

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE LYON

Département Littérature et arts

Section ARTS

OFFRE DE FORMATION

2024-2025

Ne pas oublier de s'inscrire sur la liste suivante pour toutes les informations concernant la section Arts :
section-arts@listes.ens-lyon.fr

Tous les cours de l'ensemble de la section sont sur le google agenda :
<https://calendar.google.com/calendar/embed?src=uqp1vhrosbk80id6bpcjal91t8%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FParis>

Vous pouvez le consulter via le site du département Lettres et Arts. Nous enverrons également le lien via les listes de la section.

1- DIPLÔME DE L'ENS

A) Conférence professionnelle interarts

ART-3302 (2 ECTS). Vendredi 13 septembre. 10h-16h30.

Salle Dutilleux.

Obligatoire pour les 1ère année

Chaque année, la section Arts propose une journée de rencontres avec des professionnels des métiers de l'art et de la culture. Cette année, la rencontre sera consacrée à la question du patrimoine. Avec Joël Huthwohl, directeur du département des arts du spectacle de la BnF, Emilie Cauquy, responsable de la valorisation des films à la Cinémathèque française, Florence Gétreau, musicologue et conservatrice du patrimoine.

B) Cours interarts

Tous les ans, la section Arts propose chaque semestre deux cours interarts autonomes de 20h qui abordent, suivant des axes, des objets et des enjeux différents, une même question.

ART-3105 : Théâtre et musique (1), 5 ects

Lundi 9h-11h, à partir du 19 septembre, 10 séances

Salle Dutilleux

Thématique : les frontières

Musique : Jason Julliot (23 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 2 décembre, 16 décembre)

Ce cours sera l'occasion d'observer comment la notion de frontière irrigue l'imaginaire musical et oriente notre manière d'organiser les phénomènes sonores. Après avoir interrogé plusieurs couples conceptuels qui reposent sur l'établissement de frontières esthétiques ou socioculturelles (populaire/savant, légitime/illégitime, académique/avant-gardiste, classique/moderne, etc.), nous nous intéresserons aux frontières au sein même d'une œuvre (celles déterminées par l'analyste) et à celles qui, en dernier lieu, permettent de discriminer le musical de ce qui ne le serait pas.

Théâtre : Lucie Morel (16 septembre, 30 septembre, 4 novembre, 25 novembre, 9 décembre)

Les frontières se manifestent tant sur un plan matériel qu'imaginaire. Lorsqu'elles sont nationales et étatiques, elles peuvent contraindre la forme et la diffusion des spectacles. Lorsqu'elles sont génériques, elles déterminent l'identité d'une œuvre en l'inscrivant dans une tradition plus ou moins revendiquée. Lorsqu'elles sont implicites (les frontières entre dicible et indécible sont tantôt réglementées, tantôt ténues dans des régimes de créations soumis à la censure), elles peuvent susciter chez les artistes des stratégies de contournement. A partir d'un corpus de spectacles issus de la scène sinophone contemporaine (en République Populaire de Chine), nous examinerons différents enjeux relatifs aux frontières génériques, esthétiques, idéologiques et nationales qui structurent la création théâtrale.

ART-3106 : Cinéma et histoire de l'art (1), 5 ects

Jeudi 18-20h, à partir du 19 septembre, 10 séances

Salle Dutilleux

Thématique : les frontières

Histoire de l'art : Laura Foulquier (26 septembre, 10 octobre, 7 et 21 novembre, 5 décembre)

La frontière est par définition une ligne de séparation entre deux espaces différents. Mais elle n'est pas toujours réductible à une ligne qui serait intangible. Il faut alors interroger cette ligne, sa valeur normative de limite, de garde-fou, mais aussi son franchissement, sa transgression parfois, et toutes les zones grises de part et d'autre, cet entre-deux qui nourrit l'iconographie des marges comme la quête des artistes à subvertir la limite des conventions, du support, de la figuration... pour fonder un nouveau rapport au monde.

Cinéma : Lola Maupas (19 septembre, 14 et 28 novembre, 12 et 19 décembre)

En tant que construction intellectuelle, la frontière est à la fois évolutive et mobile : nous verrons en quoi le cinéma, art de mouvement et de temps, permet de restituer une expérience « polysémique » de la frontière - tant terrestre que mentale ou sociétale - avec des films de Chabrol, Philippe Loiret, Alejandro Iñárritu, Elia Suleiman... La frontière implique aussi un possible dépassement, nous interrogerons les manières de jouer avec les limites du médium cinématographique pour déterminer un rapport au monde spécifique.

ART-3205 : Théâtre et musique (2), 5 ects

Lundi 9h-11h, 10 séances

Salle Dutilleux

Thématique : matière et matérialité

Musique : Jason Julliot (20 janvier, 27 janvier, 10 février, 17 février, 24 février)

Au cours de ces séances, nous étudierons le rapport complexe qui s'établit entre la musique, art immatériel à bien des égards, et la dimension physique à laquelle elle est parfois réduite. Nous verrons que, si la musicologie a longtemps entretenu une forme de « graphocentrisme », les chercheur·euses développent en réalité une multitude de stratégies pour penser la musique sans la restreindre à la seule partition. Enfin, après avoir considéré les enjeux de la dématérialisation musicale — notamment en ce qui concerne la recherche —, nous suivrons les reconfigurations de l'idée d'une l'influence de la musique sur la matière en analysant des écrits d'artistes et de philosophes du XVIIe siècle à nos jours.

Théâtre : Antoine Palévody (17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril)

Le théâtre est le lieu d'une tension entre l'immatérialité d'un espace fictionnel et les caractéristiques concrètes des corps, du lieu et des objets qui le dessinent. D'un côté les artifices déjouent les lois de la physique, prêtant à la matière des propriétés qu'elle n'a pas. De l'autre, les propriétés même de la matière peuvent susciter une impulsion poétique, voire fonder une dramaturgie. La matière peut-elle être matière à fiction ? Qu'est-ce qui se joue dans l'écart entre la réalité physique d'un signifiant et celle de ses signifiés ? Un certain nombre d'artistes nous invitent à reconsidérer notre appréhension de la matière comme "inerte". Ce faisant, ils et elles ouvrent la scène à d'autres modes de signification, d'autres dynamiques de l'imaginaire, mais aussi d'autres hiérarchies entre humain et non-humain. À partir d'un corpus d'œuvres contemporaines (Phia Ménard, Pierre Meunier...) et de travaux philosophiques (Bachelard, Nouveaux matérialismes...), nous interrogerons les implications dramaturgiques, politiques et écologiques des usages et présences de la matière au théâtre. Nous serons également amenés à faire des liens avec la programmation lyonnaise du moment.

ART-3206 : Cinéma et histoire de l'art (2), 5 ects

Jeudi 18-20h, 10 séances.

Salle Dutilleux (cinéma) / Musée des Beaux-Arts (Histoire de l'art)

Thématique : matière et matérialité

Histoire de l'art : Sylvie Ramond

Avant d'être des symboles et des supports de signification, les œuvres d'art sont de la matière. Une matière préparée et travaillée par l'artiste et soumise ensuite à l'action du temps. Longtemps cette question fut le domaine d'analyse des restaurateurs et des spécialistes des sciences pures. L'histoire de l'art depuis vingt ans s'en est emparée. Avec la matière est liée la question de la matérialité qui se rattache elle aussi à l'existence sensible et immédiate des œuvres. Nous travaillerons ces deux notions à partir des collections du musée des Beaux-Arts de Lyon.

Cinéma : Lola Maupas

En étant l'enregistrement et la projection animée de vues, le cinéma fait partie des arts où matière et matérialité sont *a priori* les plus mises à distance du spectateur. Quelles places et quelles formes peuvent-elles donc prendre dans le médium cinématographique ? Il sera à la fois question de films qui cherchent à révéler la qualité sensible de la matière par la lumière, la couleur ou encore le décor comme dans le cinéma de Tarkovski, Antonioni ou Epstein mais aussi d'un cinéma plus expérimental qui lie enregistrement et projection à une utilisation concrète de la matière, des possibilités offertes par la pellicule argentique au cinéma interactif, en passant par les films en odorama de John Waters.

ART-3202 : Archiver la transmission, 4 ects

Anne Pellois et Elodie Tamayo

Séance d'introduction : jeudi 20 février - 14h-17h.

Cet atelier propose d'entreprendre la description, l'indexation et le commentaire d'archives vidéos des master class de la section Arts depuis 2006 (auprès de Nicolas Bouchaud, Brigitte Jaques-Wajeman ou Oriza Hirata en théâtre, de cinéastes comme Raoul Ruiz, Damien Manivel ou Ryusuke Hamaguchi, ou encore de chorégraphes et musiciens comme Maguy Marin, Caroline Marcadé ou Pierre-François Blanchard), dans le but de valoriser dans un second temps ces documents. Il s'agira de s'interroger aussi sur la spécificité des gestes de transmission en arts.

Évaluation : documentation numérique d'une archive audiovisuelle.

C) Cours de 1ère année en théâtre

THE-3105 et 3205 : Formation initiale à la régie théâtrale : 3 ects

Responsable Anne Pellois.

S1 : Théâtre Kantor. du 2 au 6 septembre 2024: 9h-17h

S2 : Théâtre Kantor. Du 6 au 10 janvier 2025, 9h-17h.

La formation initiale à la régie théâtrale est une formation technique permettant une utilisation autonome des équipements scéniques et audiovisuels du théâtre Kantor. Elle se compose de 3 modules techniques :

- formation régie générale
- habilitation électrique
- travail en hauteur. Nécessité de passer une visite médicale obligatoire (déclaration d'aptitude du travail en hauteur).

Validation : assistance aux trois modules de formation + compte-rendu (entre 5 et 10 pages) d'une activité technique au sein du théâtre en lien avec la formation au cours de l'année.

THE-3301 : La recherche en théâtre : histoire, objets, méthodes.

Olivier Neveux et Anne Pellois

27.09 (AP), 18.10 (ON), 15.11 (AP), 6.12 (ON), 24.01 (ON), 7.02 (AP) et 14.03 (AP-ON)
10h-13h.

Ce cours est à destination des étudiant.e.s de 1ère année. Il a pour objectif de se familiariser avec des textes et outils de la recherche en études théâtrales.

THE-3302 : Dramaturgies textuelles : écrire et réécrire des modèles

A. Thiriot

De 10h à 13h les vendredis 29 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 31 janvier, 14, 21 et 28 février
D2-113

À partir d'un ensemble de textes dramatiques pré-XXe siècle, ce cours s'envisage comme une mise à l'étude d'un "répertoire" pour analyser les enjeux dramaturgiques et scéniques de ces œuvres théâtrales à partir de leur "textualité." Comment aborder la lecture de ces œuvres après la "crise du drame" et la naissance d'un théâtre "post-dramatique" ? Quels sont les éléments dramaturgiques dans leur écriture qui permettent leur ré-activation par-delà leur contexte en tant que "modèle", "sujet" ou "matériau" pour la scène ? Si le "théâtre de texte" a été relégué au second plan par le théâtre contemporain à partir des années 1970, il s'agira d'étudier entre autres la persistance de certaines figures (du texte antique aux réécritures de *Médée*), la déflagration du drame sans la destruction du texte (*Bajazet. En considérant le Théâtre de la Peste* de Frank Castorf) ou encore la pratique de la fragmentation dramatique (*Passim* du Théâtre du Radeau). Ce cours entend aborder les œuvres dramatiques du répertoire en les confrontant avec leurs différentes réécritures mais aussi avec la diversité de leurs usages scéniques, particulièrement à partir du XXe siècle, afin de penser l'histoire dramaturgique de ces pièces et de leurs représentations.

La liste des œuvres étudiées sera fournie courant septembre.

Validation : Écrit individuel (environ 30 000 signes) sur une œuvre dramatique non étudiée en cours proposant une analyse dramaturgique de l'œuvre en écho avec une ou plusieurs de ses réécritures ou adaptations scéniques.

D) Cours de 1ère année en musicologie

MUS-3103 : Musiques de film

Jason Julliot

Lundis 16h30-18h30, à partir du 23 septembre
Salle Dutilleux

Depuis le milieu des années 1990, la pensée théorique de Michel Chion a connu une forte diffusion en France et aux États-Unis, jusqu'à constituer un ensemble conceptuel considéré comme indépassable par bien des musicologues. Ainsi, l'idée défendue par cet auteur qu'il n'existerait pas de « musique de film », reposant notamment sur la non-exclusivité du rapport musico-filmique, a progressivement été élevée au rang de principe indiscutable. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, on assiste à la multiplication d'ouvrages consacrés aux « musiques de film », certains allant jusqu'à défendre l'existence d'un langage propre aux musiques à l'image.

