.

Bibliographie indicative :

AUMONT Jacques, MARIE Michel, *Dictionnaire théorique et critique du cinéma*, Armand Colin, Paris, 2008.
AUMONT Jacques et alii., *Esthétique du film*, Nathan Université, 1983.
BAZIN André, *Qu'est-ce que le cinéma ?* Cerf, Paris, 1976.
BRESSION Robert, *Notes sur le cinématographe*, Gallimard, Paris, 1975.
De BAECQUE Antoine, CHEVALLIER Philippe, *Dictionnaire de la pensée du cinéma*, PUF, Paris, 2021.
DELEUZE Gilles, *Cinéma1 – L'image-mouvement ; Cinéma 2 – L'image-temps*, Minit, Paris, 1983-1985.
EISNER Lotte, *L'écran démoniaque*, Ramsay, Paris, 1996.
FARBER Manny, *L'espace négatif*, P.O.L., Paris, 2004.
KANT Emmanuel, *Critique de la faculté de juger*, Flammarion, Paris, 2000.
LEUTRAT, *Le cinéma en perspective – une histoire*, Armand Colin, Paris, 1992.
PREDAL René, *La critique de cinéma*, Armand Colin, Paris, 2004.
TRUFFAUT François, HITCHCOCK Alfred, *Hitchcock-Truffaut*, Ramsay, Paris, 1985.

Evaluation :

Examen terminal de 3h (écrit) et contrôle continu
Régime spécial : *Examen terminal de 3h (écrit)*
2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

Histoire du théâtre du XIXe siècle

Contenu :

Ce cours permettra d'approfondir l'histoire du théâtre et des spectacles depuis le début du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle et l'avènement durable de la mise en scène contemporaine. Tour à tour seront abordées les politiques théâtrales, la vie des artistes, leurs circulations professionnelles et les débuts du *star system*, le développement des publics (pratiques, sociologie, goût). Seront appréciés

l'avènement de la société des spectacles et les phénomènes de dérégulation culturelle et sociale du monde des spectacles à la veille de la première guerre mondiale.

Bibliographie indicative :

Christophe CHARLE, *Théâtres en capitale. La naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne. 1860-1914*, Paris, Albin Michel, 2008.
Christophe CHARLE, *La dérégulation culturelle*, Paris, PUF, 2015.
Romuald FERET, *Théâtre et pouvoir au XIXe siècle*, Paris, L'Harmattan, 2009.
Florence FILIPPI, Sarah HARVEY, Sophie MARCHAND (dir.), *Le sacre de l'acteur : émergence du vedettariat théâtral de Molière à Sarah Bernhardt*, Paris, Armand Colin, 2017.
Cyril TRIOLAIRE, *Le Théâtre en province pendant le Consulat et l'Empire*, Clermont-Ferrand, PUBP, 2012.
Jean-Claude YON, *Histoire culturelle de la France au XIXe siècle*, Paris, Armand Colin, 2021.
Jean-Claude YON, *Une histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre*, Paris, Aubier, 2012.
Jean-Claude YON et Pascale Goetschel, *Au théâtre ! La sortie au spectacle XIXe-XXe siècles*, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014.

Evaluation :

Examen terminal de 3h (écrit) et contrôle continu
Régime spécial : *Examen terminal de 3h (écrit)*
2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

Esthétique et analyse de spectacle

CM / Le cours retracera les grandes mutations de la mise en scène et de l'esthétique théâtrale en Occident depuis le début du XXe siècle : naissance du metteur en scène comme auteur.e du spectacle, querelles autour du jeu de l'acteur.ice (Stanislavski, Meyerhold, Brecht), pensée de la cruauté chez Artaud, théâtre physique et danse-théâtre, retour de la marionnette et de l'objet, théâtre politique et théâtre documentaire, performance et happening, théâtre postdramatique, statut du/de la spectateur.ice. Nous nous interrogerons

ainsi sur les potentiels de la scène théâtrale contemporaine par rapport aux autres arts du spectacle.

Bibliographie indicative :

Catherine NAUGRETTE, *L'Esthétique théâtrale*, Paris, Armand Collin, 2016.

Christian BIET et Christophe TRIAU, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2006.

Jean-Pierre SARRAZAC (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Belval, Circé, 2010.

Jean-Pierre RYNGAERT, *Lire le théâtre contemporain*, Paris, Armand Collin, 2005.

TD / L'objectif de ce cours est d'initier les étudiant.e.s aux textes théoriques fondamentaux qui témoignent des différentes approches et pensées du théâtre depuis le début du XXe siècle. À travers l'étude de textes écrits par des dramaturges, metteur.euse.s en scène ou théoricien-nes du spectacle vivant, nous étudierons leur conception des différents statuts d'auteur.e, d'acteur.ice, de metteur.euse en scène et de spectateur.ice. Cette étude s'articulera à des exemples de mises en scène et des exercices pratiques afin d'éprouver ces théories plus concrètement.

Bibliographie indicative :

Antonin ARTAUD, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1985

Bertolt BRECHT, *Écrits sur le théâtre*, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2000.

Hans-Thies LEHMANN, *Le théâtre postdramatique*, Montreuil, L'Arche, 2002.

Erika FISCHER-LICHTE, *Esthétique du performatif*, Paris, L'Arche, 2008.

Evaluation :

Contrôle continu (écrit et oral en groupe)

Régime spécial : écrit / dossier

2de chance : écrit / dossier

Musiques populaires modernes

Contenu :

Ce cours est divisé en deux grandes parties. La partie CM vise à comprendre le fonctionnement des industries culturelles sur un plan historique, sociologique, économique, technologique, professionnel. La partie TD vise à comprendre les évolutions historiques de plusieurs genres majeurs des musiques populaires modernes : jazz, rock, soul, funk, disco, rap, r'n'b, musiques électroniques...

Bibliographie indicative :

BOURDIEU, Pierre, *La Distinction. Critique sociale du jugement*, Paris, Les Editions de Minuit, 1979.

CUGNY, Laurent, Hyacinthe Ravet et Catherine Rudent, « Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaissent... : Sur une expérience d'aujourd'hui dans la chanson française », *Sociétés*, 2004/3, n° 85, p. 83-100.

MIDDLETON, Richard, *Studying Popular Music*, Philadelphia, Open University Press, 1990.

NEGUS, Keith, *Popular Music in Theory. An Introduction*, Polity Press, 1996.

NATTIEZ, Jean-Jacques (dir.), *Musique – Une encyclopédie pour le XXIe siècle*, Actes Sud.

Evaluation :

Examen terminal de 2h (écrit) et Contrôle continu.

Régime spécial : Examen terminal de 2h (écrit)

2de chance : Examen terminal de 2h (écrit)

Analyse d'œuvres 3

Contenu :

Le cours se propose d'aborder le langage cinématographique à travers l'une de ses spécificités majeures : le montage. Il s'agira d'explorer différentes formes de montages au cinéma pour saisir la manière dont ce dernier construit dans la durée le sens de l'œuvre. L'aspect théorique se doublera d'un versant pratique où il s'agira de démonter et de remonter des séquences afin d'apprendre à produire différents types d'effets de sens.

Objectifs :

Saisir, par la théorie et par la pratique, les principes de construction du texte filmique en tant qu'assemblage d'éléments – les plans – visant à créer du sens par l'usage de différents types de raccords. Envisager le cinéma comme modèle d'un langage fondé sur le montage irriguant les pratiques artistiques modernes et contemporaines.

Bibliographie indicative :

AMIEL Vincent, *Esthétique du montage*, Paris, Armand Colin, 2014.

AUMONT Jacques, *Montage, la seule invention du cinéma*, Paris, Vrin, 2015.

EISENSTEIN Sergueï Mikhaïlovitch, *Le film : sa forme, son sens*, Paris, Christian Bourgois, 1976.

FAUCON Thérèse, *Théorie du montage – Energie des images*, Paris, Armand Colin, 2017.

PINEL Vincent, *Le montage, l'espace et le temps du film*, Paris, Cahiers du cinéma – Scérén-CNDP, 2006.

VILLAIN Dominique, *Le montage au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 1991.

Evaluation :

Examen terminal de 2h (écrit) et contrôle continu

Régime spécial : *Examen terminal de 2h (écrit)*

2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

Outils numériques**Contenu :**

- Fonctionnement des sites web et des navigateurs
- Notion de serveur web et de nom de domaine
- Réalisation d'un site web avec les langages HTML et CSS
- Publication d'un site web
- Réalisation d'un site WEB avec un CMS : Wordpress

Evaluation :

Contrôle continu (2 épreuves : production numérique)

Régime spécial : 1 épreuve (production numérique)

2nde chance : 1 épreuve (production numérique)

Lansad (LANGues pour Spécialistes d'Autres Disciplines)

Apprentissage et perfectionnement linguistique dans la perspective d'obtention du CLES. Le Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur est une certification nationale mise en place par les universités accréditées par le Ministère de l'Education Nationale. Elle vous permet d'attester de votre niveau en compétences langagières et de le faire valoir à l'échelle de l'Europe. Le CLES évalue 4 compétences : compréhension et production écrites, compréhension et production orales. La production orale se fait sous la forme d'une prise de parole en continu (CLES1) ou en interaction (CLES2). Chacune des compétences doit être validée pour obtenir la certification ; aucune compensation n'est possible entre les compétences.

Ouvertures disciplinaires

Chaque étudiant suit une discipline en ouverture disciplinaire :

- **Philosophie** : *au choix* Epistémologie 1
OU Histoire de la philosophie moderne 2
OU Métaphysique 2
- **Sociologie** : *au choix* Genre et socialisation
OU Problèmes démographiques contemporains

Evaluation :**Philosophie :**

Epistémologie 1 : écrit (2h)

Métaphysique 2 : écrit (4h)

Histoire de la philosophie moderne 2 : écrit (2h)

Sociologie :

Genre et socialisation : écrit (2h)

Problèmes démographiques contemporains : n/a

Les étudiants désireux de passer les concours de l'enseignement en 1er et 2nd degré ou les concours de la fonction publique territoriale pourront choisir en N2 et N3 respectivement le **parcours pluridisciplinaire « Lettres Sciences »** ou **« Lettres Administration »**. Ils seront alors

dispensés des cours d'Outils numériques et de Pratique artistique au 1e semestre.

Parcours pluridisciplinaire « Lettres Sciences » :

Sciences de l'éducation

***Evaluation* : 1 écrit (1h30)**

Mathématiques

***Evaluation* : 1 écrit (1h30)**

Sciences de la vie et de l'environnement et sciences de la matière :

***Evaluation* : 1 écrit (1h30)**

Parcours pluridisciplinaire « Lettres Administration » :

Droit constitutionnel

***Evaluation* : 1 écrit (1h30)**

Finances publiques

***Evaluation* : 1 écrit (2h)**

Histoire du monde

***Evaluation* : 1 écrit (2h)**

FORUM
D'INFORMATION
JEUDI 10 SEPTEMBRE
2026
18H > 20H AU SUC
HALL BATIMENT PAUL
COLLOMP

2026
2027

service
université
culture

UCA
Alliance
Université Clermont Auvergne

Tous les ateliers proposés dans l'offre culturelle du Service Université Culture (SUC) peuvent être suivis en **loisir (non notés)** ou en **Unité d'Enseignement (UE) (notés)**

- Si vous prenez un atelier validable (noté), il faut le suivre sur l'ensemble de l'année même si vous le validez au second semestre.
- Les UE ne sont pas accessibles aux dispensés d'assiduité dans la cadre d'un Régime Spécial d'Études (RSE)
- L'assiduité à toutes les séances est obligatoire et sera contrôlée.

Avant de s'inscrire

Consulter les descriptifs des pratiques artistiques sur <https://culture.uca.fr/> pour vérifier :

- la compatibilité des horaires avec l'emploi du temps des cours
- la possibilité de les valider ou non dans votre cursus

Combien ça coûte ?

En s'inscrivant à l'Université, chaque étudiant paye la [Contribution de Vie Etudiante et de Campus \(CVEC\)](#), qui donne **accès gratuitement aux ateliers et stages** proposés par le SUC.

Qui est concerné et comment ?

L1 ADS peuvent choisir un atelier uniquement en **loisir** (non noté)

Inscription à **partir du 22 septembre 2026 à 20h** sur la plateforme suc.uca.fr (dans la liste Ateliers loisirs)

L2 ADS doivent choisir :

- un atelier en **UE obligatoire**
Inscription à **partir du 10 septembre 2026 à 20h** sur la plateforme suc.uca.fr (dans la liste Ateliers UE obligatoire L2 Arts du spectacle)
- un atelier en **UE PPP** (parmi les ateliers du SUC ou non)
Inscription à **partir du 10 septembre 2026 à 20h** sur la suc.uca.fr (dans la liste Atelier en UE PPP)
puis vous devez vous inscrire sur la plateforme [IPWEB](#) en choisissant l'atelier correspondant.

