

Direct Enrollment Sample Course Catalog

University Paul Valéry (UPV)

Spring Semester

Introduction

As a study abroad student on the [Advanced Track](#) of the [University of Minnesota's Language & Culture Learning Abroad Program](#) in Montpellier, France you will take one or more direct enrollment courses at the University Paul Valéry (UPV) or the University of Montpellier (UM). You may choose classes to fulfill your major or minor courses or liberal education requirements.

UPV is the humanities university in Montpellier, consisting of 19 departments in the arts, humanities, languages and social sciences. Classes are sorted by department and then organized by year of study.

A French licence is equivalent to a US bachelor's degree and is built on a 3-year plan. Program participants can select classes from any year and these classes will transfer back to the UofM as 3XXX, upper division courses. Because all courses are taught in French, the course descriptions have not been translated. If you require a more in-depth syllabus for course approval from your department, please [email the Montpellier Program Team](#).

This catalog is designed to help you explore the breadth and depth of courses available at UPV. Course availability is subject to change. You will be asked to provide one or more alternatives for your course selections as there may be conflicts in your schedule or changes to the course offerings. Just like in the US, you will have a short add/drop period so you are encouraged work with your Academic Advisor(s) before departure to get preapprovals for several courses.

Click on the hyperlinks below to jump to the courses available in that department.

Useful French Vocabulary

LICENCE 1: Semestre 2 (E 20) Niveau de la matière enseignée : Initiation
First year of bachelor's degree

LICENCE 2: Semestre 4 (E 40) Niveau de la matière enseignée : Intermédiaire
Second year of bachelor's degree

LICENCE 3: Semestre 6 (E 60) Niveau de la matière enseignée : Avancé
Third year of bachelor's degree

DÉPARTEMENT L'université est divisée par « matière d'enseignement »
This document is divided by academic department.

CM Cours Magistral
Large lecture format, sometimes accompanied by a TD

TD Travaux Dirigés
Small group format, discussion based course or lab work

Departments

[AES // INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS](#)

[ARTS DU SPECTACLE // CINEMA AND THEATER](#)

[ARTS PLASTIQUES // STUDIO ART](#)

[BIOLOGIE, ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT // BIOLOGY, ECOLOGY AND ENVIRONMENT](#)

[COMMUNICATION, MÉDIAS, MÉDIATION NUMÉRIQUE // MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES](#)

[ETHNOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE // ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY](#)

[GÉOGRAPHIE // GEOGRAPHY](#)

[HISTOIRE // HISTORY](#)

[HISTOIRE DE L'ART ET ARCHÉOLOGIE // ART HISTORY AND ARCHEOLOGY](#)

[INFORMATION ET COMMUNICATION // INFORMATION AND COMMUNICATION STUDIES](#)

[LETTRES MODERNES // FRENCH LITERATURE](#)

[MUSIQUE // MUSIC](#)

[PHILOSOPHIE // PHILOSOPHY](#)

[PSYCHOLOGIE // PSYCHOLOGY](#)

[SCIENCE DE L'ÉDUCATION // EDUCATION](#)

[SCIENCES DU LANGAGE // LANGUAGE SCIENCES AND LINGUISTICS](#)

[SOCIOLOGIE // SOCIOLOGY](#)

[SPORTS](#)

[LES LANGUES // LANGUAGES](#)

[ALLEMAND // GERMAN LANGUAGE, LITERATURE AND CIVILIZATION](#)

ANGLAIS // ENGLISH LINGUISTICS, LITERATURE, TRANSLATION AND CIVILIZATION

ARABE // ARABIC LANGUAGE AND CIVILIZATION

CHINOIS // CHINESE LANGUAGE AND CIVILIZATION

ESPAGNOL // SPANISH LANGUAGE, LITERATURE, LINGUISTICS, TRANSLATION AND CIVILIZATION

GREC MODERNE // MODERN GREEK LANGUAGE AND CIVILIZATION

ITALIEN // ITALIAN LANGUAGE, LITERATURE, TRANSLATION AND CIVILIZATION

OCCITAN // OCCITAN LANGUAGE AND CIVILIZATION

PORTUGAIS // PORTUGUESE LANGUAGE, LITERATURE AND CIVILIZATION

RUSSE // RUSSIAN LANGUAGE AND CIVILIZATION

AES // INTERNATIONAL RELATIONS, POLITICAL SCIENCE AND ECONOMICS

Ouverture sur les administrations publiques et privées au niveau national et international.