Dans ce cours, nous retracerons l'histoire des musiques de cinéma et de série TV, des premières formes de cinéma sonore jusqu'aux productions contemporaines. Il sera notamment question des courants esthétiques majeurs de la musique au cinéma tels que le symphonisme hollywoodien (de Max Steiner à Hans Zimmer), la chanson ou encore les musiques actuelles et électroniques. Nous considérerons également ces objets dans une perspective analytique et présenterons différentes méthodes afin de produire un discours éclairé sur les interactions entre la musique et l'image au sein d'un complexe audiovisuel. Nous interrogerons enfin les limites des théories chioniques à la lumière de recherches récentes sur les esthétiques cinémusicales françaises et étasuniennes.

MUS-3101 : Masterclass musique. Découverte de l'opéra chinois

Lundi et mardi 7 et 8 octobre.
Théâtre Kantor

En présence de cinq artistes chinois (Jing Li, Tingling Li, Jiyi Feng, Yingping Feng) et d'un universitaire chinois (Jin Fu), il s'agira d'une introduction à l'histoire, à la dramaturgie et à la musique de l'opéra chinois ; les élèves auront l'occasion de découvrir de nouveaux repères auditifs et de nouveaux instruments, et ils seront invités à appréhender par la pratique les ressorts de l'opéra chinois en s'essayant à interpréter quelques extraits aux côtés des artistes invités.

MUS-3201 : Masterclass musique.

Au cours du 2e semestre : Programme en préparation.

MUS-3102 : Technique de la musique 1

Pascal Horecka

Jeudis 16h-17h30, salles Dutilleux et D2.016
19 et 26 septembre ; 3, 10 et 17 octobre ; 14, 21 et 28 novembre ; 5 et 12 décembre

Cours d'harmonisation au clavier.

MUS-3203 : Technique de la musique 2

Pascal Horecka

Jeudis 16h-17h30, salles Dutilleux et D2.016
16, 23 et 30 janvier ; 6 février ; 13 (sous réserve), 20 et 27 mars ; 3, 10 et 17 avril

Cours d'harmonisation au clavier.

NB. Les séminaires de master précédés d'un astérisque sont ouverts aux élèves de pré-master.

E) Cours de 1ère année en cinéma

CINE-4107 : Masterclass de cinéma : approche documentaire, avec Dominique Marchais

Calendrier : 3 octobre (de 14h à 18h, suivi d'une projection en soirée), puis les 18, 19 et 20 novembre (10h-18h, avec deux projections en soirée).

Salle Kantor.

Auprès du documentariste Dominique Marchais, cette masterclass interdisciplinaire réunira des étudiants et étudiantes en cinéma et d'autres disciplines (géographie, parcours environnement, sciences) pour explorer la biodiversité dans le contexte du confluent lyonnais, selon une approche documentaire qui pourra prendre la forme d'un film, d'un travail sonore, d'un travail photographique et d'écriture, etc.

CINE-4207 : Masterclass de cinéma

Programme en préparation.

NB. Les séminaires de cinéma de master sont ouverts aux élèves de pré-master.

F) Cours de 1ère année en histoire de l'art

ART-3103 : Master class histoire de l'art

Animée par l'artiste plasticien Djamel Tatah.

Mardi 10 décembre

Musée des Beaux-Arts de Lyon

Djamel Tatah proposera un parcours au sein de l'exposition « Zurbaran. Réinventer un chef-d'œuvre » dans laquelle il sera présenté. Puis il situera sa recherche artistique en regard de sa relation avec les maîtres anciens. La masterclass se déroulera de 10h à 17h au musée des Beaux-Arts de Lyon. RV au 17 place des Terreaux (entrée administrative du musée). Merci de s'inscrire auprès de : Sylvie.ramond@mairie-lyon.fr

ART-4101 : Séminaire d'histoire de l'art 1

Sylvie Ramond

7 séances de 18h à 21h les mardis suivants : 24 septembre/1er, 15 et 22 octobre / 5, 12 et 26 novembre. Musée des Beaux-Arts de Lyon. Rv au 17 place des Terreaux (entrée administrative du musée). Merci de s'inscrire auprès de Sylvie Ramond : sylvie.ramond@mairie-lyon.fr

Histoire globale des collections

Le musée des Beaux-Arts de Lyon a présenté l'exposition « Connecter les mondes » du 21 juin au 1er septembre 2024. L'exposition « Connecter les mondes » a présenté un ensemble de formes artistiques d'hier et d'aujourd'hui qui ne connaissent pas réellement de frontières ou de limites géographiques. Si les artistes, les techniques, les objets n'ont jamais cessé de circuler, l'histoire de ces échanges se mêle à celle, douloureuse, des conquêtes et des dominations. Dans un même temps, la fascination, l'appropriation ou l'assimilation d'autres cultures ont construit les regards et les sensibilités des artistes et des spectateurs. À l'aune d'une société plurielle plongée dans la globalisation, l'exposition a été l'occasion d'apporter un nouvel éclairage sur les dialogues artistiques qui se nouent dans les collections du musée des Beaux-Arts et du Musée d'art contemporain de Lyon. Nous reviendrons sur cette problématique en nous appuyant sur les œuvres exposées appartenant à nos collections.

ART-3306 : Pratiques curatoriales (IAC)

David Gauthier

Les étudiants sont amenés à concevoir un "curating" collectif d'exposition en art contemporain, en définissant leur propos de génération. Du concept à la médiation en passant par les aspects techniques de conservation et de montage, sous la forme d'un "curating" collectif, ils s'initient à toutes les composantes des pratiques curatoriales en art contemporain. L'UE s'adresse aux élèves et étudiants de l'ENS, elle est co-animée par l'équipe de l'IAC qui intervient au cours des 12 séances (directrice, régisseur, responsable de collection, médiation, communication...). La formation nécessite de suivre l'ensemble des modules de 3h et un travail collectif hors des séances est important (travail en groupe hors séance, montage, démontage et médiations).

Cette UE Professionnalisante permet aux étudiants participant d'acquérir par la pratique et au contact de professionnels les techniques de conception d'une exposition d'art contemporain à partir d'œuvres qui appartiennent à une collection publique.

L'exposition ainsi réalisée dans la galerie Artemisia est accessible aux étudiants et aux personnels de l'école, et également au public extérieur et elle participe également à la mission de diffusion de la création artistique. Les étudiants bénéficient d'une expérience professionnelle, reconnue par les métiers de l'art.

Les séances auront lieu au S2. Deux séances en S1. Chaque séance est de 3h à l'ENS et à l'IAC. Si l'UE s'adresse en priorité (elle est obligatoire) aux étudiants en histoire de l'art 1ère année, l'UE est interdisciplinaire. Aucun prérequis n'est exigé pour les étudiants d'autres disciplines que l'Histoire de l'art. Les séances se déroulent en alternance à l'Institut d'art contemporain et à l'ENS.

2 octobre 2024 10h-12h ENS de Lyon – présentation de l'Unité d'enseignement
octobre 2024 : visite d'exposition et analyse collective (Biennale d'art contemporain)

Séance 1/ 8 janvier 2025 : 10-13h, IAC Point structurel / visite commentée de l'exposition *du moment* –

Séance 2/ 15 janvier 2025 : 9h-12h, ENS. Restitution collective des lectures et échanges

Séance 3/ 22 janvier 2025 : 9h-12h, ENS. Travail sur l'articulation du propos artistique et choix des œuvres

Séance 4/ jeudi 30 janvier 2025 : 10h-13h, Rencontre avec Jeanne Rivoire, régisseur administratif et

documentaire / collection et Romain Goumy, régisseur *ex situ* /collection. Visite des réserves

Séance 5/ 5 février 2025 : 9h-12h, ENS Travail sur l'articulation du propos artistique et choix des œuvres.

Point sur les recherches des oeuvres, des artistes, du propos envisagé (recherche à réaliser en amont des séances)

Point sur la médiation et la communication. Point sur l'avancée du choix du propos et travail de recherche à effectuer pour la prochaine séance (définition, étymologie, lectures, ouvrages de référence sur la question etc./ note à envoyer une semaine avant la prochaine séance)

Séance 6/ 5 mars 2025 9h-12h ENS. Séance sur le propos à partir de notre recherche, et le choix des oeuvres

Séance 7/ 12 mars 2025 : 10h-13h IAC Séance de travail : présentation du projet exposition avec votre simulation maquette galerie Artemisia

Séance 8 : 19 mars 2025, 9h-12h, ENS. Retour sur la présentation et travail sur le guide du visiteur titre, visuel, synopsis, éléments pour la communication, carton etc.

Séance 9/ 26 mars 2025 : 10h-13h IAC. Présentation affiné du projet. Suivi sur la médiation et la communication. Guide du visiteur

Séance 10 / 9 avril 2025, 9h-12h, ENS. Finalisation du guide du visiteur pour impression, communication (instagram etc) par les étudiants. Mise en page ; impression du guide du visiteur reprographie ENS

23-24avril 28-29 avril (en fonction des difficultés et des oeuvres) période de montage de l'exposition à la galerie Artemisia, ENS. Vernissage le 30 avril 2025. Répétition discours et visites 30 avril. Exposition du 5

mai au 27 juin 2024. Pendant la durée de l'exposition : Médiation / visites commentées et autres modalités de médiation chaque étudiant a 2 visites à effectuer à 12h et 17h.

Démontage : à partir du 30 juin 2025

Fiche de candidature à remplir :

<https://www.ens-lyon.fr/formation/catalogue-de-cours/art-3306/2024>

NB. Le séminaire d'histoire de l'art de master au S2 est accessible aux élèves en première année d'histoire de l'art.

NB. Visite de l'exposition « Zurbaran. Réinventer un chef-d'œuvre » à l'attention des élèves et des enseignants de la section Arts mardi 17 décembre de 18h30 à 20h (à confirmer).

2- COURS DU MASTER ARTS

1. Tronc commun aux trois disciplines

M1 Semestre 1

UE1A. Fondamentaux Interarts (6 ects)

ART-4102 : Méthodologie disciplinaire en arts : pratiques de la recherche en art (15h). 3 ects.

Mercredi 10h-13h : 18 sept (AP) ; 13 novembre (AP); 20 novembre (JJ) ; vendredi 29 novembre toute la journée : journée IHRIM “Monde académique, monde artistique”.

Salle Dutilleux.

Ce cours a pour vocation de jeter les bases des méthodologies de la recherche en arts depuis les trois disciplines du master - cinéma, musique et théâtre - en resituant ces méthodes dans l'histoire des différentes disciplines et de leurs principaux tournants épistémologiques. Il a également pour but de questionner les spécificités de la recherche en arts, les liens qui unissent pratique et théorie. Les dénominations recherche pratique, recherche action, “practice based research”, recherche-crédation, sont autant de manières d'envisager ce rapport entre pratique et théorie que ce cours essaiera d'explorer.

Évaluation : rendu à son directeur.trice de mémoire d'un rapport d'étape du mémoire : introduction, plan, bibliographie.

ART-4103 : Politiques culturelles (15h) 3 ects.

Noemi Lefebvre

2.10, 9.10, 16.10, 23.10 et 6.11

Mercredi 10h-13h.

Salle Dutilleux

Quel est le langage de la Culture ? Ce cours en quatre séances est une invitation à l'étude des idées sur l'art et des représentations de la culture à travers les pratiques lexicales qui fondent et organisent un domaine d'action publique, son organisation et ses modes d'action.

Il sera proposé une analyse historique des politiques culturelles à partir de cinq thèmes abordés dans un ordre (presque) chronologique :

- *La culture avant la Culture*. Enjeux et usages du terme de « culture » des années vingt au Congrès de Berlin en 1950.
- *Malraux, l'"ami génial" et les sciences sociales*. L'aura de l'Art et l'objectivation de la culture.
- *Politique(s) et public(s)*. La démocratisation culturelle pour toujours et à jamais ?
- *Art, industrie et projets culturels*. L'Art à l'état de marchandise et l'innovation culturelle dans l'Europe libérale.
- *Patrimoine et Mondes nouveaux*. L'avenir du passé comme horizon limité.