L3 ADS peuvent choisir un atelier en **UE libre**

Inscription à **partir du lundi 15 septembre 2026 à 20h** sur la plateforme [IPWEB](#) selon les places disponibles.

2ème étape : Inscription à l'activité artistique choisie précédemment via un lien reçu par mail.

Ces deux étapes sont obligatoires pour garantir votre inscription. Sans cette double inscription, vous ne serez pas inscrit donc défaillant.

SEMESTRE 4			
CREDITS ECTS	INTITULE	ENSEIGNANTS	DUREE TOTALE ET REPARTITION CM/TD
3	Dramaturgie musicale	Charles Magron	24h CM
3	Musiques de films	Charles Magron	12h CM 12h TD
3	Scènes du monde	Stéphanie Urdician	12h CM 12h TD
3	Analyse d'œuvres 4	Yoann Sarrat	12h CM 12h TD
3	Ethnoscénologie	A définir	12h CM 12h TD
3	ePortfolio et Recherche de stage	Yoann Sarrat	24h TD
3 comptés au S2	Atelier du SUC (annualisé)	Liste restreinte d'ateliers au choix (cinéma, théâtre, danse, musique, littérature, cirque), voir p. 13	48h TD annualisé
3 comptés au S2	LANSAD		40h TD annualisé
3 comptés au S2	PPP	Voir liste proposée par l'UFR LCSH	24h TD

Dramaturgie musicale

Contenu :

Ce module invitera à préciser les enjeux de dramaturgie propres aux genres de l'opéra tels qu'il se développe depuis Monteverdi jusqu'à l'ébranlement de ses codes dans la 1re moitié du XXe siècle. Il s'agira également d'ouvrir les perspectives de dramaturgie aux nombreuses sources d'inspiration qui ont jalonné les XIXe et XXe siècles : danse, littérature, poésie, théâtre, cinéma naissant, photographie...

Enfin, il s'agira plus largement de questionner la dramaturgie comme dynamique sous-jacente dans le discours musical, quand bien même scènes, livrets, contenus dramatiques ne sont plus matériellement constitutifs de l'œuvre ni actifs en elle. Une conception affinée de la dramaturgie pourra alors être développée, particulièrement dans les répertoires du second XXe siècle, jusque dans les représentations artistiques et scéniques les plus actuelles.

La dramaturgie musicale, telle que positionnée dans ce cours, invitera alors à des considérations

fondamentales d'ordre esthétique et stylistique, résonnant pleinement dans notre monde artistique contemporain.

Bibliographie indicative :

Courants, genres :

LACOMBE, Hervé, *Géographie de l'opéra au XXe siècle*, Paris, Fayard, 2007

TRUBERT, Jean-François, « Théâtre musical et théâtre instrumental », in DONIN, Nicolas, FENEYROU, Laurent (dirs.), *Théories de la composition musicale au XXe siècle*, vol. 2, Symétrie, coll. « symétrie recherche », 2013, p. 1269-1296

Musicologie et esthétique :

ACCAOUI, Christian (dir.), *Éléments d'esthétique musicale*, Paris, Actes Sud, Cité de la musique, 2011

FENEYROU Laurent (éd.), *Musique et dramaturgie, esthétique de la représentation au XXe siècle*, Paris, La Sorbonne, coll. « Série esthétique », n° 7, 2003

FERRARI, Giordano (dir.), *L'espace "sensible" de la dramaturgie musicale*, Paris, L'Harmattan, 2018

NATTIEZ, Jean-Jacques (dir.), *Musiques – une encyclopédie pour le XXIe siècle*, vol.1, Paris, Actes Sud, 2003

Évaluation :

Examen terminal de 2h (écrit)

Régime spécial : *Examen terminal de 2h (écrit)*

2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

Musiques de films

Contenu :

Ce module invitera à une découverte panoramique de la création musicale à l'image, spécifiquement au cinéma depuis ses origines jusqu'aux réalisations cinématographiques récentes. Il s'agira, pour la partie CM, d'étudier les relations que le matériau sonore entretient avec le discours visuel, à travers une analyse de corpus vastes et diversifiés, tout en appréhendant le contexte historique/économique/philosophique/politique de création, de composition, de réalisation propre à chaque production audio-visuelle. Une ouverture à des multimédias tels que le jeu vidéo ou certaines installations sonores actuelles pourra être esquissée.

Dans le cadre du TD, nous mettrons en œuvre une analyse stylistique d'extraits choisis afin d'en faire ressortir la pertinence, l'efficacité et les éléments stylistiques saillants qui en constituent la singularité. In fine, une étude analytique en groupe sera demandée, sur la base d'un extrait au choix, qui sera défendue par un dossier écrit à rendre ainsi qu'une restitution orale.

Bibliographie indicative :

BERTHOMIEU, Pierre, *La Musique de film*, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions » (no 14), 2004

CHION, Michel, *La musique au cinéma*, Paris, Fayard, 2019

CHION, Michel, *L'audio-vision*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma », 2013

GUGLIELMETTI, Yohann, *Silence, bruit et musique au cinéma*, Paris, L'Harmattan, coll. « Ouverture philosophique », 2020

GUGLIELMETTI, Yohann, *L'indépendance de la musique de film*, Paris, L'Harmattan, coll. « Champs visuels », 2020

GUGLIELMETTI, Yohann, *Musique et cinéma, l'union libre : comédie dramatique*, idem

LEVINSON, Jerrold (trad. Roger Pouivet et Jean-Pierre Cometti), *La Musique de film : fiction et narration*, Pau, PUPPA, coll. « Quad », 1999

PORCILE, François, Garel, Alain, (dirs.), *La Musique à l'écran*, Condé-sur-Noireau et Paris, C. Corlet et Télérama, coll. « Cinémaction » (no 62), 1992

ROSSI, Jérôme, *La Musique de film en France : courants, spécificités, évolutions*, collection Symétrie Recherche, série 20-21, Lyon : Symétrie, 2016

VILLANI, Vivien, *Guide pratique de la musique de film : pour une utilisation inventive et raisonnée de la musique au cinéma*, Paris, Scope, coll. « Tournage », 2008

Évaluation :

Contrôle continu (dossier et exposé oral)

Régime spécial : *Examen terminal de 2h (écrit)*

2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

Scènes du monde

Contenu :

Cette UE s'intéresse aux formes théâtrales et performatives essentiellement extra-européennes. Le cours aborde à la fois les spectacles populaires et contemporains, et fait le lien avec les créations occidentales étudiées au S3 (cf UE Esthétique et analyse de spectacle).

Il s'agit aussi de proposer aux étudiants les clés de compréhension et d'analyse du théâtre d'un point de vue anthropologique – esthétique, social et politique.

Bibliographie indicative :

FERTAT Omar, MAKACH Zohra (coord.), 2019, « Les dramaturgies arabes et l'Occident », *Horizons/Théâtre* n°12.

QUILLET Françoise (dir.), *La scène mondiale aujourd'hui – Des formes en mouvement*, éd. L'Harmattan Univers théâtral, février 2015.

Revue *L'Ethnographie* :

<https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie>

Théâtre/Public n°198, « Scènes françaises, scènes japonaises : allers-retours » (dir. S. Fujji et C. Triau), décembre 2010.

Théâtre/Public n°210, « Scènes chinoises contemporaines » (dir. Christian Biet et Wang Jing).

Théâtre/Public n°233, « Scènes politiques du Maghreb au Moyen-Orient » (dir. Pauline Donizeau, Najla Nakhlé-Cerruti, Yassaman Khajehi).

ZITER Edward, 2015, *Political performance in Syria from the Six-Day war to the Syrian uprising*, Londres, Palgrave.

Evaluation :

Contrôle continu (écrit et/ou dossier)

Régime spécial : écrit / dossier

2nde chance : écrit / dossier

Analyse d'œuvres 4

Contenu :

Ce cours propose d'analyser, collectivement et individuellement, des œuvres – impliquant un corpus polymorphe : captations, courts métrages, films, photographies, expositions – issues de l'histoire de l'art chorégraphique moderne (du début du XXème siècle à nos jours : traversant la danse moderne, contemporaine, jazz, expérimentale, butô, hip hop...) en proposant un dialogue pluridisciplinaire avec d'autres médiums. En effet, les analyses, impulsées par les étudiant.es, à travers différents types de travaux et exercices (y compris pratiques), s'inscriront dans divers champs thématiques abordés tout au long du semestre :

- Gestes modernistes / Gestes subversifs
- Les pionnières de la modernité chorégraphique (Mary Wigman, Loïe Fuller, Valeska Gert, Anita Berber...)
- Filmer la danse (théorie et pratique)
- Danse et art vidéo
- La place de la chorégraphie dans les avant-gardes du XXème siècle
- Danse et écritures / « corps et graphies »
- Corps & son(s)
- Le corps dans la performance contemporaine

La première moitié du cours, avec l'ensemble de la promotion, permettra de présenter les œuvres, artistes et chorégraphes, chronologiquement (mais en créant des ponts avec des œuvres contemporaines le cas échéant) et de les questionner, les interroger tout en consolidant les outils réflexifs de chacun.e en engageant diverses problématiques. Des temps d'échanges, de retours et de réflexion en petits groupes seront animés après chaque confrontation à une œuvre. La seconde moitié du cours, en groupes de TD, sera l'occasion d'un prolongement impliquant des mises en pratique, exercices, créations collectives plurielles (chorégraphie, vidéo, photographie, dessin...), débats, présentations originales impulsés par les étudiant.es, et rythmant les séances qui offriront également la possibilité d'analyser en petits groupes des corpus resserrés et plus précis selon les thématiques ci-dessus.

Bibliographie indicative :

Odette Aslan, Béatrice Picon-Vallin (dir.), *Butô(s)*, Paris, CNRS, 2002

Jérôme Bel, Boris Charmatz, *Emails 2009-2010*, Dijon, Les Presses du réel, 2016

Rosita Boisseau et Christian Gattinoni, *Danse et art contemporain*, Paris, Scala, 2021

Carole Boulbès, *Femmes, attitudes performatives, aux lisières de la performance et de la danse*, Dijon, Les Presses du réel, 2014

David Le Breton – *La peau et la trace : Sur les blessures de soi*, Paris, Éditions Métailié, 2003

Michel Briand (dir.), *Corps (in)croyables – Pratiques amateur en danse contemporaine*, Paris, Centre National de la Danse, 2017

Collectif, *Radical Bodies: Anna Halprin, Simone Forti, and Yvonne Rainer in California and New York, 1955-1972*, University of California Press, 2016

Collectif, *L'éveil et l'initiation à la danse*, Paris, Cité de la musique, 2017

Émilie Girard et Amélie Couillaud (dir.), *On danse ?*, Cat. d'exposition, Marseille, Mucem Lienart, 2018

Danser sa vie : Art et danse de 1900 à nos jours, Catalogue de l'exposition, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2011

Mel Gordon, *The Seven Addictions and Five Professions of Anita Berber*, Weimar Berlin's Priestess of Depravity, Los Angeles, Feral House, 2006

Anna Halprin – *Mouvements de vie, 60 ans de recherches, de créations et de transformations par la danse*, Paris, Contredanse, 2009

Anna Halprin – *Dancing life / Danser la vie*, Paris, Contredanse, 2014

Uno Kuniichi, Hijikata Tatsumi – *Penser un corps épuisé*, Dijon, Les Presses du réel, 2018

Magali Nachtergaele et Lucille Toth (dir.), *Danse contemporaine et littérature – Entre fictions et performances écrites*, Paris, Centre National de la Danse, 2017

Kurihara Nanako, *La chose la plus étrangère au monde – Analyse critique du Butô de Hijikata Tatsumi*, Dijon, Les Presses du réel, 2017

Sylviane Pagès, *Le butô en France : malentendus et fascination*, Paris, Centre National de la Danse, Recherche, 2015

Oskar Schlemmer – Catalogue d'exposition, Marseille, Réunion des musées nationaux, 1999

Julie Sermon et Yvane Chapuis, *Partition(s) – Objet et concept des pratiques scéniques (20e et 21e siècles)*, Paris, La Manufacture, 2016

Daniel Sibony – *Le corps et sa danse*, Paris, Seuil, 1995

Noémie Solomon (dir.), *Danse – An Anthology*, Dijon, Les Presses du Réel, 2014

Ressources vidéo : numeridanse.tv

Evaluation :

Contrôle continu (écrit et oral)

Régime spécial : *Examen terminal de 2h (écrit)*

2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

Ethnoscénologie

Contenu :

Le cours d'ethnoscénologie a pour objectif de former l'étudiant à l'appréhension de différentes *pratiques performatives* spectaculaires à travers le monde. Par le développement d'une méthode d'analyse empruntée à l'ethnomusicologie, l'étudiant développera ses capacités d'analyse critique de manifestations spectaculaires

éclectiques. Par le contact avec des textes théoriques de référence, l'étudiant affinera ses capacités à se représenter les évolutions *in situ* et *in vivo* d'expressions musicales singulières. Il se familiarisera à la richesse exploratoire qu'offre l'ethnoscénologie et aux ouvertures méthodologiques inhérentes à une science pluridisciplinaire. Enfin, la technique d'écoute et d'analyse entreprise lors de la 1e année sera réactivée et adaptée à ces répertoires musicaux.