LICENCE 1

E23AE5 Droit Constitutionnel (39 hCM + 26hTD) – 5c

Ce cours a pour but la maîtrise des principaux termes juridique et l'acquisition des connaissances fondamentales d'un cours d'introduction au droit constitutionnel.

E25AE5 Analyse économique (57h) – 5 c

Analyse des principaux concepts micro-économiques : rationalité, utilité et profit, et mécanismes de marché au travers du comportement des agents (individu / ménage en termes de consommation et d'épargne, entreprise en termes de coûts de production et de profit) et de la confrontation de l'offre et de la demande de biens et services sur les marchés (mécanisme Prix-Quantités).

Objectif spécifique : À la fin du cours, les étudiants doivent être capables d'analyser le comportement des agents sous l'angle micro-économique

Plan de cours:

Introduction générale

1-Les préférences

2-Les choix de consommation

3-La fonction de production

4-Les choix de l'entreprise

Bibliographie :

R. Pyndick R., D. Rubinfeld, Microéconomie, Pearson Education, 2005 ;

J. E. Stiglitz, C. E. Walsh, J.-D. Lafay, Principes d'économie moderne , Bruxelles, De Boeck, 2007 ;

Mankiw, Principes de l'économie , Economica, 1998 ;

H.R. Varian, Analyse microéconomique, De Boeck, 2008

E21AE5 Introduction à la gestion (39h CM) – 3 c

Expliquer les notions de gestion et de management Analyser les différents modes d'organisation des entreprises

Expliquer quelques outils de gestion

Plan de cours:

Introduction. Définition et rôle de la gestion Chapitre 1. La gestion moderne des organisations (Taylor, Fayol, Ford, Weber) Chapitre 2. Le mouvement des relations humaines (Mayo, Lewin, Mc Gregor, Argyris, Bennis)

Bibliographie :

J-M. Plane, Théorie des organisations, Paris, Dunod, collection Les Topos, 3ème édition 2008

J-M. Plane, Théorie et Management des organisations, Paris, Dunod,, collection Gestion Sup., 2ème édition, 2008

LICENCE 2

E43AE5 Théorie des organisations 3c

Objectifs

Comprendre les différentes approches de l'entreprise Analyser plusieurs grilles de lecture des organisations

Réfléchir sur des typologies de styles de management et de gestion

Plan de cours

Introduction. Les images de l'organisation (G. Morgan)

Chapitre 1. Les théories de la motivation et de l'implication au travail

Chapitre 2. Les théories des contingences structurelles

Chapitre 3. L'approche de Henry Mintzberg : l'analyse des configurations organisationnelles

Bibliographie

J-M. Plane, Théorie des organisations, Dunod, collection Les Topos, 3ème édition 2008

J-M. Plane, Théorie et Management des organisations, Paris, Dunod, Collection Gestion Sup, 2ème édition 2008.

E45AE5 Science politique 3c

E41AE5 Droit Administratif (5c)

I-Le cadre de l'action de l'administration

II-Les activités de l'administration

III-Les actes de l'administration

IV-La responsabilité de l'administration

Bibliographie :

René CHAPUS, Droit administratif général;

Jean-Louis AUTIN et Catherine RIBOT, Droit administratif;

acqueline MORAND-DEVILLER, Cours de Droit administratif

E44AE5 Politique Economique (3c)

Objectifs:

L'objectif du cours est de présenter les arguments permettant de justifier une certaine dose d'intervention de l'Etat dans l'économie. Les oppositions théoriques sont présentées sur ce point précis. Une analyse sur l'évolution récente des déficits publics et des dettes. Par la suite, on s'interroge sur les conditions d'efficacité de la politique économique, en économie fermée puis en économie ouverte en prenant en compte le régime de change d'une part et le degré de mobilité des capitaux d'autre part. L'analyse théorique est toujours agrémentée d'exemples tirés de l'actualité récente.