M1 Semestre 2

UE2A. Fondamentaux Interarts (6 ects)

ART-4201 : Journée d'études de recherche interarts. (10h). 2 ects

Lundi 13 janvier 2025. 10h-17h

D2-034

Cette journée d'études interartistique a pour objectif d'éprouver les méthodologies vues au premier semestre. Structurée autour d'un objet commun, elle est l'occasion d'expérimenter les formats de l'exposition d'une recherche, et d'inviter des chercheurs et chercheuses, artistes ou universitaires, d'horizons différents. Cette année, la thématique retenue est la suivante : “Les méthodologies des disciplines artistiques à l'aune des études de genre”.

Modalités d'évaluation : compte-rendu de la journée à rendre au responsable de votre discipline.

ART-4303 : Séminaire histoire de l'art (21h). 4 ects

Sylvie Ramond

Thématique : Histoire de l'art et musée

Nous proposerons des parcours thématiques au sein des collections des XXe et XXIe siècles du musée

Les séances se dérouleront au musée des Beaux-Arts de Lyon les mardis de 18h à 21h. Calendrier à venir.
RV au 17 place des Terreaux (entrée administrative du musée).

M2 Semestre 3

UE3A. Fondamentaux Interarts (6 ects)

ART-5101 : Atelier de méthodologie jeunes chercheurs interdisciplinaire. 2 ects. (15h)

Mercredi 10h-13h

16 octobre (Olivier Neveux) au Théâtre Kantor ; 13, 20 et 27 novembre (Antoine Palévody et Occitane Lacurie) en salle Dutilleux

Après une séance introductive sur les métiers de la recherche, trois séances autour des mémoires de Master des trois disciplines.

Évaluation : rendu à son directeur.trice de mémoire d'un rapport d'étape du mémoire : introduction, plan, bibliographie.

+ Un séminaire dans une autre discipline Art à suivre en accord avec votre responsable de parcours.

4 ects. (21h)

2. Parcours dramaturgie

MASTER 1

M1 Semestre 1

UE1A. Fondamentaux Interarts (6 ects) (UE de tronc commun aux trois disciplines)

UE1B. Fondamentaux disciplinaire (12 ects)

THE-4114 : Théâtre et société : 1 séminaire (21h). 4 ects. *

Olivier Neveux

Les lundis de 14 à 16h : 16.09 (D2-104), 23.09 (Amphi Descartes), 30.09 (D2-104), 14.10 (théâtre Kantor), 21.10 en D2-034, le 25.11 en D2-034, 2.12 en D2-034, 9.12 en D2-117, 16.12 en D2-034. + 2 séances de projection : de 18 à 20h en Kantor les 30 septembre et 14 octobre

Théâtre et antifascisme : pratiques de Brecht

L'œuvre de Brecht est antifasciste. Mais que veut dire une telle caractérisation ? Elle a certes désigné le fascisme, affronté sa propagande, dénoncé ses motifs. Mais elle a aussi et surtout tenté, au gré des différentes conjonctures, de s'intégrer aux tactiques de résistance et de luttes antifascistes, modifiant le programme de ses effets à produire. Elle a, en outre, inventé des formes contraires à la "théâtralité du fascisme". L'hypothèse est qu'il y a, dans cette articulation sans cesse réajustée du théâtre et de l'histoire, des luttes et des conjonctures, de la théorie et de la pratique, une matière complexe et productive pour envisager quelques-uns des rapports dialectiques que l'art et la politique peuvent entretenir. Le travail portera sur les écrits théoriques de Brecht (notamment *L'Achat du cuivre*) ainsi que sur ses pièces (*Grand' Peur et misère du Troisième Reich*, *Les Fusils de la Mère Carrar*, *La Résistible ascension d'Arturo Ui*, ...)

Évaluation : 2 écrits.

THE-4113 : Dramaturgie de l'interprète : 1 séminaire (21h). 4 ects. *

Anne Pellois

Lundi de 11h à 13h. 1er cours le 16 septembre.

Salle Dutilleux.

Comment les théories et les pratiques du jeu européennes se nourrissent-elles des pratiques internationales ? Ce séminaire entend proposer un parcours critique des influences des pratiques du jeu dites "extra-occidentales" sur le jeu français et européen, en réfléchissant à la manière dont ces pratiques sont reçues, interprétées et assimilées. Que celles-ci permettent un renouveau, des expérimentations, une mise en perspective des pratiques européennes ne fait pas de doute. L'acteur japonais pour Claudel, chinois pour Brecht, balinais pour Artaud, indien pour Barba, les performances rituelles non européennes pour Grotowski et Schechner, ont été absolument déterminantes dans l'élaboration de manières de jouer spécifiques. Mais c'est dans l'anthropologie théâtrale de Barba, et dans les recherches à l'ISTA (International School of Theatre Anthropology), que cette question de l'influence de traditions de jeu extra-occidentales devient le fondement même d'une forme d'universalisation du comportement scénique *via* l'anthropologie théâtrale. Définie comme "l'étude du comportement biologique et culturel de l'homme dans une situation de représentation, c'est-à-dire de l'homme qui utilise sa présence physique et mentale selon des principes différentes de ceux qui gouvernent la vie quotidienne" (Barba, 1995), comment l'anthropologie théâtrale s'empare des pratiques autres pour conclure à l'existence de "principes-qui-reviennent", quel que soit l'univers culturel de référence ?

Évaluation : un écrit sur table individuel (commentaire de texte), et un dossier en fin de semestre (à plusieurs).

+1 séminaire au choix dans l'offre de formation « Arts de la scène » à Lyon 2 en accord avec votre responsable de parcours. 4 ects.

(les descriptifs seront envoyés par mail sur la liste de diffusion la semaine précédant la rentrée).

Intitulé des séminaires M1 de Lyon 2 (l'ensemble des intitulés sera fourni sur la liste de diffusion de théâtre) :

S1

- Mardi 14h-16h

Séminaire questions de représentations. (Bérénice Hamidi)

Séminaire Perspectives internationales (Pauline Donizeau)

- Mercredi 14h-16h

Séminaire Création chorégraphique (Claudia Palazzolo)

- Jeudi 14h-16h

Séminaire processus de création (Laetitia Dumont-Lewi)

- Jeudi 16-18h

Séminaire Dramaturgie et mise en scène (Clémentine Cluzeaud)

Intitulé des séminaires de M2 à Lyon 2 :

S1

- Jeudi 10h-12h

Séminaire éco-critique (Julie Sermon)

Il est aussi possible de prendre un séminaire au S2 après demande d'autorisation :

S2

- Jeudi 16h-18h

Approches contemporaines des danses du passé (Claudia Palazzolo).

UE1C. Savoirs appliqués (6 ects)

THE-4117 : Théories dramaturgiques. 3 ects.

Anne Pellois

Jeudi 13h-16h : 26 septembre ; 3-10 et 17 octobre; 14-21 et 28 novembre.

Salle Dutilleux

Nous explorerons dans ce cours les différentes démarches dramaturgiques ainsi que les différentes fonctions assignées au dramaturge afin de tenter de cerner les contours d'une pratique plurielle. Entre la "dramaturgie plurielle", "processuelle", "en acte", "de concept", "de plateau", nous chercherons à établir les grands principes du geste dramaturgique. Nous porterons également une attention aux gestes artistiques qui l'utilisent ou s'en approchent afin de bien les distinguer : traduction, mise en scène, écriture, voire jeu.

Une bibliographie indicative sera donnée au premier cours.

Cette année l'évaluation consistera en la contribution à la fabrication d'une anthologie de textes dramaturgiques.

THE-4115 : Dramaturgie de l'adaptation. 3 ects. En partenariat avec l'ENSATT

Antoine Paléoddy

10h-13h et 14h-16h les 22, 23, 24 octobre + 10h-12h et 13h-15h le 25 octobre

22/10 : Dutilleux le matin, D2-004 l'après-midi

23-25/10 : Théâtre Kantor

Nous nous intéresserons dans ce cours à la persistance du romanesque sur les scènes contemporaines et à ses implications esthétiques et politiques. Depuis la fin du XIXe siècle et « l'invention de la mise en scène », l'adaptation de roman a été le lieu de tentatives de réinvention de l'art théâtral, et notamment de la remise en question du modèle dramatique. Les composantes spécifiques du roman - telles que la narration, la description ou le discours indirect libre - sont à certains égards anti-dramatiques. En tant que "genre qui égalise les personnages et dissout les enchaînements d'actions dans la multiplicité des accidents de la vie" (Jacques Rancière), le roman questionne les limites de la représentation théâtrale et pousse la mise en scène à inventer des "solutions", c'est-à-dire redéfinir son rapport à la fiction, à l'action, au personnage, au public. Nous repartirons de quelques exemples historiques (André Antoine, Antoine Vitez) avant d'aborder la scène contemporaine (Frank Castorf, Sylvain Creuzevault, Séverine Chavrier, Julien Gosselin...). Quel genre de théâtre s'invente-t-il au contact du roman, et de quel genre de roman ? Qu'en est-il, aujourd'hui, de la dramaticité des adaptations romanesques ? Qu'est-ce que les artistes viennent puiser dans le roman ? Qu'est-ce que cela raconte de notre époque ? Les stratégies d'adaptation et les éléments privilégiés au cours de ce "transfert" ou de cette "traduction" (restitution scrupuleuse de l'intrigue, traduction théâtrale d'un style, usage d'un matériau, ou encore mise en avant d'un contenu social...), engagent différentes définitions du théâtre qui seront au cœur de nos réflexions.

Nous confronterons ces réflexions théoriques à des expérimentations au plateau, à partir de textes qui seront proposés au premier cours.

Validation : un court dossier individuel (entre 5 et 10 pages) analysant un ou plusieurs spectacles + présentation en groupe d'une proposition scénique

UE1D. Outils (6 ecjs)

Langue : cours au choix. 3 ecjs.

CID : cours au choix. 3 ecjs.

M1 Semestre 2

UE2B. Fondamentaux disciplinaire (6 ecjs)

THE-4207 : Traduction et dramaturgie (15h) 3 ecjs.

Lucie Morel

De 14h à 17h les mercredis 22 et 29 janvier + 5, 12 et 19 février 2025.

Salle D2 112

Ce cours, à destination d'étudiant·es non sinisant·es, s'intéresse aux enjeux de la traduction, pour le théâtre, du chinois mandarin. Partant de la spécificité de la langue chinoise et des difficultés d'appréhension qu'elle pose pour les langues occidentales, nous évoquerons son évolution littéraire (avec l'affirmation d'un théâtre en langue vernaculaire dans le sillage de la révolution littéraire des années 1910), ainsi que l'émergence de nouvelles esthétiques théâtrales en Chine continentale au cours du 20e siècle. Nous aborderons des extraits du répertoire moderne et contemporain chinois et interrogerons la circulation des théâtres parlés ou chantés (textes traduits édités ou non, spectacles surtitrés) entre la Chine et la France. Enfin, partant de cette idée que « pour bien traduire, il faut *voir* la chose et l'exprimer à nouveau » (J.F. Billeter), nous nous demanderons, à partir de textes et de propositions qu'il s'agira de commenter ou de produire, en quoi la traduction du chinois au français peut s'apparenter à un geste dramaturgique.

THE-4215 : Dramaturgie des textes classiques (15h) 3 ecjs.

Lucie Morel

Les lundis 17 et 24 mars, les lundis 7, 14 avril et le mardi 22 avril 2025, de 13h à 16h

Salle D2 112

Ce cours se penchera en premier lieu sur un classique de la littérature dramatique chinoise dite "traditionnelle", c'est-à-dire liée aux formes de théâtre chanté en Chine, en l'occurrence ici au genre scénique *kunqu*. *Le pavillon aux pivoines* (*Mudan Ting*, 1598) du dramaturge Tang Xianzu (1550-1616), texte dramatique relevant du genre du *chuanqi*. En prenant pour point de départ cette œuvre culte de 55 scènes et ses caractéristiques génériques, nous réfléchirons à différents topoï dramatiques, dans une logique tantôt analytique, tantôt comparatiste. Le topos de la vie comme un songe, le moteur actanciel et tragique de la passion amoureuse, les conflits moraux et sociaux cristallisés par les héros et héroïnes du théâtre, les procédures de caractérisation des personnages, les modalités et fonctions des scènes de reconnaissance, la présence de spectres et de revenants ou encore les strates d'interprétation que recèle le texte seront interrogés au miroir de ce classique de la dynastie Ming, en résonance avec d'autres œuvres classiques chinoises et européennes.