Bibliographie indicative :

AROM Simha, *Précis d'ethnomusicologie*, Paris, CNRS éditions, 2007, 173 p. CHARLES-DOMINIQUE Luc, DEFRANCE Yves, *L'Ethnomusicologie de la France : de « l'ancienne civilisation paysanne » à la globalisation*, Actes du colloque de Nice, nov. 2006, Paris, L'Harmattan, 2009, 496 p.

LAURENT Donatien, « L'oral comme objet de recherche en ethnologie », Dans : *Bulletin de l'AFAS, Les phonothèques entre recherche et culture, L'oral et la recherche en sciences humaines et sociales*, n° 28-29, 1992, p. 1-8.

MARTINEZ Rosalia, 2009, *Musiques, mouvements, couleurs dans la performance musicale andine : Exemples boliviens*, Dans : *Terrain. Revue d'Ethnologie de l'Europe*, 53, 2009, pp. 84-97.

PRADIER Jean-Marie, « Ethnoscénologie manifeste », Dans : *Théâtre/Public*, mai-juin 1995, n° 123, pp. 46-48.

Evaluation :

2 évaluations de contrôle continu (EvC - écrit/oral)

Régime spécial : *Examen terminal de 2h (écrit)*

2nde chance : *Examen terminal de 2h (écrit)*

ePortfolio et recherche de stage

Contenu :

Le ePortfolio est un dispositif technique devant permettre à l'étudiant d'analyser et de mettre en valeur les compétences acquises à travers sa formation, ses expériences professionnelles et associatives. Il s'agira pour l'étudiant d'identifier ses compétences afin de pouvoir réaliser son portfolio numérique.

Le reste du travail de cette UE consistera en une réflexion préliminaire sur le projet professionnel et, à partir de là, en un travail de recherche de stage, dans la perspective du stage de fin de 2e année.

Evaluation :

Contrôle continu (2 épreuves : production numérique)

Régime spécial : 2 épreuves (production numérique)

2nde chance : 1 épreuve (production numérique)

Lansad

Voir notice semestre 3.

Pratique artistique (SUC)

Voir notice semestre 3.

Ouvertures disciplinaires

Chaque étudiant suit une discipline en ouverture disciplinaire :

- **Philosophie** : au choix Philosophie morale et politique 3 OU Histoire de la philosophie moderne 3
- **Sociologie** : au choix Sociologie urbaine OU Sociologie rurale

Evaluation :

Philosophie :

Philosophie morale et politique 3 : écrit (2h)

Histoire de la philosophie moderne 3 : écrit (2h)

Sociologie :

Sociologie urbaine : contrôle continu

Sociologie rurale : écrit (2h)

Les étudiants désireux de passer les concours de l'enseignement en 1er et 2nd degré ou les concours de la fonction publique territoriale pourront choisir en N2 et N3 respectivement **le parcours pluridisciplinaire « Lettres Sciences » ou « Lettres Administration »**. Ils seront alors dispensés du cours d'Ethnoscénologie au 2e semestre.

Parcours pluridisciplinaire « Lettres Sciences » :

Langue française

Evaluation : 1 écrit (2h)

Mathématiques

Evaluation : 1 écrit (1h)

Parcours pluridisciplinaire « Lettres Administration » :

Histoire politique

Evaluation : 1 écrit (2h)

Géopolitique

Evaluation : 1 écrit (2h)

UE Projet Professionnel Personnel (PPP) : liste des enseignements de l'UFR LCSH + SUC

Mentions de diplômes Parcours concernés par l'offre	INTITULE D'ENSEIGNEMENT
Lettres	Pratiques de l'oral
Géographie et Aménagement	Les métiers de la géographie
Histoire de l'art et archéologie	Métiers de la recherche : insertion professionnelle en Histoire de l'art
	Métiers de la recherche : insertion professionnelle en Archéologie
Sciences du langage	Tutorat de soutien linguistique
Lettres Sciences du langage	Occitan : orientation « édition »
Offre tous parcours : Service Formation Continue et Insertion Professionnelle	Passeport Pour l'Emploi
SUC	<i>Voir site du SUC / ateliers ouverts en PPP</i>

Cette liste n'étant peut-être pas à jour à la date de la rédaction de ce livret, nous vous invitons à consulter ce site pour une version actualisée :

<https://lettres.uca.fr/scolarite/informations-pedagogiques>

LIVRET PEDAGOGIQUE

Niveau 3 Arts du spectacle

2026-2027

Organisation générale de la Licence 3 Arts du spectacle

Les deux premières années de N1 et N2 en Arts du spectacle reposaient sur une spécialisation progressive. En N3, l'année de formation est organisée selon deux options au choix et des cours en commun :

> Option Arts de la scène :

L'option Arts de la scène prépare les étudiants à différents champs : coordination et assistantat à la programmation artistique, direction, organisation de festivals (théâtre, danse, spectacle vivant en espace public) ; administration de structures et/ou d'associations culturelles (compagnie, lieux, scènes conventionnées) ; médiation culturelle auprès des publics et actions éducatives en rapport avec le spectacle vivant (musées, bibliothèques, tiers-lieux) ; valorisation de pratiques et de patrimoines culturels en liant avec les arts de scène ; missions culturelles et artistiques au sein de collectivités territoriales (locales et/ou régionales) ; assistantat à la production (théâtre, musique) ; diffusion et communication de spectacles.

Cette filière ne forme pas aux métiers de la création à proprement parler dans le spectacle vivant.

Les connaissances et les compétences développées par les étudiants dans le secteur peuvent leur permettre de s'orienter, au terme de la Licence, vers des écoles dédiées (dramaturgie, mise en scène, scénographie). Elle peut constituer un complément pertinent à une formation en Conservatoire d'art dramatique pour évoluer vers le métier de comédien, de metteur en scène.

> Option Cinéma :

L'option cinéma prépare les étudiants à différents champs : programmation et diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ; gestion des archives publiques ou privées dans les médiathèques et cinémathèques ; coordination des actions audiovisuelles au sein des musées ; élaboration et diffusion de contenus pour l'éducation à l'image sur supports numériques ; organisation de festivals dans des domaines variés (documentaire, fiction, art vidéo, animation) ; programmation des chaînes thématiques ; édition et veille numérique ; documentation audiovisuelle ; métiers d'assistantat de réalisation audiovisuelle (prises de vues, montage en documentaire de création, animation, fiction, art vidéo), de production, de valorisation et de diffusion des œuvres cinématographiques d'auteur ; responsabilités en conception et organisation de projets culturels liés au cinéma ; actions en médiation culturelle autour du cinéma.

Intervenants pédagogiques et professionnels

ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DU DEPARTEMENT ARTS DU SPECTACLE :

BERGER Gilles, PRAG Études cinématographiques / gilles.BERGER@uca.fr
 KHAJEHI Yassaman, MCF Études théâtrales / yassaman.KHAJEHI@uca.fr
 LARDY Caroline, MCF Études cinématographiques / caroline.LARDY@uca.fr
 LASSAUZET Benjamin / MCF Musicologie / Benjamin.LASSAUZET@uca.fr
 MAGRON Charles, PRAG Musicologie et doctorant / charles.MAGRON@uca.fr
 ROUET Claire, PAST Action culturelle et artistique / claire.ROUET@uca.fr
 TRIOLAIRE Cyril, MCF Études théâtrales / cyril.TRIOLAIRE@uca.fr

ENSEIGNANTS ET DOCTORANTS PROVENANT D'AUTRES DEPARTEMENTS ET STRUCTURES :

LALLOT Salomé, PRCE Anglais (SCLV) / salome.LALLOT@uca.fr
 LEPRON Myriam, PRAG Lettres modernes / myriam.LEPRON@uca.fr
 ROUHER Amélie, PRAG Lettres modernes / amelie.ROUHER@ext.uca.fr
 SEIGNEZ-HERMANTIER Thomas, Doctorant contractuel / thomas.seigneur hermantier@doctorant.uca.fr
 TSIKOURA Charitini, Docteur en Théâtre, Chargée de cours / charitini.TSIKOURA@uca.fr

INTERVENANTS PROFESSIONNELS EN ARTS DU SPECTACLE :

CHANAL Emmanuel, PRCE Lettres et comédien - Cie. Wakan Théâtre / Emmanuel.CHANAL@ext.uca.fr
 EMARD Anne-Sophie, Artiste plasticienne et réalisatrice / asophiemard@msn.com
 LIABOEUF Edith, Attachée territoriale / Edith.LIABOEUF@ext.uca.fr
 LLINARES Eléonore, Chargée de logistique et programmatrice festival Traces de Vies /
 eleonore.LLINARES@ext.uca.fr
 PORTIER Loïc, Directeur du festival Ciné-court animé à Roanne / lportier@ville-roanne.fr
 PULEIO Clara, Artiste plasticienne et infographiste / cpuleio@esacm.fr
 VARENNE Camille, Artiste plasticienne et réalisatrice / camille.VARENNE@ext.uca.f

Sigles :

MCF : maître de conférences
 PAST : professeur associé en service temporaire
 PRAG : professeur agrégé
 PRCE : professeur certifié

Maquette de N3 Arts du spectacle

SEMESTRE 5- Arts de la scène			
CREDITS ECTS	INTITULE	ENSEIGNANTS	DUREE TOTALE ET REPARTITION CM/TD
3	La fabrique des genres	BERGER Gilles	12h CM 12h TD
3	Musique et intermédialité	LASSAUZET Benjamin	24 CM
3	Environnement économique et administratif du secteur culturel	LIABOEUF Edith	24h TD
3	Anglais de spécialité	LALLOT Salomé	12h CM 12h TD
3	Esthétiques et poétique scéniques	TSIKOURA Charitini	12h CM 12h TD
3	Formes scéniques hybrides (18e-19e s.)	TRIOLAIRE Cyril	12h CM 12h TD
3	Musique et société	MAGRON Charles	12h CM 12h TD
3	Outils numériques	PULEIO Clara	24h TD
3	Recherche et création	KHAJEHI Yassaman	16h CM 18h TD
3	UE Stage - E-portfolio	SEIGNEZ-HERMANTIER Thomas, MAGRON Charles	24h TD

Les étudiants inscrits dans les parcours Pluridisciplinaires Lettres

Administration/Lettres Sciences ne doivent pas suivre : **UE57 Musique et société ou Danse UE58 Outils numériques - UE59 Recherche et Création**

SEMESTRE 5 - Cinéma			
CREDITS ECTS	INTITULE	ENSEIGNANTS	DUREE TOTALE ET REPARTITION CM/TD
3	La fabrique des genres	BERGER Gilles	12h CM 12h TD
3	Musique et intermédialité	LASSAUZET Benjamin	24h CM
3	Environnement économique et administ. du secteur culturel	LIABOEUF Edith	24h TD
3	Anglais de spécialité	LALLOT Salomé	12h CM 12h TD
3	Le cinéaste et son terrain	LARDY Caroline	12h CM 12h TD
3	Adaptation littéraire	LEPRON Myriam	12h CM 12h TD
3	Motifs et histoire des formes filmiques	BERGER Gilles	12h CM 12h TD
3	Outils numériques	PULEIO Clara	24h TD
3	Recherche et création	BERGER Gilles, VARENNE Camille, EMARD Anne-Sophie	16h CM 18h TD
3	UE Stage - E-portfolio	SEIGNEZ-HERMANTIER Thomas, MAGRON Charles	22h TD

Les étudiants inscrits dans les parcours Pluridisciplinaires Lettres

Administration/Lettres Sciences ne doivent pas suivre : **UE57 Motifs et histoire des formes filmiques – UE58 Outils numériques – UE59 Recherche et Création**

SEMESTRE 6 – Arts de la scène			
CREDITS ECTS	INTITULE	ENSEIGNANTS	DUREE TOTALE ET REPARTITION CM/TD
3	Le cinéma et les autres arts	BERGER Gilles	12h CM 12h TD
3	UE Anglais de spécialité	LALLOT Salomé	12h CM 12h TD
3	Écriture scénique et dramaturgie	TSIKOURA Charitini	12h CM 12h TD
3	Mise en scène et scénographie	ROUHER Amélie	12h CM 12h TD
3	Analyses et esthétiques de la danse	SARRAT Yoann	12h CM 12h TD
3	Musique assistée par ordinateur (MAO)	LASSAUZET Benjamin	24h TD
3	Immersion artistique et professionnelle	ROUET Claire	30h TD
3	Théâtre de rue et spectacle vivant en espace public	A définir	12h CM 12h TD
3	Jeu de l'acteur dans le spectacle vivant	CHANAL Emmanuel	12h CM 12h TD
3	UE LIBRE	https://www.uca.fr/formation/nos- formations/catalogue-des- formations/catalogue-ue-libres	24h TD