Plan de cours:

Chapitre 1 : Les fondements de la politique économique

Chapitre 2 : L'efficacité des politiques économiques dans une économie fermée : le modèle IS-LM

Chapitre 3 : L'efficacité des politiques économiques en économie ouverte : sensibilisation au modèle Mundell-Fleming

Bibliographie :

1. Ferrandon B. (dir.), La politique économique et ses instruments", Les notices, La Documentation française, 2004.

2. A. Bénassy-Quéré, Politique économique, De Boeck Université, 2004.

JP.Bassino JY Leroux et P.Micheléna, Les politiques économiques, Foucher, Paris, 1999

E42AE5 Droit des affaires (3c)

Objectif général : Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec la notion d'entreprise commerciale et son environnement juridique.

Il s'agit d'acquérir une culture juridique de base de nature à permettre à l'étudiant, placé en situation, de répondre aux questions suivantes - Qu'est ce qu'une entreprise commerciale ; comment est-elle créée et quels sont les biens qui la constituent ?

- Comment accède-t-on à la qualité de commerçant ; quel est le droit qui lui est applicable et quelles sont ses obligations ?

- Comment se situe l'entreprise commerciale dans son environnement (distribution, concurrence et consommation) ?

- Comment sont traitées les difficultés des entreprises ?

Attentes : Au terme du semestre, l'étudiant doit être capable de résoudre les principales questions juridiques attachées à la création, au fonctionnement et aux difficultés d'une entreprise individuelle. Pour ce faire, il doit maîtriser les sources du droit (dispositif légal et sources jurisprudentielles), savoir manipuler le Code de commerce (repérage de la loi, de la jurisprudence, utilisation des tables et index), maîtriser la technique de résolution du cas pratique.

Plan de cours:

1ere partie : L'entreprise commerciale : notion, création, biens et transmission

• Le commerçant (capacité, qualité, obligations, statut)

• Formalités de création d'entreprise (droit commun et auto-entrepreneuriat)

• Les biens de l'entreprise (fonds de commerce, bail commercial, droits de propriété industrielle)

• Le contentieux de l'entreprise

2eme partie : L'entreprise commerciale et son environnement

• La distribution

• La concurrence

• Le consommateur

3eme partie : L'entreprise commerciale en difficulté

• La prévention et le traitement amiable des difficultés

• Les procédures collectives

Bibliographie :

Droit des Affaires, Brigitte Hess-Fallon et Anne-Marie Simon, Sirey, Collection Aide-mémoire

E63AEC5 Relations et affaires internationales dans le secteur public 9c

Droit des relations Internationales (39h) – 3 c

Connaître les principes fondamentaux des relations internationales saisies par le droit international public. Analyser les thèmes majeurs des relations internationales contemporaines (maintien de la paix, rôles des nations unies, etc

Droit international des droits de l'homme

Objectif général: Ce cours propose une introduction à la protection internationale des droits de l'homme. Il en présente les sources, les catégories, le contenu et les limites qui leur sont opposables, ainsi que les obligations qu'ils génèrent à la charge des Etats. Il expose aussi les principaux mécanismes de mise en oeuvre prévus au niveau universel et régional pour assurer leur respect.

Objectif spécifique: Etre en mesure de d'identifier et de répondre aux questions suivantes de manière à accompagner des actions opérationnelles en matière de Droits de l'Homme : Quelles sont les caractéristiques et les différentes catégorie des droits de l'homme ? Quels sont leurs fondements philosophiques et historiques ? Pourquoi ces droits sont-ils importants ? Quels instruments visent à les protéger ? Comment rendre ces droits opérationnels ? Quels mécanismes existent pour les mettre en oeuvre et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ?

E61AEC5 Relations politique internationale (39h) – 3 c

L'objet de ce cours est de situer et de discuter les principaux phénomènes internationaux qui se sont développés dans l'après-guerre froide. Chacun de ces phénomènes sera donc abordé sous un double éclairage : comment le situer sur un plan géopolitique et comment problématiser en fonction des grands courants de la « pensée politique » contemporaine. Examen : Ecrit de 3h.

E64AEC5 Commerce et affaires internationales dans le secteur privé (9c)

Droit commercial international

Connaître les acteurs du commerce international et les règles applicables aux différents contrats internationaux.

Marketing international

Comprendre l'approche marketing et son environnement socio-économique Expliquer les différentes politiques opérationnelles du Marketing-mix (produits, prix, communication, commercialisation)

E62AEC5 Relations économiques internationales (39h) – 3 c

Objectif général : Nous étudierons les relations commerciales et financières entre pays dans le but d'éclairer, par l'analyse économique, les enjeux et les débats au tour de la gouvernance du processus d'intégration économique international. Ce cours permet d'acquérir une compréhension de plusieurs aspects de ce phénomène d'intégration, qui est potentiellement utile dans les professions liées aux échanges économiques internationaux (finance, coopération, investissement direct étranger, import-export...).