La pièce étant difficile d'accès (voir Tang Xianzu, *Le pavillon aux pivoines*, trad. André Lévy, Musica Falsa, 1998.), des extraits en seront distribués en cours. La bibliographie sera communiquée lors de la première séance.

Validation : un écrit individuel de 20 à 30 000 signes + présentation orale OU compte-rendu écrit en groupe.

UE2C. Savoirs appliqués (8 ecjs)

THE-4209 : Politiques du spectacle vivant (15h) 3 ecjs

Intervenante Pauline Huillery - TNP.

Jeudi 16/01 ; 06/02 ; 13/03 ; 03/04 ; 10/04 - 10h-13h

Ce cours propose aux élèves de mieux appréhender l'organisation du secteur culturel professionnel et les réalités du contexte de la production d'une œuvre de spectacle vivant. Nous observerons et analyserons les différentes étapes et méthodologies de production d'une œuvre : le développement d'un projet, le montage budgétaire d'une production, la rédaction des documents qui le présente et les enjeux de sa diffusion. Nous croiserons différents points de vue : la production d'une œuvre du point de vue de l'artiste ou d'une compagnie, d'un lieu culturel, d'un festival, d'un financeur, d'un mécène, etc...

Ou

THE-4216 : Métiers de la scène : enjeux dramaturgiques (15h) 3 ects

En cours d'organisation

THE 4217: Master class (15h) 2 ects

Responsable Anne Pellois

En cours d'organisation.

Et

ZZTD9001 Stage court (minimum 5 semaines = 154h). 3 ects.

Ce stage a pour objectif de constituer une première immersion professionnelle dans le monde des arts de la scène. Il peut se faire à tous les endroits du travail professionnel (production, relations publiques, dramaturgie, assistantat à la mise en scène, politiques des arts vivants, etc.) et dans des organismes préférentiellement publics (dracs, ministères, théâtres publics).

Il appartient à l'étudiant.e de :

- trouver un stage. Voir « Espace stages » sur le portail des études (Modalités de recherche de stage et encadrement administratif)
- déterminer un responsable de stage : Olivier Neveux ou Anne Pellois.

ATTENTION : ce stage doit se faire EN DEHORS des périodes de cours. Il peut être anticipé lors de la première année de diplôme, toujours en dehors des périodes de cours.

Modalités d'évaluation :

Un rapport de stage est à remettre à l'enseignant.e responsable. Il comprend au maximum 10 pages (40000 signes). Il présente et analyse l'organisme d'accueil et son milieu socio-économique. Il décrit la mission effectuée lors du stage. Il en analyse l'intérêt pour la formation personnelle, intellectuelle et professionnelle du stagiaire. L'approche est réflexive, critique et documentée, elle doit ouvrir, si possible, sur des réflexions qui dépassent le seul cadre du stage. Une discussion a lieu, après la remise du rapport, avec l'enseignant.e responsable (date à fixer ensemble), afin de clarifier ou d'approfondir certains points du rapport.

UE2D. Mémoire : 10 ects.

Le mémoire ne devra pas dépasser 80 pages hors bibliographie et annexes, et répondre aux normes de présentation de recherche dans la discipline. Il fera l'objet d'une soutenance avec le / la directeur / trice de mémoire.

MASTER 2

M2 : Semestre 3

UE3A. Fondamentaux Interarts (6 ects)

UE3B. Fondamentaux disciplinaire (8 ects)

THE-4114 : Théâtre et société : 1 séminaire (21h). 4 ects.

Olivier Neveux

Les lundis de 14 à 16h : 16.09 (D2-104), 23.09 (Amphi Descartes), 30.09 (D2-104), 14.10 (théâtre Kantor), 21.10 en D2-034, le 25.11 en D2-034, 2.12 en D2-034, 9.12 en D2-117, 16.12 en D2-034. + 2 séances de projection : de 18 à 20h en Kantor les 30 septembre et 14 octobre

Théâtre et antifascisme : pratiques de Brecht

L'oeuvre de Brecht est antifasciste. Mais que veut dire une telle caractérisation ? Elle a certes désigné le fascisme, affronté sa propagande, dénoncé ses motifs. Mais elle a aussi et surtout tenté, au gré des différentes conjonctures, de s'intégrer aux tactiques de résistance et de luttes antifascistes, modifiant le programme de ses effets à produire. Elle a, en outre, inventé des formes contraires à la "théatralité du fascisme". L'hypothèse est qu'il y a, dans cette articulation sans cesse réajustée du théâtre et de l'histoire, des luttes et des conjonctures, de la théorie et de la pratique, une matière complexe et productive pour envisager quelques-uns des rapports dialectiques que l'art et la politique peuvent entretenir. Le travail portera sur les écrits théoriques de Brecht (notamment *L'Achat du cuivre*) ainsi que sur ses pièces (*Grand' Peur et misère du Troisième Reich*, *Les Fusils de la Mère Carrar*, *La Résistible ascension d'Arturo Ui*,...)

Evaluation : 2 écrits

THE-4113 : Dramaturgie de l'interprète : 1 séminaire (21h). 4 ects. *

Anne Pellois

Lundi de 11h à 13h du 16 septembre au 16 décembre.
Salle Dutilleux.

Comment les théories et les pratiques du jeu européennes se nourrissent-elles des pratiques internationales ? Ce séminaire entend proposer un parcours critique des influences des pratiques du jeu dites "extra-occidentales" sur le jeu français et européen, en réfléchissant à la manière dont ces pratiques sont reçues, interprétées et assimilées. Que celles-ci permettent un renouveau, des expérimentations, une mise en perspective des pratiques européennes ne fait pas de doute. L'acteur japonais pour Claudel, chinois pour Brecht, balinais pour Artaud, indien pour Barba, les performances rituelles non européennes pour Grotowski et Schechner, ont été absolument déterminantes dans l'élaboration de manières de jouer spécifiques. Mais c'est dans l'anthropologie théâtrale de Barba, et dans les recherches à l'ISTA (International School of Theatre Anthropology), que cette question de l'influence de traditions de jeu extra-occidentales devient le fondement même d'une forme d'universalisation du comportement scénique *via* l'anthropologie théâtrale. Définie comme "l'étude du comportement biologique et culturel de l'homme dans une situation de représentation, c'est-à-dire de l'homme qui utilise sa présence physique et mentale selon des principes différentes de ceux qui gouvernent la vie quotidienne" (Barba, 1995), comment l'anthropologie théâtrale s'empare des pratiques autres pour conclure à l'existence de "principes-qui-reviennent", quel que soit l'univers culturel de référence ?

Évaluation : un écrit sur table individuel (commentaire de texte) et un dossier en fin de semestre (à plusieurs).

UE3C. Savoirs appliqués (9 ects)

THE-5103 : Dramaturgie spectatorielle (21h). 3 ects

Olivier Neveux

17.09 (10-13h) : D2-112 (10 pl), 24.09 (10-13h) : D2-112, 3.10 (10-13h) : salle Dutilleux, 12.11 (10-13H) : D2-008, 26.11 (10-13h) : D2-034, 3.12 (13-16h) : D2-128, 12.12 (10-13h) : D2-101

Que peut-on « dire » d'un spectacle qui ne relève pas du jugement de goût ou de l'opinion ? Comment analyser à rebours sa dramaturgie ? Qu'est-ce qu'une dramaturgie de spectatrice ou de spectateur ? Il s'agira, autrement dit, de réfléchir à ce que veut dire « fonder » son regard, sa lecture, son interprétation, sa perception d'une œuvre spectaculaire à partir, plus particulièrement, de l'œuvre du philosophe Jacques Rancière.

L'analyse portera plus spécifiquement sur 4 spectacles :

Institut Ophélie, 2-4 octobre - Théâtre des Célestins

Le Ring de Katharsy - 9-19 octobre – TNP

Par grands vents, 17-20 octobre - Théâtre des Célestins

Le temps des fûs - 13-14 novembre - Théâtre du Point du Jour

Évaluation : 1 oral, 1 écrit

THE-5116 : Master class (15h). 2 ects

Responsable Olivier Neveux

Théâtre Kantor.

Le Groupov créé en Belgique par Jacques Delcuvellerie est l'un des collectifs les plus importants du théâtre politique contemporain, au croisement d'héritages esthétiques multiples. La parution de l'ouvrage *Groupov. Histoire d'un parcours* (Théâtre & Publics), est l'occasion d'une master class avec Jacques Delcuvellerie. Le programme est composé de plusieurs temps : projection en intégralité le 19 octobre au Théâtre des Célestins de *Rwanda 94. Une tentative de réparation symbolique envers les morts, à l'usage des vivants*, projection au Théâtre Kantor le 20 octobre, à 14h de deux films du Groupov, rencontre publique le 21 à 19h au théâtre Kantor avec Jacques Delcuvellerie, et master class (sur inscription) le 22 de 10 à 16h avec Jacques Delcuvellerie.

Évaluation : 1 compte-rendu critique et problématisé de la Master class à remettre pour le 12 novembre (20000 signes)

ET

THE-5105 : Comité de lecture (21h). 4 ects. En partenariat avec l'ENSATT.

Antoine Mouton

10 déc, 21 janvier, 28 janvier 2025. 10h-18h.

ENSATT.

Proposé par l'écrivain Antoine Mouton, le comité de lecture est un temps d'échange et de lecture autour du répertoire dramatique contemporain. Chaque séance est consacrée à un texte, qui peut être une porte d'entrée dans l'œuvre et l'écriture son auteur.ice. Le texte est lu intégralement puis discuté et mis en écho avec d'autres.

UE3D. Ouverture (7 ects)

Séminaire dans une autre discipline (21h) ou dans l'offre de formation Arts de la scène de Lyon 2. 4 ects.

Liste des séminaires de Lyon 2 dans la maquette des M1 Semestre 1.

Dans l'offre de cours ENS il est possible de prendre un séminaire d'une autre discipline artistique (cinéma, musique ou histoire de l'art). Il est également possible de suivre tout autre séminaire à l'ENS en lien avec une discipline artistique (dans les enseignements Lettres du département, ou dans les départements de Sciences Humaines ou de Langues).

ET

THE-5106 : Anglais pour la scène (15h) 3 ects

Intervenante : Jeanne Schaaf

Mardis de 16h à 18h : 17 et 24 septembre ; 1-8-15 octobre ; 5 novembre

Mardi de 16h à 19h : 12 novembre.

L'anglais pour la scène » est un cours dispensé en anglais donnant accès à une large palette de vocabulaire professionnel en lien avec la dramaturgie sous toutes ses formes (du texte, du plateau, des diverses formes de spectacles vivants) ainsi qu'un volet plus universitaire permettant d'aborder un discours plus théorique et académique sur le théâtre.

Bibliography:

Dictionary of the Theatre: Terms, Concepts, and Analysis, Patrice Pavis, University of Toronto Press, 1999

The Cambridge Introduction to Theatre Studies, by Christopher B. Balme, 2008

The Routledge Companion to Theatre and Performance, Routledge, Routledge Companions, (eds) Paul Allain and Jen Harvie, 2014

The Routledge Companion to Contemporary European Theatre and Performance, Routledge, Ralf Remshardt (editor), Aneta Mancewicz (editor), 2023

The theory covered in these texts will provide students with a comprehensive vocabulary of theatre terms, the ability to discuss both *form* and *action* as cornerstones of production dramaturgies practiced in professional English-speaking theatres, and a range of critical and semiotic approaches to analyzing texts, performances, and stagecraft.

Assessments:

Students are expected to read excerpts of plays/ critical theory to prepare for the class each week. They should participate actively in the discussions/ readings. Writing workshops will give the students the opportunity to write abstracts for call for papers, individual reviews, or director's notes for key texts.

1) Oral presentation, 40 min: In pair/groups students will show their knowledge and analytical skills in the form of an oral/visual presentation: a *theoretical framework* will be applied to a detailed dramaturgical analysis and/or dramaturgical approach to staging one of their chosen play or scene.

2) Written final exam, November 12th, 3hrs.

M2 : Semestre 4

UE4A. Fondamentaux disciplinaire (10 ects)

THE-5302 : Actualités de la recherche. 3 ects.