Les étudiants inscrits dans les parcours Pluridisciplinaires Lettres Administration/Lettres Sciences ne doivent pas suivre : **UE68 Théâtre de rue et arts en espaces publics – UE69 Jeu de l'acteur dans le spectacle vivant**

Les étudiants inscrits dans les parcours

SEMESTRE 6 - Cinéma			
CREDITS ECTS	INTITULE	ENSEIGNANTS	DUREE TOTALE ET REPARTITION CM/TD
3	Le cinéma et les autres arts	BERGER Gilles	12h CM 12h TD
3	UE Anglais de spécialité	LALLOT Salomé	12h CM 12h TD
3	Court métrage : courants et enjeux	BERGER Gilles / LLINARES Eléonore	12h CM 12h TD
3	Cinéma d'animation	BERGER Gilles / PORTIER Loïc	24h CM
3	Cinéma, textes et documents	LARDY Caroline	24h TD
3	Cinématographies extra européennes	SEIGNEZ-HERMANTIER Thomas	12h CM 12h TD
3	Immersion artistique et professionnelle	ROUET Claire	30h TD
3	Médiation, éducation et publics	LLINARES Eléonore	24h TD
3	Cinéma d'art	VARENNE Camille	12h CM 12h TD
3	UE LIBRE	https://www.uca.fr/formation/nos- formations/catalogue-des- formations/catalogue-ue-libres	24h TD

Pluridisciplinaires Lettres Administration/Lettres Sciences ne doivent pas suivre : **UE68 Cinéma d'art – UE69 Cinématographies extra européennes.**

Descriptifs et objectifs des cours délivrés au S5

Tronc commun

La fabrique des genres

Le cours magistral consistera à mettre en lumière l'apport des Gender Studies aux études filmiques, en privilégiant une approche à la fois historique, esthétique et socio-culturelle. Une analyse d'œuvres accompagnera la réflexion théorique afin de souligner la dimension sexuée des productions filmiques et le rapport de domination qui y opère. Par l'appréhension de ce champ d'étude et de recherche appliqué au cinéma, il s'agira de cerner les pratiques et les représentations des identités et des rapports de sexes en tant que constructions sociales. Cela nous conduira également à effectuer une articulation entre Gender Studies et Cultural Studies.

Objectif : Apprendre à analyser une séquence filmique par le prisme d'une problématique, en utilisant les outils méthodologiques mis à disposition lors de la première séance et en réinvestissant les connaissances acquises lors du CM (notamment les éléments d'ordre théorique).

Bibliographie indicative :

CAVELL Stanley, *A la recherche du bonheur*, Paris, Cahiers du cinéma, 1993.
 HASKELL Molly, *La femme à l'écran, de Garbo à Jane Fonda*, Paris, Seghers, 1997.
 MODLESKI Tania, *Hitchcock et la théorie féministe*, Paris, L'Harmattan, 2002.
 MOINE Raphaëlle, *Les genres du cinéma*, Paris, Nathan, 2002.
 MORIN Edgar, *Les stars*, Paris, Seuil, 1979.
 PINEL Vincent, *Genres et mouvements au cinéma*, Paris, Larousse, 2006.
 VINCENDEAU Ginette, *20 ans de théories féministes – CinémAction n°67*, Paris, Corlet-Télérama, 1993.

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Musique et intermédialité

La thématique de ce cours se centrera sur la dimension interdisciplinaire de la musique. Pour cela, nous aborderons cinq axes de contenu : l'opéra comme point de convergence de différents arts sur scène (en mettant un accent particulier sur l'opéra *Wozzeck* d'Alban Berg) ; la relation entre la musique et la peinture (Mendelssohn, Ingres, Arnold Schoenberg, Paul Klee, Kandinsky) ; musique et cinéma (Kubrick, Tarkovski, Chaplin, Morricone, John Williams) ; musique et arts plastiques (Yves Klein, Nikola Bašić, Calder) ; et musique et politique (rap ; punk ; chanson de protestation en Amérique Latine ; Luigi Nono et la création musicale comme arme politique).

Bibliographie indicative :

ADORNO, Theodor W., et EISLER, Hanns, *El cine y la música*, Madrid, Editorial Fundamentos, 1976.
 BOSSEUR, Jean-Yves, *La musique de XX Siècle, à la croisée des arts*, Paris, édition Minerve, 2008.
 BOSSEUR, Jean-Yves, *Musiques et arts plastiques*, Paris, édition Minerve, 1998.
 BOULEZ, Pierre, *Le pays fertile, Paul Klee*, Paris, Gallimard, 1989.
 CHION, Michel, *Un art sonore, le cinéma*, Paris, cahiers du cinéma/essais, 2003.
 CHION, Michel, *L'audio-vision, son et image au cinéma*, Paris, Armand Colin, 2013.
 DARRÉ, Alain, *Musique et politique*, Presses universitaires de Rennes, 1996.
 DENIZEAU, Gérard, *Musiques & Arts Visuels*, Paris, éditions Champion, 2004.
 DESHAYS, Daniel, *Entendre le cinéma*, Paris, éditions Klincksieck, 2010.
 DESHAYS, Daniel, *Pour une écriture du son*, Paris, éditions Klincksieck, 2016.

DONEGANI, Jean-Marie, « Musique et politique : le langage musical entre expressivité et vérité », *Raisons politiques*, vol. n°14, no. 2, 2004, pp. 5-19.

JOUBE Pierre Jean FANO Michel, *Wozzeck ou le nouvel opéra*, Paris, éditions Plon, 1953.

GUBISCH, Gérard, *Wozzeck ou l'opéra révélé*, Villemer, Les éditions musicales l'Archipel, 2011.

VON DER WEID, Jean-Noël. *Le Flux et le fixe*, « Peinture et musique ». Paris, librairie Arthème Fayard, 2012.

Evaluation : examen terminal (écrit 2h) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Environnement économique et administratif du secteur culturel

Le cours permettra aux étudiants d'appréhender le cadre économique et juridique des entreprises culturelles à travers des exemples concrets. Seront notamment abordés les cadres et spécificités des entreprises et administrations culturelles, les conventions et contrats, les droits d'auteur, les statuts, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la production (festivals, tournées, disques, documents types.. etc)...

L'étude de cas pratiques permettra aux étudiants d'appréhender leur futur métier en entreprise culturelle, de savoir où aller rechercher des informations, et d'acquérir de l'autonomie.

Bibliographie indicative :

François Mairesse (dir.), *Gestion de projets culturels – Conception, mise en œuvre, direction*, Coll. Cursus, Armand Colin, 2020 (2016 1ère éd.)

Yves Evrard, *Le Management des entreprises artistiques et culturelles*, Coll. Gestion, Economica, 1993

Emmanuel Pierrat, *L'Auteur, ses droits et ses devoirs*, Folio Essais, 2020

Cyril Puig, *Monter une production*, La Scène, 2018

Romain Bigay, Camille Gillet, *Financement des festivals : chacun cherche son partenaire*, Irmactu, Focus du mois d'octobre 2011

Romain Bigay, *LA BILLETTERIE DU FUTUR : Un marché en croissance pour le spectacle*, Irma 12 mai 2015

Négrier Emmanuel, *Les publics des festivals*, Michel de Maule éditions, 2010.

Entretiens croisés avec Stéphane Barré, Patrick Rosenfeld et François-Xavier Tramond, « Comment aborder la recherche de partenariats privés ? », mars 2008

Jean Noël Bigotti, *Je monte mon Label*, IRMA 2008

Pierre-Marie Bouvery, *Les contrats de la musique*, IRMA 2008

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit ; 2e chance : dossier

Anglais de spécialité

Le cours de langue de spécialité s'attache à former les étudiants au perfectionnement de la langue anglaise lue, parlée, écrite. Il entend former à la maîtrise des outils de communication écrits et oraux en articulant étroitement apports linguistiques fondamentaux (grammaire, vocabulaire, culture générale) et exercices appliqués au secteur des Arts du spectacle dans le domaine anglo-saxon. Enfin il s'agit de maîtriser l'expression orale et écrite en langue anglaise dans le champ professionnel et thématique des arts du spectacle.

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : oral ; 2e chance : oral

E-portfolio - validation stage

Le e-portfolio est un document numérique et évolutif personnel qui regroupe les apprentissages, expériences professionnelles et personnelles, compétences, projet professionnel, et réalisations des étudiants. L'objectif de ces séances consiste à réfléchir à l'orientation post licence et à l'utilisation de différents supports de communication pour valoriser le profil des diplômés.

La deuxième partie de l'évaluation de ce cours consiste dans le rapport et la soutenance du stage réalisé à l'issue de la 2e année.

Evaluation : contrôle continu (dossier profil de candidat + rapport + soutenance) ; RSE : rapport + soutenance + dossier ; 2e chance : rapport + soutenance + dossier

Outils numériques

Ce cours constitue une introduction aux outils numériques de création graphique. Il est conçu pour offrir une découverte pratique de la communication visuelle, en abordant des aspects techniques et esthétiques sur divers supports, qu'ils soient imprimés ou numériques. Grâce à une série de travaux dirigés, les participant-es pourront acquérir les compétences fondamentales nécessaires à la réalisation de documents de communication ou à la supervision de leur production.

Tout au long du cours, les étudiant-es seront amené-es à élaborer différents documents dans le cadre d'une campagne de communication autour d'un événement spécifique. Ce projet leur permettra de mettre en pratique les concepts appris, de développer leur créativité et d'affiner leur sens critique en matière de design graphique. Ils-elles apprendront à maîtriser les logiciels de création graphique, à concevoir des mises en page et à acquérir les bases du design.

Bibliographie indicative :

Étapes, magazine, 2024.

Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale, Editions de l'imprimerie nationale, 2002.

Adham Dannaway, *Practical UI*. www.practical-ui.com, 2024.

Damien Gautier & Claire Gautier, *Mise en page (s), etc. Fondamentaux, éléments de base, principes de grille, supports, études de cas annexe*, Edition Pyramyd, 2013.

Damien Gautier & Franck Jalleau, *Typographie, guide pratique* (2e éd.), Editions Pyramyd, 2001.

Seth Godin, *This is Marketing: You Can't Be Seen Until You Learn To See*, Editions Portfolio Penguin, 2018.

Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg, *La chaîne graphique: Prépresse, impression, finition*, Editions Eyrolles, 2009.

Steve Krug, *Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability*, Editions New Riders Publishing, 2014.

Irene Pereyra, *Universal Principles of UX*, Editions Rockport Publishers Inc., 2023.

Wang Shaoqiang, *New Page Design. Layout and Editorial Design*, Editions Hoaki, 2013.

Jon Yablonski, *Laws of UX: Using Psychology to Design Better Products & Services*, O'Reilly Media, 2020.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : une épreuve ; 2e chance : écrit (2h)

Option cinéma

Le cinéaste et son terrain

Réaliser un film documentaire suppose la confrontation d'un cinéaste avec un terrain d'observation. À partir d'une sélection de films d'auteur, seront abordés des exemples de démarches, de rapports aux personnes filmées mais aussi des enjeux, des difficultés et des conditions qui participent à la réussite du projet de création.

Les objectifs sont les suivants :

- comprendre les modalités et les spécificités du travail d'observation et de réalisation du cinéaste documentariste ;
- savoir identifier les stratégies de mise en scène et les principes qui régissent un projet cinématographique documentaire ;
- maîtriser le vocabulaire précis et adapté d'analyse filmique.

Bibliographie indicative :

FRANCE Claudine de, *Pour une anthropologie visuelle*, Cahiers de l'Homme, Paris, Mouton, 1979.
 – *Cinéma et anthropologie*, Paris, Maison des sciences de l'homme, 1989.
 – *Du film ethnographique à l'anthropologie filmique*, Paris, Editions des Archives contemporaines, 1994.
 GAUTHIER, Guy, *Le documentaire, un autre cinéma*, Paris, Nathan, 1995.
 HEUSCH, Luc de, *Cinéma et sciences sociales : panorama du film ethnographique et sociologique*, Paris, UNESCO, 1962.
 LEACOCK, Richard, *The Feeling of Being There - a Filmmaker's Memoir*, Meulne: Semeïon Editions, 2011.
 MAGNY, Joel, *Vocabulaire du cinéma*, Cahiers du cinéma, les petits cahiers, SCEREN-CNDP, 2004.
 NICHOLS, Bill, *Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary*, Bloomington: Indiana University Press, 1991. ISBN 978-0-253-20681-7
 NINEY, François, *L'Épreuve du réel à l'écran. Essai sur le principe de réalité documentaire*, Bruxelles, De Boeck Université, 2000.
 PIAULT, Marc Henry, *Anthropologie et Cinéma*, Encyclopedia Universalis, 1985.
 ROUCH, Jean, "Le film ethnographique", in J. Poirier (éd.), *Ethnologie générale*, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1968.