Plan de cours:

Partie 1 : Introduction : a) Mondialisation et échanges internationaux ; b) La balance des paiements
Partie 2 : Monnaie et finance internationales : a) Cadrage historique, b) Régimes de change, régulation nationale et internationale, c) Les crises de balance de paiements et la crise de la dette souveraine dans la zone Euro
Partie 3 : Les flux commerciaux : a) Cadrage historique, b) Les gains de l'échange et leur répartition, c) Politique commerciale et régulation internationale du commerce
Partie 4 : Les investissements directs étrangers : a) Cadrage historique, b) L'économie géographique des activités économiques, c) Les formes de la concurrence entre Etats

E62AEE5 Gestion des ressources humaines (39h) – 3 c

Descriptif

I - Qu'est que l'ergonomie ?

II - La situation de travail = vecteur de l'intégration systématique.

III - Travail tâche et activité.

IV - L'analyse de la situation de travail.

V - Conclusion - Synthèse

Le support (schémas et commentaires du cours) est présent sur le site du département AES sous le nom du professeur)

Objectif : Ce cours vise à faire prendre conscience des contraintes et des astreintes autour d'une situation de travail dans ses composantes techniques et humaines. Au-delà des concepts de charge de travail, il propose l'analyse d'un poste de travail, de la tâche qui y est prescrite et de l'activité que cela implique. L'ensemble participe d'une réflexion et de pratiques de gestion des Ressources humaines au sein de l'organisation. Il est un préalable à l'évaluation des compétences individuelles et collectives

E65AEE5 Gestion des organismes publics (150h) – 12 c**Economie du secteur public**

Analyse du champ de l'économie publique/ des services collectifs, de la production de biens publics, et des phénomènes d'externalités (appliqués à l'environnement et aux ressources naturelles ainsi qu'à l'éducation.

Contrôle continu+ Examen oral

Management Public**Droit de la fonction publique****E64AEE5 Administration et gestion des organismes privés (9c)****Economie du travail**

Ce cours est destiné à maîtriser les outils théoriques et méthodologiques d'analyse du fonctionnement du marché du travail et à traiter des formes spécifiques de mise en oeuvre des politiques de l'emploi. Il est articulé autour de deux grandes parties :

Partie 1 : Les principaux modèles d'interprétation du fonctionnement du marché du travail

Partie 2 : Dysfonctionnements des marchés du travail et politiques d'ajustement

Droit des sociétés

Objectif général : Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants avec les principales structures sociétaires commerciales françaises.

Il s'agit d'acquérir une culture juridique de base de nature à permettre à l'étudiant, placé en situation, de répondre aux questions suivantes :

- Qu'est ce qu'une société ?
- Quels sont les avantages et inconvénients de la mise en société ? (une société pour quoi faire ?)
- Comment constituer une société ?
- Comment fonctionne une société ? (architecture générale commune à toutes les sociétés et vie sociale)
- Quelles sont les principales caractéristiques et règles de fonctionnement des principales stés commerciales ?
- Comment opère-t-on un choix entre les différentes structures sociétaires ?

Attentes : Au terme du semestre, l'étudiant doit être capable de résoudre les principales questions juridiques attachées à la constitution et au fonctionnement des principales sociétés commerciales. Pour ce faire, il doit maîtriser les sources du droit (dispositif légal et sources jurisprudentielles), savoir manipuler le Code de commerce (repérage de la loi, de la jurisprudence, utilisation des tables et index), maîtriser la technique de résolution du cas pratique.

Entrepreneuriat

Ce cours se destine aux étudiant soucieux de connaître les spécificités de gestion des PME qui représentent plus de 96% des entreprises françaises. Les TD, animés par des professionnels, consistent à initier l'étudiant à l'esprit d'entreprise. Le principal objectif est de concevoir, à l'aide de l'outil du business plan et par un travail en groupe, un projet d'entreprise.

E61AEE5 Droit du travail (39h) – 3 c**Objectifs :**

Appréhender sur le plan juridique les relations individuelles de travail; de l'embauche à la cessation du contrat de travail.