Anne Pellois et Olivier Neveux

Vendredi 18 octobre (14-17h), 6 décembre (14-17h), 24 janvier (14-17h) 14 février (10-17), 14 mars (14-17h)

Les séances ont pour objet de proposer un retour réflexif, critique et collectif sur les recherches en cours et sur l'actualité du champ des études théâtrales et chorégraphiques. Elles permettront à la fois d'aborder les questions qui agitent le paysage des études théâtrales, le travail relatif à la fabrication d'un colloque ou d'une journée d'étude, et les questionnements scientifiques posés par la recherche en cours des étudiant.e.s.

ET

TH- 5202 : Expérience dramaturgique. 3 ects.

Samuel Gallet

5 décembre (10-11h), 4 février (10-13h), 25 février (10-13h), 25 avril (10-16h)

Cet atelier met en place un suivi de travail dramaturgique lié à un projet personnel. Il entend accompagner une expérience dramaturgique dont le contenu sera établi en amont avec l'intervenante et les modalités fixées lors de la séance d'introduction. Il fera l'objet d'un suivi personnel permettant d'identifier les

méthodes de dramaturgie utilisées par les étudiant.e.s. Il permettra ainsi une réflexion plus large sur la nature et les périmètres du geste dramaturgique.

ET

THE-5201 : Laboratoire dramaturgique. 4 ects

Anne Pellois + intervenants: Arthur Fourcade et Yoan Miot.

17 septembre : 14h-16h. présentation du projet par le Collectif X.

25 septembre : journée sur le terrain autour de Montbrison. Participation à l'enquête. Travail d'entretiens. (½ groupe)

5 novembre : visio.

6 décembre : 17-22h : restitution de Montbrison. (½ groupe)

7 et 9 janvier : 10h-17h : élaboration de la forme.

14 au 17 janvier : restitution aux mairies et habitant·es du territoire.

Cet atelier a pour objectif d'élaborer une réflexion dramaturgique collective autour d'une question ou d'un texte, dans une visée expérimentale. Il se fera cette année en partenariat avec le Collectif X et le projet *Permis de Construire*, auquel nous serons associé·es. Mêlant enquêtes techniques et pointues sur les politiques et sur l'économie de la construction immobilière et entretiens sur les manières de vivre ces politiques par les habitant·es au sein de la métropole lyonnaise, le premier volet de *PDC* a donné lieu à une première sortie de résidence en mai 2024. Cette année, nous nous associons au 2nd volet de l'enquête dans la Loire, sur un terrain péri-urbain, dans l'idée d'enquêter sur les relations complexes qu'entretiennent habitat et écologie, à l'heure de la loi dite de "zéro artificialisation des sols". Il s'agira, à partir d'une enquête menée par des élèves urbanistes, de faire théâtre de ces problématiques, au plus proche des préoccupations sociales, économiques et politiques des habitant·es.

L'évaluation est collective et s'appuie sur un suivi du projet tout au long du laboratoire.

UE 4B. Mémoire de recherche. (20 ects).

Le mémoire doit faire entre 100 et 130 pages hors bibliographie et annexes.

Il donne lieu à une soutenance publique. 2 sessions programmées.

Les mémoires sont à rendre (1ère session) pour le 16 juin et (2ème session) pour le 22 août 2025.

ART-5302 : Séminaire doctoral Théâtre

Olivier Neveux

10 (16-19h) et 11 (10-17h) décembre ; 11 (16-19h) et 12 (10-17h) mars ; 1er (16-19h) et 2 (10-17h) juillet

Ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s en études théâtrales (sur inscription)

Validable en M2 dans le cadre du diplôme = 2,5 crédits

Trois sessions annuelles. Chaque session s'organise en deux temps. Un premier moment de trois heures avec un.e invité.e chercheuse ou chercheur en études théâtrales ; un second moment, le lendemain, d'exposition des travaux doctoraux et de recherche en cours.

Il est possible de ne venir assister qu'aux rencontres.

3. Parcours Musique en scène

Semestre 1

*MUS-4104. Séminaire de musicologie [M1/M2]

Jason Julliot

Lundis 13h-15h ou 13h-15h30

23 septembre - 30 septembre - 14 octobre - 21 octobre - 4 novembre

18 novembre (13h-15h30) - 25 novembre (13h-15h30) - 2 décembre (13h-15h30)

9 décembre - 16 décembre (13h-15h30)

Salle Dutilleux

Thématique : Approches de l'analyse musicale

Au cours de ces séances, nous réaliserons un panorama des principales méthodes d'analyse employées en musicologie contemporaine. Dans une première moitié de séminaire, nous reviendrons sur les systèmes d'analyse propres aux musiques tonales, notamment en ce qui concerne la phraséologie, la forme et l'harmonie. Dans un second temps, nous explorerons des systèmes développés au XXe siècle, qu'ils se situent dans une approche formaliste (analyse schenkérienne, vectorielle, néoriemannienne, *set theory*, etc.) ou non. Chaque séance sera construite autour d'une œuvre spécifique, tirée de genres et d'époques variées, du XVIIIe siècle à nos jours.

*MUS-4102 Séminaire d'esthétique musicale [M1/M2]

Emmanuel Reibel

Mardis 14h-17h

Séances : 17 septembre - 24 septembre - 15 octobre - 22 octobre - 5 novembre - 19 ou 26 novembre – 3 décembre - 17 décembre

Salle Dutilleux

Thématique : Musique et dandysme, le cas Maurice Ravel

Ce séminaire vise à approcher la musique de Maurice Ravel par le prisme du dandysme littéraire et artistique. Il s'interrogera sur l'existence d'un dandysme proprement musical, en articulant différentes notions comme le naturel et l'artifice et en explorant plusieurs procédés comme le pastiche musical. On partira en quête d'autoportraits musicaux de Ravel en dandy et on évaluera l'héritage des textes de Vladimir Jankélévitch consacrés au compositeur.

MUS-5103 Lecture de textes musicologiques [M1/M2]

Jason Julliot et Emmanuel Reibel

Mardis 10h-13h

Salle Dutilleux

Séances : 17 septembre (ER) - 1er octobre (JJ) - 19 ou 26 novembre (JJ) - 3 décembre (ER) - 10 décembre (ER) - 17 décembre (JJ)

Cet atelier vise à initier les élèves à différentes méthodes de recherche en musicologie en parcourant un certain nombre d'ouvrages fondamentaux, en lisant une sélection d'articles emblématiques, et/ou en invitant les élèves à discuter collectivement de leurs mémoires en cours. Les élèves seront invités à présenter systématiquement des exposés.

MUS-4103- Atelier dramaturgique – Opéra de Lyon [M1/M2]

Emmanuel Reibel et Raphaëlle Blin

Mardis matins 10h-12h ou 13h

Salle Dutilleux

Cet atelier de musicologie appliquée vise à initier les élèves de musicologie à la dramaturgie institutionnelle en les impliquant dans des actions mêlant réflexion, création et médiation. Le partenariat avec l'Opéra de Lyon consistera à préparer le festival de mars 2025, et le travail portera plus précisément sur l'opéra contemporain de Giorgio Battistelli intitulé *7 Minutes* (2019, d'après *7 Minuti* de Stefano Massini). Il s'agira de réfléchir à la confection du programme de salle du spectacle, de préparer un podcast "journal de la création", et de participer à l'écriture des plusieurs textes de valorisation (dossier de location/achat, dossier de mécènes, textes de médiation publique). Ce cours sera en partie animé par Raphaëlle Blin, assistante éditoriale à l'Opéra de Lyon.

Séances : 24 septembre (introduction et analyse de l'oeuvre) - 15 octobre (réflexion programme de salle et podcast) - 22 octobre (avec Miguel Perez Inesta, directeur musical) - 5 novembre (avec Pauline Bayle, metteuse en scène) - 19 ou 26 novembre (avec le régisseur technique de la production)

Masterclass S1 : voir précédemment dans les cours du diplôme.

Cours externe au choix : les maquettes de M1 et de M2 comprennent un cours externe obligatoire au S1 et un cours externe optionnel au S2. Le cours obligatoire valant pour le S1 peut être suivi indifféremment au S1 ou au S2. Voici ci-dessous les possibilités de cours du master de musicologie de Lyon 2 ouverts aux élèves de l'ENS :

S1

Paléographie / Musique renaissance (G. Saint-Cricq) : Mercredi 8h-10h

Musiques et arts (J. Rossi) : Mercredi 10h-12h

Séminaire d'esthétique (J. Rossi) : Mercredi 13h-15h

Edition musicale (T. Soury, JC Branger) : Jeudi 13h-15h

Musique populaire (C. Chabot-Canet) : Vendredi 13h-15h

S2

Méthodes d'analyse en musicologie (D. le Touzé, C. Carencio) : Mercredi 10h-12h

Musique, esthétique et société (J. Parisi) : Mercredi 13h-17h

Séminaire de recherche (JC Branger) : Mercredi 15h-17h

Séminaire de recherche (J. Rossi) : Jeudi 10h-12h

Semestre 2

*MUS-5201. Séminaire d'actualité de la recherche musicologique [M1/M2]

Emmanuel Reibel et Jason Julliot

Cette unité d'enseignement vise à familiariser les élèves à diverses thématiques de recherche, en lien avec les activités du laboratoire IHRIM - UMR5317 ou avec divers groupes de recherches musicologiques. Cette année, le séminaire prendra deux formes différentes :

>3 séances spéciales ENS Lyon :

- Mardi 21 janvier 2025, 14h-17h Dutilleux : avec Etienne Jardin pour son ouvrage *Exposer la musique : le festival du Trocadéro (Paris 1878)*, Horizons d'attente 2002, et Fanny Gribenski pour son ouvrage *Tuning the World: The Rise of 440 Hertz in Music, Science and Politics*, University of Chicago Press.

- Mardi 18 février 2025, 14h-17h Dutilleux : avec Augustin Braud et Kévin Roger sur les recherches en musicologie numérique et le Consortium Musica2 [sous réserve].

- Mardi 25 mars 2025, 14h-17h Dutilleux : avec Chloé Huvet, séance en lien avec le ciné-concert des élèves du CNSMDL [sous réserve].

>5 séances (ou demi-journées) à choisir entre les manifestations suivantes :

- Jeudi 7 novembre 2024, 10h-12h30, salle d'ensemble du CNSMD : Les compositions pour violon de George Enesco. Avec Sarah Nemtanu, violoniste, et Julien Szulman, violoniste et doctorant au CNSMDP
- Vendredi 29 novembre 2024 : séminaire IHRIM monde universitaire et monde de l'art (ici au choix pour les M2 seulement, car séance obligatoire pour les M1 dans le cadre du cours de méthodologie)
- Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2024 : colloque au CNSMD. Schoenberg enseignant : philosophie de la transmission, philosophie de la composition.
- Jeudi 19 décembre 2024 : séance "Musique et danse au prisme du queer", dans le cadre du séminaire *Historiographie musicale : pensée straight, (im)pensée queer ?* Université Lyon 2
- Jeudi 23 janvier 2025, 10h-12h30, salle d'ensemble du CNSMD : L'interprétation musicale au prisme des notions de transfert, d'appropriation et de métissage culturels. Avec Florentin Ginot, contrebassiste, et Corinne Schneider, musicologue
- Lundi 10 février 2025, 10h-12h30, salle d'ensemble du CNSMD : Réflexions sur les airs de cour. Avec Lucile Richardot, mezzo-soprano, Sébastien Daucé, chef et claveciniste, Thomas Leconte, musicologue.
- Jeudi 13 mars 2025 : 14h-17h30 "l'enseignement musical au 19e siècle", séminaire littérature et arts IHRIM avec Jean-Christophe Branger, Arthur Macé, Marc Rigaudière et Christine Rodriguez. MSH Lyon
- Vendredi 14 mars et samedi 15 mars : colloque international France, Musique, Cultures (1789-1918), *Online*. Programme à venir.
- Mardi 15 avril, 10h-12h30, salle d'ensemble du CNSMD : Rebétiko et autres musiques traditionnelles de Grèce. Avec Estelle Amy de la Bretèque, ethnomusicologue et Ouranio Lampropoulou, musicienne et musicologue.
- Date à définir, 10h-12h30, salle d'ensemble du CNSMD : Autour des oeuvres pour piano de Maurice Ravel, avec Bertrand Chamayou, pianiste et Emmanuel Reibel.

Évaluation : rédaction d'un carnet de recherche.