Evaluation : contrôle continu (écrits + oral) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Adaptation littéraire au cinéma

Introduction à la théorie de l'adaptation, rappel des outils d'analyse littéraire et d'analyse filmique afin de mettre en lien séquences de films et extraits de romans, l'écriture romanesque, l'écriture filmique.
 Les 12hCM/12h TD ne seront pas dissociés et les étudiants auront chaque semaine une analyse de séquence à analyser en écho avec les œuvres étudiées.

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : oral (30 min) ; 2e chance : oral (30 min)

Motifs et histoire des formes filmiques

Le cours magistral propose une approche historique et esthétique non exhaustives de la notion de mise en scène au cinéma. Il s'agit de différencier et articuler deux notions conjointes souvent réunies sous une appellation générique - la mise en scène et la réalisation - pour mieux appréhender le processus de « mise en scène » au cinéma. Les travaux dirigés portent sur le questionnement de quelques figures et formes fondamentales de la mise en scène de cinéma. Le cours aborde enfin les configurations du langage cinématographique pour apprendre à « lire » une mise en scène au cinéma sous forme d'analyse de séquence.

Bibliographie indicative :

AUMONT Jacques (sous la dir.), *La mise en scène*, Bruxelles, De Boeck, 2000.
 AUMONT Jacques, *Le cinéma et la mise en scène* (2006), Paris, Armand Colin, 2010.
 BAZIN André, « Théâtre et cinéma », *Qu'est-ce que le cinéma ?* Paris, Cerf, 1975.
 BORDWELL David, THOMPSON Kristin, *L'Art du film : une introduction*, (plus particulièrement le chapitre 4 intitulé « Le plan : la mise en scène »).
 MOURLET Michel, *Sur un art ignoré*, Paris, La Table ronde, 1965.
 EPSTEIN Jean, *Ecrits sur le cinéma*, Paris, Seghers, 1974.

MOURLET Michel, *Sur un art ignoré – la mise en scène comme langage*, Paris, Ramsay, 2008.
 SEGUIN Louis, *L'espace du cinéma (hors-champ, hors-d'œuvre, hors-jeu)*, Toulouse, Ombres, 1999.
 TRUFFAUT François, *Hitchcock/Truffaut*, Paris, Simon & Schuster, 1966.

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit ; 2e chance : écrit (2h)

Recherche et Création

Ce cours est construit comme une introduction au domaine de recherche-crédation (ou « recherche performative ») appliquée au domaine du cinéma. Arrivé du Canada, ce champ d'étude propose un point de rencontre entre le domaine des sciences et le domaine des arts. En décroissant les deux univers, il permet de donner une nouvelle forme hybride à la transmission du savoir, tourné vers l'accessibilité et la créativité. Le cours de travaux dirigés constituera une mise en application des principes vus en cours magistraux, ainsi qu'une première expérience en recherche et création.

Bibliographie indicative :

Sandra Delacourt, *L'artiste-chercheur : un rêve américain au prisme de Donald Judd*, Éditions B42, Paris, DL 2019

Céline Gailleurd <https://www.estca.univ-paris8.fr/que-peut-la-recherche-creation-pour-lhistoire-du-cinema/>

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (3h) ; 2e chance : écrit (3h)

Option arts de la scène

Formes scéniques hybrides 18e-19e s.

Ce cours propose de découvrir, d'apprécier la diversité et d'analyser les spectacles hybrides en vogue en marge des grands théâtres aux XVIIIe et XIXe siècles. Seront ainsi appréciés au siècle des Lumières les spectacles de la Foire mus à la charnière des deux siècles en "spectacles de curiosités" promis à un succès certain tout au long du XIXe siècle. L'offre offerte aux spectateurs sera appréhendée dans sa diversité : spectacles mécaniques, lanternes magiques et fantasmagories, expériences de physique amusante, figures de cire et automates, acrobaties humaines et équestres aux origines des premières pratiques circassiennes bientôt promises aux grands chapiteaux de tournées françaises ou américaines. Cette histoire des spectacles hybrides, au cœur des pratiques sociales de consommation culturelle des spectateurs, questionnera jusqu'au développement d'espaces et de formes de spectacles originaux à l'occasion des expositions universelles et interrogera les nouveaux espaces du divertissement quotidien (cabaret, music-hall, revue). Le cours fera dialoguer une approche historique et des transpositions contemporaines dans la création et la recherche actuelles.

Bibliographie indicative :

Pauline Beaucé, *Parodies d'opéra au siècle des Lumières*, Rennes, PUR, 2013.

Nathalie Coutelet et Isabelle Moindrot (dir.), *L'altérité en spectacle*, Rennes, PUR, 2015.

Christiane Demeulenaere-Douyère et Liliane Hilaire-Pérez, *Les expositions universelles. Les identités au défi de la modernité*, Rennes, PUR, 2014.

Christian Dupavillon, *Architectures du cirque, des origines à nos jours*, Paris, éditions du Moniteur, 1982.

Caroline Hodak-Druel, *Du théâtre équestre au cirque*, Paris, Belin, 2018.

Laurent Mannoni, Donata Pesenti Campagnoni, *Lanterne magique et film peint*, Paris, Editions de la Martinière, 2009.

Françoise Rubellin, *Théâtre de la Foire*, Paris, Editions Espace 34, 2005.

Jean-Claude Yon, *Les spectacles sous le Second Empire*, Paris, Armand Colin, 2010.

Jean-Claude Yon, *Une histoire culturelle de la France au XIXe siècle*, Paris, Armand Colin, 2021.

Evaluation : contrôle continu et examen terminal (écrit, 3h) ; RSE : écrit (3h) ; 2e chance : écrit (3h)

Esthétiques et poétiques scéniques

Si, depuis l'antiquité, musique et danse sont de fidèles compagnes du théâtre, les sons occupent dorénavant une place prépondérante jusqu'à devenir des opérateurs aussi importants que le comédien lui-même. C'est notamment le cas dans les spectacles de Romeo Castellucci et de Gisèle Vienne pour lesquels la musique et les effets sonores ne sont jamais accessoires mais jouent, au contraire, un rôle considérable. Pareillement si les artistes dramatiques et les peintres ont longtemps cheminé ensemble, les années 70 ont vu naître ce que l'on a appelé alors le « théâtre d'images » : une forme théâtrale qui n'a cessé de s'amplifier jusqu'à nos jours au point de confiner parfois à l'abstraction.

Qu'elles soient sonores ou visuelles, qu'elles citent de célèbres tableaux de l'histoire de l'art, ou qu'elles empruntent aux techniques cinématographiques, nous verrons que les images s'invitent toujours au théâtre dans le but de dérouter le spectateur et d'interroger la pensée.

Le TD s'inscrit dans la continuité (chronologique) du TD « Esthétique de la mise en scène ». Il vise à étudier la pensée théâtrale du XXIe siècle afin de saisir les nouvelles théories et pratiques dans les arts de la scène ainsi que questionner les enjeux d'une réalité théâtrale et les changements qu'elle a subis au tournant du siècle à travers un corpus de textes et de mises en scène contemporaines.

Bibliographie indicative :

Giorgio Agamben, *Image et mémoire – écrits sur l'image, la danse et le cinéma*, Paris, Desclée de Browder, 2004.

Jean-Frédéric Chevalier, *Deleuze et le théâtre – rompre avec la représentation*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2015.

Michel Chion, *La Voix au cinéma*, Paris, Cahier du cinéma, 2005.

Gilles Deleuze, *Cinéma 1 & 2*, Paris, Ed. de Minuit, Critique, 1983.

Georges Didi-Huberman, *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Paris, Ed. de Minuit, 1992.

Jean-François Lyotard, *Des Dispositifs pulsionnels*, Paris, Galilée, Débats, 1994.

Marie-José Mondzain, *Homo Spectator*, Paris, Bayard, 2013

Jean-Luc Nancy, *Au fond des images*, Paris, Galilée, 2003.

Béatrice Picon-Vallin (dir.), *La Scène et les images*, Paris, CNRS éditions, coll. Arts du spectacle/ Les voies de la création théâtrale, 2001.

Jacques Rancière, *Le Destin des images*, Paris, La Fabrique éditions, 2003.

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Musique et société

L'axe principal de ce cours propose une focalisation sur la musique afro-américaine, particulièrement le courant du Jazz, en ce qu'il est interdépendant des faits de société multiples et globaux propres à la constitution et au développement spécifique des États-Unis d'Amérique. N'ignorant pas les thématiques identitaires, militantes, idéologiques qui conditionnent la destinée afro-américaine depuis l'esclavage jusqu'aux tensions raciales les plus actuelles, ce module « musique et société » permettra de comprendre comment le discours musical jazzistique développe en soi un portrait esthétique et stylistique d'une identité fragmentée, opprimée,, libertaire, mais profondément soucieuse par ses expérimentations et ses chemins de traverse de ne pas être réduite qu'à sa portée « raciale ».

Bibliographie indicative :

- ADORNO Theodor W., *Introduction à la sociologie de la musique*, Genève, Contrechamps, 2009, 220 p.
- ARNAUD, Gérald, CHESNEL, Jacques, *Les grands créateurs de jazz*, Paris, Bordas, coll. « Les Compacts », 1990, 256 p.
- BALEN, Noël, *L'Odyssée du Jazz*, Paris, Liana Levi, 2012, 797 p.
- BERGEROT, Franck, *Le Jazz dans tous ses états. Histoire, styles, foyers, grandes figures*, Paris, Larousse, coll. « Comprendre et reconnaître », 2011, 287 p.
- BERGEROT, Franck, MERLIN, Arnaud, *L'épopée du jazz*, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard », 2005, 2 vol., 320 p.
- HUCHER, Philippe, *Le jazz*, Paris, E.J.L., coll. « Libro musique », 2010, 76 p.
- MALSON, Lucien, BELLEST, Christian, *Le jazz*, Paris, Quadrige/P.U.F., 2012, 115 p.
- PIRENNE, Christophe, *Vocabulaire des musiques afro-américaines*, Paris, Minerve, coll. « Musique ouverte », 1994, 198 p.
- TRAÏNI Christophe, *La musique en colère*, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2008, 122 p.

Evaluation : examen terminal (écrit, 2h) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Recherche et Création

Ces dernières années, un nouveau processus de travail émerge dans les domaines artistique et sciences humaines, appelé « Recherche-crétion ». Ce processus consiste à créer à partir de recherches approfondies, en se posant la question de comment cette création peut-elle, à son tour, nourrir la recherche ? Cette méthode est particulièrement utilisée dans le cadre de la recherche universitaire en arts, sciences de l'art, permettant ainsi de développer de nouvelles connaissances à travers des pratiques matérielles et performatives. En d'autres termes, il s'agit d'explorer comment la recherche et la création interagissent pour faire progresser à la fois le savoir et l'art. Cette unité d'enseignement s'articule autour des deux axes de son intitulé, mobilisant artistes et chercheurs pour élaborer des projets collectifs et dynamiques.

Bibliographie indicative :

- www.acfas.ca | « Définir la recherche-crétion ou cartographier ses pratiques? » URL : <https://www.acfas.ca/publications/magazine/2018/02/definir-recherche-creation-cartographier-ses-pratiques>
- recherche-action.fr | « Recherche-crétion et Recherche-action » – Journal d'Itinérance URL : <https://recherche-action.fr/hugues-bazin/2022/04/27/recherche-creation-et-recherche-action/>;
- Claude, G. (2020). « Recherche-action : définition et étapes. » Scribbr. URL: <https://www.scribbr.fr/methodologie/recherche-action>
- Louis-Claude Paquin (2017), *Méthodologie de la recherche-crétion : écriture de mes notes de cours*, Ecole des médias, Université du Québec, Montréal.
- Pluta, Izabella, et Mireille Losco-Lena (2015) « Pour une topographie de la recherche-crétion », Ligeia, vol. [137- 140](#), no. 1, pp. 39-46.
- Rageul, A. (2021). « La méthode de recherche-crétion en arts plastiques : prescription, prospective et mise à l'épreuve de l'objet ». Belpégor, 19-1.
- Sylvie Roques et Isabelle Starkier (2012) //Collectif//, *Recherche création théâtrale : savoir ou savoir-faire*, Ville, L'entretemps.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : une épreuve ; 2e chance : une épreuve

Toutes les précisions quant aux modalités d'évaluation sont consultables via le lien suivant :

<https://lettres.uca.fr/scolarite/modalites-de-contrôle-des-connaissances-et-des-compétences-m3c>

Descriptifs et objectifs des cours délivrés au S6

Tronc commun

Le cinéma et les autres arts

A partir de l'étude d'un film, « Rear window » (Fenêtre sur cour - 1954) d'Alfred Hitchcock, et de la notion de « cinéma pur » édictée par le cinéaste anglais, le cours se propose d'envisager la mise en scène au cinéma comme prolongement, aboutissement parfois, d'une histoire de l'art fondée depuis l'Antiquité sur le désir de création de l'œuvre d'art totale. A cet effet, seront abordés au fil du cours les rapports entre le cinéma et les autres arts : littérature, peinture, théâtre, opéra, installations contemporaines, etc.

Les Objectifs sont : Comprendre qu'au-delà des catégories artistiques chaque médium s'inscrit dans une histoire plus globale de l'art en poursuivant des objectifs déjà ou encore présents dans d'autres formes d'expression. Apprendre à faire des liens, à articuler des œuvres de différentes natures pour saisir les rapports et les spécificités que le cinéma développe en regard d'autres formes artistiques.

Bibliographie indicative :

AUMONT Jacques, *La mise en scène*, Bruxelles, DeBoeck Université, 2000.

ELSAESSER Thomas, HAGENER Malte, *Le cinéma et les sens*, Rennes, PUR, 2011.

EPSTEIN Jean, *Ecrits sur le cinéma*, Paris, Seghers, 1974.

MOULIN Joëlle, *Cinéma et peinture*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2011.

MOURLET Michel, *Sur un art ignoré – la mise en scène comme langage*, Paris, Ramsay, 2008.

SEGUIN Louis, *L'espace du cinéma (hors-champ, hors-d'œuvre, hors-jeu)*, Toulouse, Ombres, 1999.

SIPIERE Dominique, COHEN Alain, dir., *Les autres arts dans l'art du cinéma*, Rennes, PUR, 2007.

TRUFFAUT François, *Hitchcock/Truffaut*, Paris, Simon & Schuster, 1966.

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (3h) ; 2e chance : écrit (2h)

Immersion artistique et professionnelle

Le cours consiste en une mise en situation professionnelle dans le cadre de la réalisation d'un ou de plusieurs projets culturels en vue de s'approprier de manière active les connaissances et les compétences acquises au cours de la formation. Le projet tuteuré consiste à découvrir et connaître le réseau des acteurs professionnels de la culture, les structures, leur fonctionnement et leur programmation à l'échelle locale ; à concevoir une programmation avec des performances artistiques en lien avec le SUC, les professionnels artistes et étudiants.es.

Les objectifs sont les suivants : se familiariser avec le travail en équipe, apprendre à adopter une attitude professionnelle, organiser et animer un travail de groupe, concevoir une animation ou un projet de médiation original et adapté à un public.

Biographie indicative :

La Médiation culturelle : enjeux, dispositifs et pratiques/ Louis Jacob. Dir. ; Le Bihan, Blanche. Dir. Québec : Presses EHESP, 2008 -175 p.

La médiation des savoir-faire dans les musées scientifiques, techniques ou La Librairie de musée en tant que médium/ Gautier, Mathilde. -In : Culture & musées, 01.07.2008, 11 - Arles : Actes Sud, 2008 p.37-57; 19 p.

Les Mises en scène de la visite guidée : communication et médiation/ Gellereau, Michèle. - Paris : L'Harmattan, 2005 -279p.

À l'approche du musée, la médiation culturelle/ Caillet, Elisabeth ; Lehalle, Evelyne. -Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 1995 -306 p.

Médiation & Publics Bibliographie réalisée par le centre de documentation, 4 Février 2012, PUBLICS -L'évaluation muséale : Savoirs et savoir-faire/ Daignault, Lucie; Côté, Michel. Préf. -Presses de l'Université du Québec, 2012, 328 p.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Anglais de spécialité

Le cours de langue de spécialité s'attache à former les étudiants au perfectionnement de la langue anglaise lue, parlée, écrite. Il entend former à la maîtrise des outils de communication écrits et oraux en articulant étroitement apports linguistiques fondamentaux (grammaire, vocabulaire, culture générale) et exercices appliqués au secteur des Arts du spectacle dans le domaine anglo-saxon. Enfin il s'agit de maîtriser l'expression orale et écrite en langue anglaise dans le champ professionnel et thématique des arts du spectacle.

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

UE libre

Le choix de l'UE libre se fait parmi la liste fournie par l'Université Clermont Auvergne.

Voir le catalogue des UE libres : [https://www.uca.fr/formation/nos-
formations/catalogue-des-ue-libres](https://www.uca.fr/formation/nos-formations/catalogue-des-ue-libres)

Option cinéma**Court métrage : courants et enjeux**

Approche esthétique, théorique et méthodologique en lien avec Sauve Qui Peut Le Court Métrage pour comprendre et analyser les modalités d'émergence, de développement et l'originalité de la forme courte au cinéma. Il s'agit d'acquérir une culture cinématographique exigeante ; approfondir l'analyse filmique et la compréhension des différentes formes d'écriture.

Bibliographie indicative :

Baecque Antoine de, « 1955-1965 : faut-il croire au court métrage ? », dans Claire Vassé et Jacky Évrard (dir.), *Cent pour cent court : cent films pour cent ans de cinéma français*, Côté court, Pantin, 1995

Brenez Nicole et Lebrat Christian (dir.), *Jeune, Dure et Pure ! une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Cinémathèque française/Mazzotta, 2001

Évrard Jacky et Kermabon Jacques (dir.), *Une encyclopédie du court métrage français*, Festival Côté court/Yellow Now, 2004.

Kermabon Jacques, « Côté "court" », dans Claude Beylie (dir.), *Une histoire du cinéma français*, Larousse, 2000

Noguez Dominique, « Trente ans de cinéma expérimental en France (1950-1980) », dans *Éloge du cinéma*, seconde édition refondue et augmentée, Paris Expérimental, 1999

PORCILE François, *Défense du court métrage français*, Paris, CERF, 1965

WEES William, *Recycled Images—The Art and Politics of Found Footage Films*, Anthology Film Archives, 1993

RASKIN Richard, *The Art of the Short Fiction Film—A Shot by Shot Study of Nine Modern Classics*, Jefferson, McFarland, 2002

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (3h) ; 2e chance : écrit (2h)

Cinéma d'art

Le cours étudie des éléments d'histoire et de définition d'un champ artistique multiple et complexe concernant l'ensemble des formes qui relèvent de l'image en mouvement en marge de l'industrie cinématographique traditionnelle. Artiste plasticienne et réalisatrice, Camille Varenne se situe à la frontière entre le cinéma et l'art contemporain. Cette position ambiguë ouvre un grand champ de possibles à la fois dans les formes proposées, les espaces de monstrosités, la relation aux spectateur.ice.s et l'économie de production des œuvres. Tout au long du cours, l'enseignante et artiste partagera ses observations et interrogations avec les étudiant.e.s à partir d'une sélection d'œuvres d'art contemporain. A travers ce corpus, le cours étudie les différents courants : le film mainstream dans l'art contemporain, le cinéma décolonial, l'afrofuturisme, le cinéma queer, le film performatif, le ciné-transe, les mouvements numériques et post-internet... Des rencontres avec des artistes seront organisées afin d'approfondir ces questions en dialogue avec leur travail.

Que devient un film lorsqu'il échappe aux conditions du cinéma : projection, obscurité, communauté, horaire ? S'agit-il encore de cinéma ? Le cinéma peut-il se dissocier de son dispositif réglé, technologique et social, historiquement fixé ?

Comme l'explique Erik Bullot, nous assistons à une migration massive vers de nouveaux lieux de diffusion, respectant parfois un horaire, d'autres fois diffusant le film en boucle, via un téléphone mobile ou un ordinateur, sur le mur de la galerie d'art, de l'espace du musée ou dans une base de données constituées sur internet, ou encore sur les réseaux sociaux. Jusqu'où le cinéma peut-il s'affranchir de son dispositif classique pour inventer les conditions

Bibliographie indicative :

Pour un nouvel art politique : de l'art contemporain au documentaire / Dominique Baqué. - Flammarion, 2006. - (Champs)

BULLOT Erik, *Le film et son double – Boniment, ventriloquie, performativité*, éd Presses du Réel, 2017

BULLOT Erik, *Sortir du cinéma : Histoire virtuelle des relations de l'art et du cinéma*, éd Mamco, 2013
 PARFAIT Françoise, *Vidéo : un art contemporain*, éditions Du Regard, 2001
 ALFONSI Isabelle, *Pour une esthétique de l'émancipation*, éd B42, 2019
 VERGES Françoise, *Féminisme décolonial*, éd La Fabrique, 2019
 MONDZAIN Marie-José, *K comme Kolonie : Kafka et la décolonisation de l'imaginaire*, éd La Fabrique, 2020

Evaluation : contrôle continu (exercice créatif + oral) ; RSE : une épreuve ; 2e chance : écrit (2h)

Cinéma, textes et documents

Etude approfondie et guidée d'approches et de textes fondamentaux conçus par des théoriciens et des cinéastes. Un travail sous forme d'ateliers d'écriture sera proposé en vue d'approfondir les notions et concepts-clés à partir d'une approche problématisée et documentée. Le cours propose une connaissance et une compréhension d'œuvres de référence et/ou de projets en cours de création en vue d'approfondir la culture générale et d'améliorer les capacités réflexives et rédactionnelles.

Bibliographie indicative :

CASETTI, Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945*, Paris, coll. Fac. Cinéma, Nathan, 1999 [traduction de : *Teorie del cinema (1945-90)*, Milan, Bompiani, 1993 [1978]].
 GARDIES, André, BESSALEL, Jean, *200 mots-clés de la théorie du cinéma*, Paris, Cerf, coll. 7e art, 1992.
 STAM, Robert, *Film Theory: an Introduction*, Malden Mass., Oxford, Blackwell, 2000.
 SADOUL, Georges, *Histoire d'un art, le cinéma. Des origines à nos jours*, Paris, Flammarion, 1949.
 L'HERBIER, Marcel (dir.), *Intelligence du cinématographe*, Paris, Corrêa, coll. Les grandes professions françaises, 1946.
 CANUDO, Ricciotto, *L'Usine aux images*[1927], dir. Jean-Paul Morel, Paris, Séguier-Arte, 1995.
 EPSTEIN, Jean, *Écrits sur le cinéma*, dir. Pierre Leprohon, Paris, Seghers, coll. Cinéma Club, 1974, 2 vol.
 BAZIN, André, *Qu'est-ce que le cinéma ?*, Paris, Cerf, coll. 7e art, 1958-62, 4 vol., t. 1 : Ontologie et langage, 1958, t. 2 : Le cinéma et les autres arts, 1959, t. 3 : Cinéma et sociologie, 1961, t. 4 : Une esthétique de la réalité : le néo-réalisme, 1962.
 MORIN, Edgar, *Le cinéma ou l'homme imaginaire. Essai d'anthropologie sociologique*, Paris, Minuit, 1956 [rééd. 1978, avec une nouvelle préface].
 BALAZS, B., *L'Esprit du cinéma [Das Geist des Films, 1930]*, Paris, Payot, 1977 ; rééd. coll. Petite Bibliothèque, 2011.
 ISHAGHPOUR, Youssef, *D'une image à l'autre. La nouvelle modernité du cinéma*, Paris, Denoël-Gonthier, coll. Médiations, 1982.
 ISHAGHPOUR, Y., *Cinéma contemporain : de ce côté du miroir*, Paris, La Différence, 1986.
 JAMESON, Frederic, *Le Postmodernisme, ou la logique culturelle du capitalisme tardif*[1991], Paris, ENSBA, 2007.

JULLIER, Laurent, *L'Écran post-moderne : un cinéma de l'allusion et du feu d'artifice*, Paris, L'Harmattan, 1997.

Évaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Cinématographies extra européennes

Ce cours propose, par l'intermédiaire d'analyses filmiques, une réflexion sur la façon dont le cinéma d'horreur agit comme un instrument de lecture sociale, tantôt révélant une angoisse préexistante, tantôt la produisant activement. Dans un espace géographique s'étendant de l'Asie orientale aux Caraïbes, en passant par l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, les films présentés relèvent de genres et de régimes d'image très différents : films de monstres, films usant de l'animation, comédies zombies politiques, cinéma pentecôtiste, horreur-comédie bollywoodienne, film de fantômes technologique, cinéma animiste, possession rivale de systèmes religieux ou drame social sans surnaturel. Cette rhétorique de l'horreur à travers les cinémas extra-occidentaux interrogera systématiquement les conditions politiques, matérielles et esthétiques (montage, son, image) de fabrication de la peur, ainsi que les phénomènes de remploi et de patrimonialisation d'un folklore ou d'une mémoire par le cinéma.