*MUS-4201- Séminaire musique, texte, scène [M1/optionnel M2]

Emmanuel Reibel

Mardis 13h-16h, dates à venir

Salle Dutilleux

Thématique : l'opéra entre mythe et histoire

On s'interrogera sur la façon dont le genre de l'opéra semble partagé aujourd'hui entre une vocation à tirer des sujets représentés une dimension d'ordre mythique et intemporel, d'une part, et une envie de s'enraciner dans des réalités historiques, politiques et sociales très contemporaines, d'autre part, à l'image du dernier opéra de Battistelli inspiré de la lutte menée par les salariés de la dernière usine française de la marque Lejaby à Yssingaux en Haute-Loire.

On historicisera cette tension entre mythe et histoire en explorant ses manifestations depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, en passant par Mozart, Verdi et Wagner. On interrogera quelles conceptions de la musique sous-tendent le choix des sujets des opéras, et on examinera également la façon dont les propositions scéniques et scénographiques rebattent les cartes de façon stimulante dans cette tension entre l'actuel et l'éternel.

On se rendra à l'Opéra de Lyon le lundi 17 mars 2025 (19h30) pour assister à une représentation de *La Forza del destino* de Verdi, et le 18 mars 2025 (20h) pour assister à une représentation de *7 minutes* de Battistelli.

*MUS-5201 Séminaire Musique et société [M1/M2]

Jason Julliot

Lundis 13h-15h

Salle Dutilleux

Thématique : Musique et pseudosciences

Dans l'espace public des médias d'information et de divertissement, la musique est fréquemment investie de pouvoirs divers, allant du développement cognitif de l'enfant à celui de stimuler la croissance des végétaux. Si ces idées connaissent un essor particulier de nos jours, résonnant parfois avec des théories *New Age*, des croyances mystiques ou des pratiques telles que la musicothérapie, elles sont loin d'être neuves. La puissance évocatrice de la musique sur la matière se retrouve dans de nombreux mythes, des trompettes de Jéricho à Orphée charmant Hadès, au chant des sirènes, à la guérison du Roi Lear ou encore au pouvoir d'« enflammer le cœur des hommes ».

Ce séminaire sera l'occasion de mettre certaines idées sur les pouvoirs de la musique à l'épreuve des faits. Après avoir produit l'analyse critique d'un ouvrage de vulgarisation musicale, les étudiant·es devront choisir une croyance, suivre un protocole expérimental et rédiger collectivement un article scientifique détaillé qui sera soumis à une revue universitaire.

MUS-4206 Atelier de valorisation musicologique (21h). [M1]

Jason Julliot

Mardis 9h-10h30

Salle Dutilleux

Cet atelier musicologique explorera deux axes différents. En premier lieu, il s'agira d'un travail préprofessionnalisant en partenariat avec le Palazzetto Bru Zane de Venise, consistant en des recherches autour de compositeur·rices et d'œuvres du XIXe et du début du XXe siècle, avec pour finalité l'écriture de textes destinés au grand public. En parallèle, nous nous essaierons à différentes formes de médiation et de valorisation musicologique, de la rédaction de notes de programme à l'animation d'avant-concerts. Il sera enfin question de nouveaux formats audiovisuels de plus en plus adoptés par les institutions culturelles.

<!> Attention : deux séances de cet atelier seront anticipées au 1er semestre pour la préparation des introductions aux concerts de midi du S1 :

lundi 30 septembre de 15h à 16h30, et lundi 9 décembre de 15h à 16h30

Masterclass S2 : programme et dates à venir.

4. Parcours Pensées du cinéma

Semestre 1

CINE4101 – Esthétique du cinéma (21h, 4 ects)

Du film sur les murs. Enjeux esthétiques et pratiques du cinéma exposé

Occitane Lacurie

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : Mardi 17h-20h

24/09 ; 01/10 ; 08/10 ; 26/11 ; 04/12 ; 11/12 ; 18/12. Salle Dutilleux (D2008).

Exigence d'accès : Licence 3

Contenu du programme : Que signifie de voir un film dont les séquences sont éparpillées sur des moniteurs cathodiques, empilé au centre d'une pièce noire, au cœur du Centre Pompidou (*Zapping Zone*, Chris Marker, 1990) ? Quels questionnements esthétiques conduisent cinéastes, philosophes et chercheur·euses en cinéma à se saisir de la forme exposition pour penser les mutations à l'œuvre au sein du médium cinématographique, au tournant du millénaire (*Passages de l'image*, collectif, 1990-1991) ? Comment se fait-il que pour célébrer la mémoire d'un·e cinéaste, le format de l'exposition soit à ce point privilégié (*Viva Varda*, Cinémathèque Française puis CCCB, 2024 ; *Chantal Akerman*, Bozar puis Jeu de Paume, 2024) ?

Comme en témoigne l'actualité éditoriale et curatoriale,

Ce cours nous permettra de tirer profit de la Biennale d'art contemporain de Lyon qui se tiendra tout au long du premier semestre dans différents lieux de la ville et qui compte parmi les artistes qu'elle exposera, plusieurs praticien·nes de l'image en mouvement – Iván Argote, Tohé Commaret, Ange Leccia ainsi qu'un hommage à Chantal Akerman. Nous mêlerons donc les séances à des visites d'expositions, autant d'études de cas à partir desquelles nous pourrions réfléchir et écrire. À l'issue de ce cours, nous créerons ensemble une série de pièces de cinéma exposé, avec pour thème la critique de cinéma, que nous exposerons dans la Galerie Artémisia.

Films, installations, expositions :

Les Immatériaux, exposition, Jean-François Lyotard, 1985

Zapping Zone, installation, Chris Marker, 1990

Passages de l'image, exposition, collectif, 1990-1991

Histoire(s) du cinéma, film, Jean-Luc Godard, 1998

Primitive Project, série d'installations, Apichatpong Weerasethakul, 2009-2010

Le Livre d'image, film et exposition, Jean-Luc Godard, 2019

Bibliographie indicative :

→ Erika Balsom, *Exhibiting cinema in contemporary art*, Amsterdam, Amsterdam University Press, coll. « Film culture in transition », 2013.

→ Raymond Bellour, *La Querelle des Dispositifs : cinéma, installations, exposition*, P.O.L, coll. « Cinéma », 2012

→ François Bovier & Adeena Mey (dir.), *Cinéma exposé. Films d'artistes, art vidéo et exposition d'images en mouvement*, Le Presses du réel, coll. « ECAL », 2015

→ Enrico Camporesi & Jonathan Pouthier, *Histoire d'une histoire du cinéma*, Paris Expérimental, Centre Pompidou, 2023

→ Marcella Lista (dir.), *Chris Marker. Survivances de Zapping Zone, Catacombes et lumières*, Éditions Centre Pompidou, coll. « Recherches », 2024

→ Luc Vancheri, *Le Cinéma ou le dernier des arts*, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le Spectaculaire-Cinéma », 2018

→ Dominique Païni, *Le Cinéma, un art plastique*, Yellow Now, coll. « Morceaux choisis », 2013

→ Lettre d'intention pour l'exposition *Passages de l'image*, consultable [en ligne](#).

Méthode d'enseignement : Cours magistral

Méthode d'évaluation :

- un texte sur une exposition de la Biennale d'Art Contemporain de Lyon
 - une note d'intention pour une œuvre destinée à notre exposition à la Galerie Artemisia de l'ENS de Lyon
- En cas de dispense d'assiduité (avec justificatif médical ou d'employeur uniquement) : examen final sur table.

CINE4102 – Philosophie du cinéma (21h, 4 ects)

Le dispositif cinéma III. La critique culturelle, une pensée du cinéma

Occitane Lacurie

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : Mardi 10h-13h

24/09 ; 01/10 ; 08/10 [pause] 26/11 ; 04/12 ; 11/12 ; 18/12. Salle Dutilleux (D2008).

Exigence d'accès : Licence 3

Contenu du programme : Que pensons nous lorsque nous pensons les images ? Souvent caricaturées, maintes fois dénigrées en France, les *études culturelles* proposent pourtant une réponse structurée – et structurante – à cette vaste question et méritent d'être envisagées sur le plan épistémologique. Ce cours aura vocation, dans une perspective d'histoire de la philosophie, d'interroger l'axe « Francfort, Vincennes, Birmingham » identifié par Maxime Boidy (2017) qui traverse l'Europe occidentale, le XXe siècle et la théorie critique. En prenant la culture pour objet, ces écoles de pensée, filles du matérialisme marxiste et des sciences humaines, ont ouvert la possibilité d'une « critique culturelle » de nature à bouleverser l'histoire de l'art, l'esthétique et les études cinématographiques encore en gestation. Nous prendrons donc au sérieux cette phrase attribuée à Godard, « la culture c'est la règle, l'art, c'est l'exception », souvent citée par les contempteur·ices des approches culturelles, et étudierons les montées en généralité à partir des images offertes par ces approches.

Bibliographie indicative :

- Walter Benjamin, *Paris, capitale du XIXe siècle* et plus largement, les œuvres issues de l'École de Francfort.
- John Berger, *Voir le voir. À partir d'une série d'émissions de télévision de la BBC* [1972], B42, 2014
- Maxime Boidy, *Les études visuelles*, Presses Universitaires de Vincennes, coll. « Libre cours », 2017
- Susan Buck-Morss, *Voir le capital. Théorie critique et culture visuelle*, M. Boidy et S. Roth. (éd. et trad.), Les Prairies ordinaires, 2010
- Maxime Cervulle, & Nelly Quemener, *Cultural Studies. Théories et méthodes*, Armand Collin, 2015
- Stuart Hall, *Identités et cultures. Politiques des Cultural Studies*, M. Cervulle (éd.) C. Jacquet. Paris (trad.), Amsterdam, 2008
- William J. T. Mitchell, *Iconologie : image, texte, idéologie*, Les Prairies ordinaires, 2009
- Andrea Pinotti et Antonio Somaini, *Culture visuelle : images, regards, médias, dispositifs*, Dijon, Les presses du réel, coll. « Perceptions », 2022 [2016].
- Raymond Williams, *Culture et matérialisme*, N. Calvé et É. Dobenesque (trad.), Les Prairies ordinaires, 2009
- Jean-Claude Schmitt, *Le corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Âge*, Gallimard, coll. « Le temps des images », 2002

Filmographie indicative :

- Ce n'est qu'un début, continuons le combat*, Claudia Von Alemann, 1968
- Ali au Pays des Merveilles*, Alain Bonnamy & Djouhra Abouda, 1975
- Ways of Seeing*, John Berger, 1972, [sur YouTube](#)

Méthode d'enseignement : Cours magistral

Méthode d'évaluation :

- un essai à rendre à la mi-semester (coefficient 1).
- un essai à rendre à la fin du semestre (coefficient 1).

En cas de dispense d'assiduité (avec justificatif médical ou d'employeur uniquement) : examen final sur table.

CINE4103 – Histoire du cinéma (20h, 4 ects)**Puissances du cinéma des années 1910-1920 : le cas d'Abel Gance**

Élodie Tamayo

Pré-master, M1, M2.

Calendrier, séances et horaires : mercredi 14h-16h (9 séances) + une soirée de projection en Kantor le 14/11 : 18/09, 25/09, 2/10, 9/10, 23/10, 6/11, 14/11 (en soirée, en Kantor), 27/11, 4/12, 11/12. Salle Dutilleux (D2008).

Contenu du programme : Ce séminaire aura pour visée d'interroger les puissances prêtées au cinéma dans les années 1920-1920 à travers l'étude de cas de l'œuvre d'Abel Gance. La période se prête en effet à une démarche tant laborantine (multipliant les essais, tests et brevets) que spéculative : pour imaginer l'avenir (technique et formel) de ce médium ou encore pour déterminer son impact possible en matière d'évolution sociale, tout particulièrement dans le contexte de la Grande Guerre. Cette pensée des puissances filmiques génère également un cinéma resté « en puissance », à l'état de rêve, de papier ou de virtualité. L'œuvre réalisée et non-réalisée de Gance occupe une place symptomatique au sein de ce contexte, qu'il s'agira d'explorer, car « Il est si nécessaire de s'imaginer qu'un Art nouveau est né avec la cinématographie que, dût-on se tromper, il serait bon de concentrer tous nos efforts jeunes et neufs vers cette possibilité. *L'alchimie* du cinéma. » (Abel Gance, *Prisme*, 1930).