Bibliographie indicative :

DIAWARA, Manthia, *African Cinema: Politics and Culture*, Bloomington, Indiana University Press, 1992.

HAYNES, Jonathan, *Nollywood: The Creation of Nigerian Film Genres*, Chicago, University of Chicago Press, 2016.

KRACAUER, Siegfried, *De Caligari à Hitler. Une histoire psychologique du cinéma allemand*, Paris, Flammarion, coll. « Champs contre-champs », 1987 (rééd. 2010).

NAFICY, Hamid, *An Accented Cinema: Exilic and Diasporic Filmmaking*, Princeton, Princeton University Press, 2001.

PANH, Rithy, BATAILLE, Christophe, *L'Image manquante*, Paris, Grasset, 2013.

PEIRSE, Alison, MARTIN, Daniel (dir.), *Korean Horror Cinema*, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2013.

QUANDT, James (dir.), *Apichatpong Weerasethakul*, Vienne, SYNEMA / Österreichisches Filmmuseum, 2009.

SHOHAT, Ella, STAM, Robert, *Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media*, Londres / New York, Routledge, 1994 (2e éd., 2014).

TSUTSUI, William M., *Godzilla on My Mind: Fifty Years of the King of Monsters*, New York, Palgrave Macmillan, 2004.

Évaluation : EvC (écrit/oral/Autre); RSE : écrit (3h) ; 2e chance : écrit (2h)

Médiation, éducation et publics

Le cours consiste à se familiariser avec les enjeux d'une programmation cinématographique professionnelle d'une manifestation d'envergure internationale. Les séances se déroulent dans les locaux de la Jetée et donneront lieu à deux ateliers :

-1er atelier : programmer des séances du Festival du court métrage. Après visionnage de courts métrages du dernier festival, il est demandé aux étudiants de faire des programmations suivant les critères d'un festival

-2e atelier : programmer une salle de cinéma. Après avoir regardé la programmation en cours des salles de cinéma de Clermont-Ferrand, et les sorties de film à venir, établir une programmation pour trois cinémas de Clermont-Ferrand

Les objectifs sont les suivants : comprendre les enjeux d'une programmation pour un festival ou un cinéma. Concevoir une programmation et animer une projection.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Cinéma d'animation

Le cours s'intéresse à l'histoire du cinéma d'animation, à son esthétique et aux différentes techniques utilisées depuis les films pionniers jusqu'aux créations récentes. Les séances seront étayées par des exemples de programmation et les spécificités que recouvrent ce domaine dans le champ plus vaste de la production cinématographique en France et à l'échelle internationale. Il s'agit d'explorer les techniques innovantes et les formes d'écriture particulières du cinéma d'animation (documentaire, expérimental, fiction).

Bibliographie indicative :

Du praxinoscope au cellulo, un demi-siècle de cinéma d'animation en France - CNC

Emile Cohl, l'inventeur du dessin animé - Pierre Courtet-Cohl, Bernard Génin - Omni Science

100 ans de cinéma d'animation - Oliver Cotte - Dunod éditions

Le cinéma d'animation en 100 films - Xavier Kawa-Topor, Philippe Moins - Edition Capricci

Le film d'animation - Du dessin animé à l'image de synthèse - Giannalberto Bendazzi - La pensée sauvage.

Cartoons : One Hundred Years of Cinema Animation - Giannalberto Bendazzi - John Libbey Cinema and Animation (en anglais uniquement)

Ces dessins qui bougent - René Laloux - Dreamland Editeur

Cinéma d'animation, la French touch - Laurent Valière - La Martinière, Arte éditions

Evaluation : contrôle continu (écrit + oral) ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : écrit (2h)

Option arts de la scène

Théâtre de rue et spectacle vivant en espace public

Le théâtre et les arts de rue connaissent un succès constant depuis près de quarante ans. À revers d'un spectacle de « salle », les arts de la scène ont su durablement investir l'espace public de la rue et de la place publique. Héritier de pratiques culturelles populaires plurielles – à la fois théâtrales, foraines ou religieuses –, le théâtre de rue ne s'inscrit pas uniquement dans une histoire au long cours. Dépassée la filiation historique, le théâtre de rue s'impose comme un courant artistique à part entière engageant une hybridité dramatique permanente. Fruit de filiations parfois contraires, le théâtre de rue interroge les rapports entre démarche artistique et culture populaire, entre démocratisation populaire et ambition festive, entre acculturation et divertissement, entre plaisir et curiosité. Le théâtre de rue s'est construit de manière résolument plurielle et accorde une place nouvelle aux publics. Les figures des spectateurs des arts de la rue – et du théâtre en particulier – concourent à une nouvelle expérience de la réception.

Les objectifs sont les suivants : Découvrir, interroger et comprendre le mouvement artistique du théâtre de rue et ses filiations historiques modernes avant son développement contemporain autonome à la fin des années 1960. Offrir un panorama des pratiques théâtrales de rue depuis quarante ans en mettant en lumière répertoires, artistes, démarches, publics et ambitions culturelles et politiques.

Bibliographie indicative :

Philippe Chaudoir, *Discours et figures de l'espace public à travers les arts de la rue*. La ville en scènes, Paris, L'Harmattan, 2000.

Serge Chaumier, *Arts de la rue. La faute à Rousseau*, Paris, L'Harmattan, 2007.

Elena Dapporto, Dominique Sagot-Duvaurox, *Les arts de la rue : portrait économique d'un secteur en pleine effervescence*, Paris, Ministère de la culture et de la communication, 2000.

Floriane Gaber, *40 ans d'arts de rue*, Paris, Editions Ici et là, 2009.

Floriane Gaber, *Comment ça commença : les arts de la rue dans le contexte des années 70*, Paris, Editions Ici et là, 2009.

Guy Raynaud de Lage, *Intérieur rue : dix ans de théâtre de rue, 1989-1999*, Paris, Editions théâtrales, 2000.

Hee-Kyung-Lee, *Arts de la rue en France. Une logique de double jeu*, Paris, L'Harmattan, 2013.

Betty Lefèvre, Pascal Roland, Damien Féménias (dir.), *Un festival sous le regard de ses spectateurs : Viva Cité, le public est dans la rue*, Mont-Saint-Aignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2008.

Paul Rasse et Léonard Alain, *Le théâtre dans l'espace public*, Aix-en-provence, Edisud, 2003.

Evaluation : contrôle continu et examen terminal (écrit, 3h) ; RSE : écrit (3h) ; 2e chance : écrit (3h)

Mise en scène et scénographie

Ce cours propose une approche à la fois théorique et pratique des grandes figures et enjeux esthétiques de la scénographie et la mise en scène contemporaine.

Par l'approche problématisée des concepts élémentaires (mimesis, relation texte/scène, dramaturgie, scénographie) il s'agit d'éclairer des trajectoires, des lignes transversales de filiation entre les grandes théories esthétiques de la mise en scène et la création contemporaine actuelle.

En lien avec le CM, le TD prend en charge l'analyse chorale d'au moins 3 spectacles sélectionnés dans la saison de la Comédie, Scène Nationale. En parallèle du cours théorique, il s'agit de mettre en place des outils méthodologiques d'analyse qui permettent de lire et d'interpréter les choix dramaturgiques des metteurs en scène. Ce dispositif qui place le spectateur comme acteur premier de l'analyse, engage une réflexion plus large sur les processus de la réception.

Bibliographie indicative :

Christian Biet, Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre*, Gallimard, Folio, 2006

Catherine Naugrette, *L'esthétique théâtrale*, Armand Colin, 2010 (2ème éd.).

André Degaine, *Histoire du théâtre dessinée*, Nizet, 1992

Alain Viala (dir.), *Le Théâtre en France des origines à nos jours*, PUF, 1997.

Antonin Artaud, *Le Théâtre et son Double* [1938], Gallimard, Folio Essais, 1985
 Berthold Brecht, *Petit organon pour le théâtre* [1948], L'Arche, 1997
 Roland Barthes, *Écrits sur le théâtre* [1945 - 1960], Seuil, Points, 2000
 Peter Brook, *L'espace vide* [1977], Seuil, rééd. 2001
 Jacques Rancière, *Le partage du sensible : esthétique et politique*, La Fabrique, 2000
 Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique, 2008

Evaluation : contrôle continu ; RSE : une épreuve ; 2e chance : une épreuve

Écriture scénique et dramaturgie

Le cours se forme autour d'une question principale : Qu'est-ce qu'écrire pour le théâtre ? Par une série d'études historique, esthétique et pratique les étudiants appréhendent l'écriture scénique contemporaine et son processus ainsi que la notion de la dramaturgie (plusieurs approches). Le cours s'appuie aussi sur l'expérience de spectateur en lien avec les représentations à la Comédie de Clermont.

Bibliographie indicative :

AUTANT-MATHIEU Marie-Christine, *Écrire pour le théâtre. Les enjeux de l'écriture dramatique*, Paris, C.N.R.S. Éditions, 1995.
 AZAMA Michel, *De Godot à Zucco. Anthologie des auteurs dramatiques de langue française : 1950-2000*
 BANU Georges, *Le théâtre, sorties de secours*, Paris, Aubier, 1984.
 DANAN Joseph, RYNGAERT Jean-Pierre, *Éléments pour une histoire du texte de théâtre*, Paris, Armand Colin (coll. Lettres sup), 2005.
 AVIS Patrice, *Le théâtre contemporain Analyse des textes de Sarraute à Vinaver*, Paris, Éditions Nathan, 2002.
 RYNGAERT Jean-Pierre (dir.), *Nouveaux Territoires du dialogue*, Arles, Actes Sud / C.N.S.A.D., 2005. SAISON Maryvonne, *Les Théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain*, Paris, L'Harmattan, 1998. SARRAZAC Jean-Pierre, *L'Avenir du drame*, Belfort, Circé/poche, 1999.
 VINAVER Michel, *Écritures dramatiques*, Arles, Actes Sud/Babel, 1993.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : une épreuve ; 2e chance : une épreuve

Analyses et esthétiques de la danse

Ce cours vise à développer une approche de l'analyse chorégraphique qui replace les œuvres dans leur contexte historique, social et culturel. De grandes questions comme l'espace scénique et ses limites, la relation au spectateur, les rapports entre danse et politique, la question de l'émotion ou l'hybridité des genres performatifs sont abordées à travers des exemples variés, principalement autour de la danse scénique des XXe et XXIe siècles. Des éléments de connaissance théorique et d'analyse de la danse s'articuleront avec une mise en pratique effective.

Bibliographie indicative :

Bernard Michel, 1986, *L'expressivité du corps. Essai sur les fondements de la théâtralité*. Paris, Chiron.

Leveratto Jean-Marc, 2006, *Introduction à l'anthropologie du spectacle*, Paris, La Dispute.
 Perrin Julie, 2013, *Figures de l'attention : Cinq essais sur la spatialité en danse*, Dijon, Les Presses du réel.
 Schechner Richard, 2013, *Performance Studies: An Introduction*, Londres, New York, Routledge.
 Shay Anthony, 2002, *Choreographic Politics. State Folk Dance Companies, Representation and Power*, Middletown, Connecticut, Wesleyan University Press.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : une épreuve ; 2e chance : une épreuve

Musique assistée par ordinateur -MAO

Ce cours consacré à la composition assistée par ordinateur associe une approche historique, technique, juridique, esthétique d'une part, et pratique d'autre part. Le volet pratique abordera la captation sonore (prise de son, enregistrement), le sampling, l'arrangement, la manipulation de la norme MIDI, le mixage et le mastering.

Bibliographie indicative :

CHABAUD, Matthieu, *La Musique à l'image – Guide pratique de l'utilisation de la musique par les formats audiovisuels*, IRMA, 2017.
 CHOUVEL, Jean-Marc, et Fabien LEVY, *Observation, analyse, modèle : Peut-on parler d'art avec les outils de la science ?*, Cahiers de l'IRCAM, 2002.
 DROUIN, Lionel, *Vos premiers pas en musique assistée par ordinateur. Mac OS & Windows, Droit au but*, 2002.
 ERNOULD, Franck, et Denis FORTIER, *Le Grand Livre du Home Studio*, Dunod, 2020.
 MIDDLETON, Chris, *Guide pratique de home studio et MAO – Les clefs de la création musicale numérique*, Dunod, 2017.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : une épreuve ; 2e chance : une épreuve

Jeu de l'acteur dans le spectacle vivant

Apprendre à ressentir avec l'acteur de théâtre, à respirer avec lui, le regarder sous toutes ses facettes, analyser les enjeux de son jeu. Le cours s'appuiera sur l'analyse de captations de spectacles aux enjeux esthétiques divers, et confrontera ces analyses aux grandes théories du jeu. Il s'agira de s'approcher du concret du travail du comédien : le texte, l'espace, le corps, l'émotion, la pensée, etc. Ou comment l'acteur peut-il être un créateur ?

Bibliographie indicative :

Molière, *L'impromptu de Versailles*, Folio Plus Classiques, 2006.
 Denis Diderot, *Le paradoxe du comédien, précédé d'un entretien avec Denis Podalydès et Gabriel Dufay*, coédition Belles Lettres/Archimbaud, 2012
 Constantin Stanislavski, *La formation de l'acteur*, traduction E. Janvier, éd. Payot & Rivages, 2015
 Berthold Brecht, *Petit organon pour le théâtre*, traduit par J. Tailleur, éd L'Arche, 1978.
 Louis Jouvet, *Le comédien désincarné*, éd. Flammarion, coll. Champs Arts, 2009
 Peter Brook, *L'espace vide*, traduit par C. Estienne, F. Fayolle, éd. Seuil, 2014

Thomas Ostermeier, *Backstage*, traduit par Laurent Muhleisen, Frank Weigand, éd. L'Arche, 2015.

Evaluation : contrôle continu ; RSE : écrit (2h) ; 2e chance : é

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Tous les ateliers proposés dans l'offre culturelle du Service Université Culture (SUC) peuvent être suivis en **loisir (non notés)** ou en **Unité d'Enseignement (UE) (notés)**

- Si vous prenez un atelier validable (noté), il faut le suivre sur l'ensemble de l'année même si vous le validez au second semestre.
- Les UE ne sont pas accessibles aux dispensés d'assiduité dans la cadre d'un Régime Spécial d'Études (RSE)
- L'assiduité à toutes les séances est obligatoire et sera contrôlée.

Avant de s'inscrire

Consulter les descriptifs des pratiques artistiques sur <https://culture.uca.fr/> pour vérifier :

- la compatibilité des horaires avec l'emploi du temps des cours
- la possibilité de les valider ou non dans votre cursus

Combien ça coûte ?

En s'inscrivant à l'Université, chaque étudiant paye la [Contribution de Vie Etudiante et de Campus \(CVEC\)](#), qui donne **accès gratuitement aux ateliers et stages** proposés par le SUC.

Qui est concerné et comment ?

L1 ADS peuvent choisir un atelier uniquement en **loisir** (non noté)

Inscription à **partir du 22 septembre 2026 à 20h** sur la plateforme suc.uca.fr (dans la liste Ateliers loisirs)

L2 ADS doivent choisir :

- un atelier en **UE obligatoire**
Inscription à **partir du 10 septembre 2026 à 20h** sur la plateforme suc.uca.fr (dans la liste Ateliers UE obligatoire L2 Arts du spectacle)
- un atelier en **UE PPP** (parmi les ateliers du SUC ou non)

Inscription à **partir du 10 septembre 2026 à 20h** sur la suc.uca.fr (dans la liste Atelier en UE PPP) puis vous devez vous inscrire sur la plateforme [IPWEB](https://ipweb.uca.fr) en choisissant l'atelier correspondant.

L3 ADS peuvent choisir un atelier en **UE libre**

Inscription à **partir du lundi 15 septembre 2026 à 20h** sur la plateforme [IPWEB](https://ipweb.uca.fr) selon les places disponibles.

2ème étape : Inscription à l'activité artistique choisie précédemment via un lien reçu par mail.

Ces deux étapes sont obligatoires pour garantir votre inscription. Sans cette double inscription, vous ne serez pas inscrit donc défaillant.

Modalités des notes et résultats des examens

CONDITIONS D'ACCES A LA SALLE D'EXAMEN APRES LE DEBUT DE L'EPREUVE :

Admission des candidats en retard jusqu'à une heure après l'ouverture des enveloppes. Les copies devront être rendues en même temps que les autres étudiants).

LA SEMESTRIALISATION :

Pour chaque semestre, les aptitudes et l'acquisition des connaissances dans chaque UE sont appréciées soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôles combinés. Les modalités du contrôle sont définies pour chaque licence et portées à la connaissance des étudiants en début d'année sur le site internet de l'UFR LCSH (<http://www.uca.fr>) après validation du CEVU et vote du CA, ainsi que dans les livrets de l'étudiant de chaque département.

Chaque semestre donne lieu à deux sessions d'examens qui sont organisées ainsi :

- 1ère session à l'issue du 1er semestre avec délibération du jury
- 1ère session à l'issue du 2ème semestre avec délibération du jury
- 2ème session pour les 2 semestres à la fin du deuxième, avant la fin de l'année universitaire, avec délibérations du jury (session dite « de rattrapage »).

Les examens terminaux sont organisés par le service de la scolarité ou du département.

FONCTIONNEMENT DES RESULTATS D'EXAMENS :

1ère session :

- Délibération du jury sur les notes du S1, compensation, résultats du semestre
- Délibération du jury sur les notes du S2, compensation, résultats du semestre
- Compensation annuelle S1 + S2.

2ème session :

- Délibération du jury sur les notes de la 2ème session du S1 et du S2 (S1' + S2')
- PV du S1, PV du S2, PV annuel.

Des points de jury peuvent être attribués aux UE, aux semestres et/ou à l'année.

L'étudiant qui a acquis la 1ère année ou le diplôme à la 1ère session n'est pas autorisé à se présenter à la 2ème session.

Les "retours en arrière", c'est-à-dire recommencer un parcours après avoir validé un autre parcours dans le même diplôme, ne sont pas acceptés.

Une U.E. n'ayant pas obtenu la moyenne (pas d'attribution de crédits) figurant dans un semestre ou une année validée par compensation ne peut être repassée (sauf si elle fait partie d'un autre diplôme non validé auquel s'est inscrit l'étudiant).

La note d'une U.E. non validée peut être conservée d'une session à l'autre. Si l'étudiant se présente à l'U.E. en 2ème session, toutes les matières de cette U.E. **ayant une note inférieure à la moyenne** doivent être repassées. Seule la meilleure

des deux notes de l'U.E. (session 1 ou 2) sera alors prise en compte.

REGLE DE REPORT DES NOTES DES UE (UNITES D'ENSEIGNEMENT) DE LA 1^E A LA 2^E SESSION :

Les notes des U.E. obtenues à la 1e session sont reportées automatiquement en 2e session.

Les notes des U.E. non acquises se reportent dans la mesure où aucune épreuve de cette U.E. n'est repassée en 2e session.

LA CAPITALISATION :

Les U.E. sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. Les matières constituant les U.E. ne donnent pas lieu à attribution de crédits.

En cas de non validation d'un semestre :

Une U.E. dont la moyenne est $\geq 10/20$ est capitalisable. Elle est acquise définitivement. **On ne peut pas la repasser, même en deuxième session dans le but d'améliorer la note.**

En cas de validation d'un semestre :

Les U.E. constituant ce semestre n'ayant pas obtenu la moyenne ne se voient pas attribuer 5 crédits et ne peuvent être capitalisées pour un autre parcours.

Un diplôme, une année, un semestre obtenus par capitalisation (ou par compensation) ne peuvent être repassés. Il n'est pas possible de repasser une U.E, même en 2e session dans le but d'améliorer la note.

LA COMPENSATION :

La compensation à chaque session porte sur la totalité des U.E. du semestre.

Tout semestre ayant obtenu la moyenne par compensation est validé et les 30 crédits correspondants sont acquis.

Une compensation annuelle est réalisée :

- après la première session des 2 semestres de l'année universitaire

- après la deuxième session des 2 semestres de l'année universitaire

En cas de résultat positif, les 2 semestres sont validés et les 60 crédits sont acquis.

Les années ne se compensent pas entre elles.

COMMUNICATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX :

Les procès-verbaux de délibérations de jury sont affichés à l'issue des délibérations version papier dans les locaux de l'UFR LCSH, et sous l'Environnement Numérique de Travail.

L'affichage des notes et résultats que vous visualisez sur votre ENT n'est donné qu'à titre indicatif. Seul l'affichage des procès-verbaux des jurys (qui a lieu dans le Hall du site de Gergovia) est considéré comme officiel.

Par décision du Conseil des Etudes de l'UFR LCSH en date du 30 juin 2011, cet affichage ne fait pas mention des notes obtenues dans le détail mais des décisions d'acquisition ou non des UE, semestres, et années.

RELEVÉ DE NOTES ET ATTESTATION DE REUSSITE :

Un relevé de notes est envoyé ensuite à l'adresse fixe notée sur le dossier d'inscription.

L'attestation de réussite à un diplôme est uniquement établie et délivrée par le service de la scolarité de l'UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines. Une annexe descriptive "supplément au diplôme" fournit les explications requises concernant le cursus suivi.

Pour toutes questions complémentaires, se reporter au règlement intégral fourni au moment de l'inscription

Informations pratiques

Calendrier universitaire

Réunions de Rentrée

du 1 au 4 septembre 2026

DEBUT DES COURS DU 1e SEMESTRE :

7 septembre 2026

VACANCES DE TOUSSAINT :

du 24 octobre au 2 novembre 2026

SEMAINE PEDAGOGIQUE :

du 7 au 11 décembre 2026

VACANCES DE NOËL :

du 19 décembre 2026 au 4 janvier 2027

EXAMENS DU PREMIER SEMESTRE :

du 14 au 18 décembre 2026

et du 4 au 9 janvier 2027

DEBUT DES COURS DU 2e SEMESTRE :

11 janvier 2027

VACANCES D'HIVER :

du 20 février au 1er mars 2027

VACANCES DE PRINTEMPS :

du 10 au 26 avril 2027

SEMAINE PEDAGOGIQUE :

du 26 au 30 avril 2027

EXAMENS DU SECOND SEMESTRE :

du 3 mai au 20 mai 2027

DELIBERATIONS :

1 juin 2026

EXAMENS 2e CHANCE (Semestres 1 et 2) :

du 15 juin au 1 juillet 2027

DELIBERATIONS :

semaine du 8 juillet 2027

FIN DES ACTIVITES PEDAGOGIQUES :

16 juillet 2027

Responsable d'année L3 Arts du spectacle

Gilles Berger, bureau 302

La responsable d'année suit les étudiants, les aide à faire des choix (orientation, options, recours au tutorat...) et doit être informé le plus tôt possible de leurs difficultés (personnelles, de santé, universitaires, demande de régime spécial ou de dispense ponctuelle d'assiduité, tiers temps, tentation de décrocher, absentéisme récurrent...).

Enseignants

Les enseignants titulaires ont leur bureau situé en 302 et 110 et sont disponibles selon leurs horaires de permanence ou sur rendez-vous. Ils possèdent chacun une boîte aux lettres située dans les locaux de l'UFR LCSH (RDC à droite) ainsi qu'une adresse email (consulter le site Internet de l'université).

Règlement général

Absences

L'assiduité aux cours est de règle dans nos filières.

La présence aux cours (CM comme TD), interventions de professionnels, conférences, sorties terrain, est **obligatoire**. Nous vous rappelons qu'une semaine de cours commence le lundi matin et se termine le vendredi soir.

Toute absence devra être justifiée par un certificat médical (ou autre justificatif) présenté dans un délai de huit jours au secrétariat des Arts du spectacle auprès de Bénédicte Coppin (207) et de l'enseignant référent.

L'assiduité est contrôlée en TD. Deux absences non justifiées donnent lieu au statut défaillant pour l'ensemble de l'UE concernée.

Les absences non justifiées seront sanctionnées lors des délibérations d'examens en fin de semestre.

Résultats, diplôme, relevé de notes

Les résultats des examens terminaux sont affichés sur l'ENT à l'issue des délibérations.

Les relevés de notes sont délivrés à l'issue de la dernière délibération, en juillet. Aucun relevé de notes ne peut être délivré auparavant. Une fois le diplôme validé,

l'étudiant reçoit une attestation de réussite et un relevé de notes global. Les diplômes sont délivrés par le service de la scolarité de l'UFR LCSH au cours de l'année qui suit son obtention.

Plagiat

Le plagiat, c'est :

- s'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et le présente comme sien.
- s'accaparer des extraits de texte, des images, des données, etc. provenant de sources externes et les intégrer à son propre travail sans en mentionner la provenance.
- résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, mais en omettant d'en mentionner la source.

Le plagiat est considéré comme une grave atteinte au droit d'auteur. Pour éviter le plagiat, il faut citer vos sources :

- lorsque vous citez vos sources, vous démontrez votre capacité à avoir recherché des informations sur le sujet.
- vous permettez au lecteur de se référer facilement aux sources utilisées

La citation est le fait de reconnaître la propriété intellectuelle d'un passage de votre texte

Afin de détecter toute fraude, l'université s'est dotée d'un logiciel pour déterminer la présence de plagiat dans les différents travaux remis par l'étudiant. Si la fraude est établie, des sanctions disciplinaires seront engagées.

[Extraits, Compilatio.net]

INSTITUT LETTRES, LANGUES,
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

**UFR Lettres, Culture
et Sciences Humaines**