Filmographie indicative :

La Folie du docteur Tube, Abel Gance, 1915

Les Gaz mortels, Abel Gance, 1916

J'accuse, Abel Gance, 1919

La Roue, Abel Gance, 1923

Napoléon vu par Abel Gance, Abel Gance, 1927

La Fin du monde, Abel Gance, 1931

Pistes bibliographiques :

Cuff Paul, *Abel Gance and the End of Silent Cinema. Sounding out Utopia*, Londres, Palgrave Macmillan, 2016.

Gance Abel, *Prisme*, Paris, Gallimard, 1930.

Icart Roger (éd.), *Abel Gance, Un soleil dans chaque image*, Paris, CNRS/Cinémathèque Française, 2002.

Tamayo Elodie (éd.), *Abel Gance, Charles Pathé. Correspondance (1918-1955)*, Paris, Gallimard, 2021.

Véray Laurent (dir.), *Abel Gance, Nouveaux regards, 1895*, n° 31, 2000.

Wall-Romana Christophe, *Cinepoetry, imaginary cinemas in french poetry*, New-York, Fordham University Press, 2013.

Méthode d'évaluation :

- Un essai à rendre à la mi-semester (coefficient 1).
- Un essai à rendre à la fin du semestre (coefficient 1).

En cas de dispense d'assiduité (avec justificatif médical ou d'employeur) : examen final sur table.

CINE4104 – Atelier de programmation (12h, M1 : 3 ects / M2 : 4 ects)**Programmer le cinéma de patrimoine**

Maëlle Arnaud (responsable de la programmation de l'Institut Lumière)

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : atelier sur deux jours et une soirée : le vendredi 22/11 (9h-12h30 puis 14h-16h30) et le jeudi 5 (14h-18h + soirée de projection en Kantor).

Salle Dutilleux (D2008) et Kantor, avec une projection en 35mm issue des collections de l'Institut Lumière.

Contenu du programme : Une initiation à la programmation du cinéma de patrimoine à partir du retour d'expérience de Maelle Arnaud, responsable de la programmation de l'Institut Lumière et de la projection d'une copie en 35 mm issue de leurs collections.

Pistes bibliographiques :

CHERCHI USAI Paolo, DAVID Francis, HORVATH Alexander et LOEBENSTEIN Michael (dir.), *Film Curatorship : Archives, Museums, and the Digital Marketplace*, Vienne, Synema/Österreichisches Filmmuseum, 2008.

HABIB André et MARIE Michel (dir.), *L'avenir de la mémoire. Patrimoine, restauration, réemploi cinématographiques*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013.

LE ROY Éric, *Cinémathèques et archives du film*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/Arts Visuels », 2013.

WASSON Haidee, *Museum Movies: The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema*, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 2005.

Webographie :

institut-lumiere.org

fiafnet.org

Méthode d'évaluation : définition de deux programmes de films avec des contextes et des objectifs différents.

CINE4105 – Atelier de réalisation (M1 : 3 ects / M2 : 4 ects)

Léonor Serraille

M1, M2

L'atelier est ouvert à 10 personnes maximum. Il doit impérativement être suivi sur les 2 semestres.

Calendrier, séances et horaires : les vendredis de 11h à 18h30 (6 séances) : 27/09, 4/10, 18/10, 8/11, 6/12, 13/12. Salle Dutilleux.

Trois jours de formation technique à prévoir en plus (dates à définir).

Contenu du programme : L'atelier réalisation sera scindé en deux moments : le premier, la conception d'un scénario de court métrage (5 à 10 pages maximum) au sein d'un atelier d'écriture ; le second, la mise en scène du projet (5 à 10 minutes maximum) et son suivi durant toute la production.

L'atelier a pour objectif d'accompagner les étudiants dans la pensée d'une forme purement audiovisuelle et de les confronter à la spécificité d'un récit conçu pour le cinéma. Comment mettre en images ? Comment découper un scénario ou se libérer d'un découpage ? Comment faire se rencontrer des enjeux narratifs et visuels ? Les films réalisés dans le cadre de l'atelier seront projetés publiquement au théâtre Kantor au cours d'une séance spéciale.

Sélection des projets de film : Les projets et les étudiants accompagnés durant l'atelier seront choisis sur la base d'une note d'intention présentant leur idée de projet, les directions que pourrait prendre le scénario et les motivations pour faire partir de l'atelier (1 page maximum). Les formes fictionnelles sont privilégiées de manière à pouvoir profiter à plein du temps consacré à l'atelier d'écriture en début d'année. Les étudiants désireux de participer à l'atelier doivent signer un contrat de cession de droits non exclusif de leur film avec l'ENS de Lyon et s'engager à achever leur film au plus tard à la date de rendu fixée.

Évaluation : Remise d'un scénario au premier semestre, puis d'un film court achevé au second semestre. La présence de tous les étudiants de l'atelier à la projection des films réalisés dans le cadre de l'atelier (en juin ou en septembre, date à définir) est obligatoire.

CINE4106 - Atelier de méthodologie (15h, 4 ects)

Elodie Tamayo

M1, M2

Calendrier, séances et horaires : les jeudis 3 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 5 décembre et 12 décembre de 10h à 13h (5 séances).
Salle Dutilleux (D2008)

Cet atelier vise à initier, théoriquement et pratiquement, aux méthodes de la recherche en études cinématographiques à travers une série de rencontres (en visio) avec des chercheurs et chercheuses de la discipline.

Ces rencontres permettront d'esquisser un panorama des champs et des outils de la recherche contemporaine, de situer ces démarches plurielles dans l'historiographie des études cinématographiques et d'appréhender comment adapter des outils méthodologiques à des objets d'études spécifiques. L'atelier permettra ainsi de se familiariser avec des travaux récents, mais aussi d'expérimenter la façon dont ces démarches peuvent entrer en résonance avec les travaux et axes de recherche en cours des étudiants.

Évaluation : un compte-rendu d'une des 5 séances.

CINE4108 – Atelier d'écriture de critique cinématographique (15h, M1 : 3 ects / M2 : 4 ects)

Elodie Tamayo

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : les jeudis 26 septembre, 17 octobre, 24 octobre, 7 novembre et 21 novembre de 10h à 13h (5 séances). Salle Dutilleux (D2008).

Exigence d'accès : Titulaires d'une Licence 3, cours accessible aux non-spécialistes.

S'assurer d'être disponible en dehors des heures de cours obligatoires pour assister à des séances entre le 12 et le 20 octobre lors du festival Lumière.

Contenu du programme : Le cours a pour objectif d'initier à l'écriture critique à travers des exercices pratiques qui permettront d'expérimenter différentes formes (critique longue, notules, entretiens) et d'articuler des préoccupations d'ordre stylistique (le titre, le chapeau, l'attaque, la chute, le format...) avec des opérations caractérisant l'écriture critique (la sélection des éléments, la comparaison, la redéfinition du « sujet » du film, mais aussi le ton et l'angle d'analyse...). Les travaux de rédaction s'articuleront à l'actualité cinématographique, mais aussi tout particulièrement au festival Lumière qui se tiendra à Lyon du 12 au 20 octobre. L'atelier débouchera sur la publication d'un compte-rendu du festival dans la revue en ligne *Débordements*.

Bibliographie :

André Bazin, « Réflexions sur la critique », *Le Cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague*, Paris, Cahiers du cinéma, 1984.

Gabriel Bortzmeyer, « Criticon » et « Criticon 2 », *Débordements. fr*.

Serge Daney, *La Rampe*, Paris, Cahiers du cinéma/Gallimard, 1983.

Manny Farber, *Espace négatif*, Paris, POL, 2004.

Pauline Kael, *Chroniques américaines*, Paris, Sonatine, 2010.

Jacques Rivette, *Textes critiques*, Paris, Post-éditions, 2018.

Méthode d'évaluation :

Production d'au moins deux textes critiques au cours du semestre, sous la forme suivante :

- critiques de films dans un format long (deux pages). L'une de ces critiques sera d'abord présentée à l'oral en cours, avant de faire l'objet d'un processus de réécriture.
- notules (10-20 lignes).
- entretiens (deux pages) prenant place à l'intérieur d'un compte-rendu du festival Lumière.
- compte-rendu du festival Lumière.

Il sera également attendu que les étudiants s'investissent dans la discussion collective autour de la mise au point et des relectures de ce compte-rendu, comme ils le feraient dans un comité de rédaction. La participation orale aux échanges comptera pour une partie de la note finale.

Semestre 2

CINE4201 – Esthétique du cinéma (21h, M1 : 3 etcs / M2 : 4 etcs)

Des fantômes dans les machines

Occitane Lacurie

Calendrier, séances et horaires : mardis 14/01 ; 21/01 ; 28/01 ; 04/02 ; 11/02 ; 18/02 ; 25/02 de 17h à 20h. Salle Dutilleux (D2008).

Exigence d'accès : Licence 3

Contenu du programme : La modernité, ainsi qu'il est coutume de le souligner, est le lieu d'élaboration de nouvelles formes de rationalités scientifiques. Celles-ci vont de pair avec l'invention de procédés techniques – photographie, phonographe et ultimement, cinématographe – laissant entrapercevoir la possibilité d'une science expérimentale fondée sur l'observation mécanique des phénomènes et donc, croit-on, objective. Les grands mystères de la nature sont passés au crible de ces nouvelles techniques d'observation et le mystère ultime, la mort, n'est pas en reste. La question du spectre, vieux problème de la théorie des images, opère un volte-face épistémologique pour se retrouver à la confluence de l'histoire de l'art et de l'histoire des sciences. Un lieu de la pensée que les fantômes ne quitteront plus et que le cinéma ne cessera d'explorer, sur le mode fantastique, expérimental voire documentaire.

Filmographie indicative :

Brainstorm, Douglas Trumbull, 1983
Cure, Kiyoshi Kurosawa, 1997
Blair Witch Project, Eduardo Sánchez, Daniel Myrick, 1999
Personal Shopper, Olivier Assayas, 2017
Ghost Like Us, Riar Rizaldi, 2020
Archive, Gavin Rothery, 2020
Devs, Alex Garland, 2020
Host, Rob Savage, 2020
Asian Ghost Story, Bo Wang, 2023
Memoria, Apichatpong Weerasethakul, 2021

Bibliographie indicative :

→ Stefan Andriopoulos, *Ghostly apparitions : German idealism, the gothic novel, and optical media*, First edition., New York, Zone Books, 2013.
→ Jonathan Beller, *The Message is Murder: Substrates of Computational Capital*, Pluto Press, 2018.
→ Hans Belting, *Pour une anthropologie des images*, traduit par Jean Bernard Torrent, Paris, Gallimard, coll.« Le temps des images », 2004.
→ Christine Bergé, *La voix des esprits : ethnologie du spiritisme*, Paris, Ed. Métailié, coll.« Collection Traversées », 1990, vol. 1/.

- Mireille Berton, *Le médium (au) cinéma : le spiritisme à l'écran*, Genève, Georg Editeur, coll.« Collection Emprise de vue », 2021.
- Lorraine Daston et Elizabeth Lunbeck (éd.), *Histories of scientific observation*, Chicago, University of Chicago press, 2011.
- Carlo Ginzburg, *Mythes, emblèmes, traces : morphologie et histoire*, traduction de l'italien revue par Martin Rueff à partir de la traduction de M. Aymard, C. Paolini, E. Bonan et M. Sancini-Vignet Lagrasse, Verdier, coll. « Verdier poche », 2010 [1986].
- Jacques Le Goff, *La Naissance du purgatoire*, Paris, Gallimard, coll.« Bibliothèque des histoires », 1981.
- Fleur Hopkins-Loféron, *Voilà l'invisible. Histoire visuelle du mouvement merveilleux-scientifique (1909-1930)*, Paris, Champ Vallon, coll. « Détours », 2023 (à paraître en septembre).
- Jeffrey Sconce, *Haunted media: electronic presence from telegraphy to television*, Durham (N.C.) London, Duke university press, coll.« Console-ing passions », 2000.
- Emmanuelle Sempère, *L'Épreuve du fantôme dans la littérature des Lumières*, Paris, Classiques Garnier, coll.« L'Europe des Lumières », n° 87, 2023.

Méthode d'enseignement : Cours magistral

Méthode d'évaluation :

- un essai à rendre à la mi-semester sur un film au choix (coefficient 1).
 - une analyse de séquence en fin de semestre (coefficient 1).
- En cas de dispense d'assiduité (avec justificatif médical ou d'employeur uniquement) : examen final sur table.

CINE4202 – Philosophie du cinéma (21h, M1 : 3 etcs / M2 : 4 ect)

Le dispositif cinéma IV. Des regards et des savoirs situés : vers une autre critique de l'image filmique ?

Occitane Lacurie

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : mardis 14/01 ; 21/01 ; 28/01 ; 04/02 ; 11/02 ; 18/02 ; 25/02 de 10h à 13h. Salle Dutilleux (D2008).

Exigence d'accès : Licence 3

Contenu du programme : Dans la première partie de ce séminaire, l'an passé, nous nous étions saisi·es du regard comme point de départ matériel de l'œuvre filmique et comme concept partagé par les critiques adressées depuis le genre, la race et la classe sociale. Point d'incandescence des rapports de force à l'œuvre dans la société, le regard devient, au cinéma, la ligne de fracture à partir de laquelle repérer les dynamiques de pouvoir à l'œuvre dans l'image.

Poursuivant ces questionnements et faisant suite à l'exploration des pensées critiques de la culture que nous aurons menée au premier semestre, il s'agira de nous interroger sur les expériences du regard spécifiques au cinéma nées d'approches critiques de l'élaboration du savoir lui-même. À partir de grands textes d'épistémologie critique des sciences (marxistes, anarchistes, féministes, et de psychologie critique) élaborés depuis les espaces contestataires de la pensée, nous nous interrogerons sur la production d'images comme pratique expérimentale d'une critique radicale de la réalité.

Bibliographie indicative :

- Karine Chemla et Evelyn Fox Keller (éd.), *Cultures without culturalism: the making of scientific knowledge*, Durham (N.C.), Duke University press, 2017.
- Michèle Le Doeuff, *Le sexe du savoir*, nouvelle édition par Léa Védié, Lyon, ENS Éditions, coll. « perspectives genre », 2023 [1998].
- Lorraine Daston & Peter Louis Galison, *Objectivité*, traduit par Sophie Renaut et Hélène Quiniou, Dijon, les Presses du réel, coll. « Fabula », 2012.
- Frantz Fanon, *Peau noire, masques blancs*, Paris, Éditions Points, coll. « Points », n° 26, 2015 [1952].
- Paul Feyerabend, « How to Defend Society Against Science », *Radical Philosophy*, 11, t 1975.

- Isabelle Garo, *L'idéologie ou La pensée embarquée*, Paris, La Fabrique, 2009.
- Emma Goldman, *L'anarchisme, ce dont il s'agit vraiment : et autres textes anarcho-féministes*, traduit par Léa Gauthier, Paris, Éditions Payot & Rivages, coll.« Petite bibliothèque Payot ».
- David Graeber, *Fragments of an Anarchist Anthropology*, Chicago, Prickly Paradigm Press, 2004.
- Sandra G. Harding, *Whose science? Whose knowledge?: thinking from women's lives*, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1991.
- Donna Haraway, *Primate visions: gender, race, and nature in the world of modern science*, New York, Routledge, 1989.
- Pierre Kropotkine, *L'entraide suivi de C'est aux jeunes que je parle : chapitres 7 et 8*, Paris, Éditions Payot & Rivages, coll.« Petite bibliothèque Payot », n° 1217, 2023, vol. 1/.
- Élisée Reclus, *Nouvelle géographie universelle. La terre et les hommes...*, Paris, Hachette, 1879.
- François Tosquelles, *Soigner les institutions*, Paris, l'Arachnéen, 2021.

Filmographie indicative :

- À Propos de Nice*, Jean Vigo, 1930
- Lettre de Sibérie*, Chris Marker, 1957
- Et les chiens se taisaient*, Sarah Maldoror, 1978
- Le Voyage à Lyon*, Claudia Von Alemann, 1981
- Navigators*, Noah Teichner, 2022
- Désordres*, Cyril Schaüblin, 2022

Méthode d'enseignement : Cours magistral

Méthode d'évaluation :

- un essai à rendre à la mi-semester (coefficient 1).
 - un essai à rendre à la fin du semestre (coefficient 1).
- En cas de dispense d'assiduité (avec justificatif médical ou d'employeur uniquement) : examen final sur table.

CINE4203 – Histoire du cinéma (21h, M1 : 3 etcs / M2 : 4 etcs)

Historiographies féministes du cinéma

Élodie Tamayo

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : les mercredis de 14h à 16h (10 séances) : 22/01, 5/02, 19/02, 26/02, 12/03, 19/03, 2/04, 16/04, 23/à4, 14/05. Salle Dutilleux (D2008).

Contenu du programme : Ce séminaire sondera les façons dont les perspectives féministes ont pu contribuer à déplacer les fondements historiographiques de l'écriture de l'histoire au cinéma, en critiquant ses soubassements et en élaborant de nouveaux cadres de pensée. Axées autour des charnières années 1970 – à partir d'un corpus de textes, de projets d'exposition et d'expérimentations filmiques – les séances exploreront comment l'histoire du cinéma féministe a pu s'ouvrir aux notions de temps non linéaire, d'inachèvement ou encore de collectivité.

Bibliographie indicative :

- Balsom Erika et Peleg Hila, *Feminist Worldmaking and the Moving Image*, Cambridge, MIT Press, 2022.
- Beeston Alix et Solomon Stefan (dir.), *Incomplete. The Feminist Possibilities of the Unfinished Film*, Oakland, University of California Press, 2023.
- Harding Sandra G., *Whose science? Whose knowledge?: thinking from women's lives*, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1991.
- Johnston Claire, *Notes on Women's Cinema*, « Women's Cinema as Counter Cinema », *Screen*, 1973 (trad. « Le cinéma des femmes comme contre-cinéma » », *Genre en séries* [En ligne], 15 | 2023, <https://doi.org/10.4000/ges.4178>).
- Kuhn Annette, « Women's Cinema and Feminist Film Criticism », *Screen*, vol. 16, n° 3, automne 1975, p. 107-112.

Matthews Jill, « New Challenges for Feminist History », *Lilith: A Feminist History Journal*, vol. 12, 2003, p. 1-5.

Rhodes Lis, « Whose History? », *Film as Film: Formal experiment in film, 1910-1975*, catalogue d'exposition (Hayward Gallery, Londres), 1979.

Filmographie indicative :

His-Story, Elsa Rassbach (1972)

L'Aggettivo Donna, Collettivo Femminista di Cinema di Roma (1971)

Mythes et médias, Vibeke Løkkeberg (1971-2021)

Maso et Miso vont en bateau, Carole Roussopoulos/Les Insoumuses (1976)

Calamity Jane & Delphine Seyrig, a Story, Babette Mangolte, (1983-2020)

Méthode d'enseignement : Cours magistral

Méthode d'évaluation :

- un essai à rendre à la fin du semestre (coefficient 1).

- un essai à rendre à la fin du semestre (coefficient 1).

En cas de dispense d'assiduité (avec justificatif médical ou d'employeur uniquement) : examen final sur table.

CINE4204 – Atelier de programmation (18h, M1 : 3 ects / M2 : 4 ects)

Streamer le cinéma retrouvé

Élodie Tamayo et LaCinetek

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : les jeudis 23/01, 06/02, 27/02, 13/03, 03/04 et 24/04 de 10h à 13h (6 séances). Salle Dutilleux (D2008).

Contenu du programme : Il y a-t-il une actualité de l'inactuel en cinéma ? Comment conjuguer l'histoire des images animées aux pratiques contemporaines de diffusion ? Cet atelier aborde ces questions par le prisme pratique de la programmation des cinémas retrouvés sur des interfaces de streaming telles Henri ou LaCinetek. Pour s'initier concrètement au geste de programmer, le groupe sera invité à concevoir collectivement une sélection de films qui sera diffusée sur LaCinetek.

Pistes bibliographiques :

BASCHIERA Stefano et FISHER Alexander (dir.), *World Cinema On Demand. Global Film Cultures in the Era of Online Distribution*, Londres, Bloomsbury Publishing, 2022.

BORDE Raymond et BUACHE Freddy, *La Crise des cinémathèques... et du monde*, Lausanne, L'Âge d'homme, 1997.

BORDINA Alessandro, CAMPANINI Sonia et MARIANI Andrea (dir.), *L'archivio/The Archive*, Udine, Forum, 2012.

CHERCHI USAI Paolo, DAVID Francis, HORVATH Alexander et LOEBENSTEIN Michael (dir.), *Film Curatorship : Archives, Museums, and the Digital Marketplace*, Vienne, Synema/Österreichisches Filmmuseum, 2008.

HABIB André et MARIE Michel (dir.), *L'avenir de la mémoire. Patrimoine, restauration, réemploi cinématographiques*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2013.

LE ROY Éric, *Cinémathèques et archives du film*, Paris, Armand Colin, coll. « Cinéma/Arts Visuels », 2013.

O'NEILL Paul (dir.), *Curating Subjects*, Londres, Open Editions, 2007.

PAÏNI Dominique, *Conserver, montrer*, Crisnée, Yellow Now, coll. « De parti pris », 1992.

WASSON Haidee, *Museum Movies: The Museum of Modern Art and the Birth of Art Cinema*, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 2005.

Webographie :

fiafnet.org

cinematheque.fr/henri

madelen.ina.fr
cinetek.com

Méthode d'évaluation :

- Conception de programmes diffusés sur LaCinetek.

CINE4205 – Atelier de réalisation (M1 : 3 ects / M2 : 4 ects)

Léonor Serraille

M1, M2

L'atelier est ouvert à 10 personnes maximum, inscrites dès le premier semestre.

Calendrier, séances et horaires : Vendredi, 11h-18h30 (6 séances), planning en cours d'élaboration.

Contenu du programme : Mise en scène et finalisation du projet de film écrit au premier semestre. (se reporter à la description de l'atelier CINE4105).

CINE4206 - Atelier de méthodologie (M1 : 3 ects / M2 : 4 ects)

Romane Carrière

M1, M2

Calendrier, séances et horaires : les vendredis de 13h à 16h (7 séances, dates à définir)

Ce séminaire sera conçu comme un lieu d'échanges et de discussions où les étudiant·e·s pourront présenter et échanger autour de leurs travaux de recherche. Nous aborderons tout particulièrement la question de l'écriture scientifique et de la rédaction du mémoire. Chaque séance sera organisée autour de la lecture d'un extrait des travaux d'un·e étudiant·e et sera suivie par un moment de discussion afin d'évoquer des problèmes méthodologiques ou rédactionnels éventuellement rencontrés. En complément, les étudiant·e·s seront invité·e·s à présenter un texte de leur choix qui occupe une place fondamentale dans leurs travaux, ce qui nous permettra d'évoquer les différentes approches méthodologiques possibles dans le champ des études cinématographiques.

CINE4208 – Atelier d'écriture critique cinématographique (M1 : 3 ects / M2 : 4 ects)

Radio Réel (Saison 2)

Occitane Lacurie

Pré-master, M1, M2

Calendrier, séances et horaires : Mercredis 19/02 ; 26/02 ; 12/03 ; 19/03 (de 10h à 15h, avec 1h de pause déjeuner partagée au milieu) puis quatre jours à Paris durant le festival Cinéma du Réel (21 au 30 mars), que nous déterminerons ensemble.

Exigence d'accès : Licence 3

Contenu du programme : Le projet Radio Réel aura pour vocation d'initier les participant·es à la création radiophonique et à la critique parlée. L'atelier se déroulera en deux temps. À Lyon, après une introduction au débat critique, nous prévisionnerons les films et enregistrerons une série de tables rondes sur certains d'entre eux. Au festival, nous effectuerons des entretiens et prises de son que nous monterons chaque jour. Chaque soir, nous publierons sur la chaîne de podcast de *Débordements* un épisode de Radio Réel, composé d'une table ronde et du paysage sonore de la journée.

Saison 1 :

Radio Réel (Débordements)

Podcasts de débat :

L'Esprit critique (Médiapart)

Toute une nuit (Apaches)

La Grande table critique (France Culture)

Podcasts de création :

Débordements podcast (Débordements)

Par les temps qui courent (France Culture)

Webographie : Blog « Les Ingénieurs du son » sur Arte Radio.

Méthode d'enseignement : Atelier

Méthode d'évaluation :

- un épisode de Radio Réel produit en groupe.

En cas de dispense d'assiduité (avec justificatif médical ou d'employeur uniquement) : examen final sur table.