Organisation pédagogique

Méthode enseignement théorique, analyse de jurisprudence et cas pratiques

Plan de cours :

Introduction

1ère partie : La naissance du contrat de travail

Chap.1 La notion de contrat de travail

Chap. 2 L'embauchage du salarié

2ème partie : L'exécution du contrat de travail

Chap. 1 Les pouvoirs de l'employeur

Chap. 2 La durée du travail

Chap. 3 La rémunération

Chap. 4 Les incidents dans l'exécution du contrat de travail

3 ème partie : La cessation des relations de travail

Chap. 1 Distinction entre licenciement et autres modes de cessation

Chap. 2 Le licenciement

Chap. 3 Les obligations consécutives à la fin du contrat de travail

Bibliographie

Code du travail, ed 2009

- Dockès Emmanuel : Droit du travail – Relations individuelles, coll. Hypercours Dalloz, 2007
- Gaudu F., Droit du travail, tome 1, Les relations individuelles de travail, Dalloz, coll. Cours, 2007
- Grandguillot Dominique, L'essentiel du Droit du travail, coll. Les Carrés Gualino, 2008
- Le Bihan- Guenole, Droit du travail, coll., ed. Hachette, coll. Les fondamentaux
- Pelissier J, Supiot A, Jeammaud A, Droit du travail, Précis Dalloz, 2008
- Ray J.E, Droit du travail, droit vivant, ed. 2009-2010

ARTS DU SPECTACLE // VISUAL ARTS

Arts de la scène (Théâtre, Danse, Spectacles divers, son, lumière), Cinéma (scénario, réalisation), Création Numérique, Médias (Télévision, documentaire, Reality show), Photographie : aspect artistique, théorique, historique, sociologique et économique.

LICENCE 1

E21ASC5 Histoire du cinéma et de l'audiovisuel (39h) – 3 c

CM : Histoire du Cinéma : Le cinéma classique 1930-1960

Au début des années 1930, la mutation technologique du cinéma parlant transforme profondément l'industrie et l'esthétique des films. Avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, le cinéma se met plus que jamais au service des idéologies ou de l'effort de guerre. Les années 1930/1950 sont aussi celles de l'« âge d'or » du cinéma hollywoodien classique et du spectacle de masse. Mais l'après-guerre voit apparaître une grande diversité de modes de production des films, parfois critiques, notamment le Néoréalisme italien ou les prémices de la modernité et des nouvelles vagues en Europe et aux États-Unis.

Durant les années 1950, la généralisation des films en couleurs et la concurrence de la télévision vont encore transformer l'industrie du cinéma.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

BANDA Daniel, MOURE José, *Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960)*, Champs-Flammarion, 2011.

BORDWELL David, THOMPSON Kristin, *Film History*, McGraw-Hill, 2009.

LEUTRAT Jean-Louis, *Le Cinéma en perspective, une histoire (1992)*, Armand Colin, 2008.

MITRY Jean, *Histoire du Cinéma (tomes 4 et 5)*, Éditions Universitaires, 1980.

PREDAL René, « Histoire du cinéma, des origines aux années 2000, abrégé pédagogique ». *CinémAction*, n°142, Corlet, 2012.

TD 1 L'âge d'or hollywoodien

Le film hollywoodien classique repose sur des principes fondateurs qui, bons ou mauvais, ont permis l'avènement de ce que l'on a appelé un âge d'or. Ce cours porte sur les spécificités de ce cinéma érigé en système (période : 1930-1949).

BIBLIOGRAPHIE

- Douglas Gomery, *L'Age d'or des studios*, Cahiers du cinéma, Edition de l'Etoile, Paris, 1987.

- Bertrand Tavernier, *Amis américains*, Institut Lumière/Actes Sud, Edition Actes, Paris, 1993.

- Jean-Pierre Coursodon & Bertrand Tavernier, *50 ans de cinéma américain*, Omnibus, Edition Nathan, Paris, 1993.

TD 2 Le cinéma français classique (1928-1958).

Approches historique et esthétique des courants et auteurs marquants de « l'Age d'Or » du cinéma français : des premiers films parlants de René Clair et de Marcel Pagnol à la Nouvelle Vague, ce cours tentera d'éclairer les caractéristiques du cinéma national à la lumière de son évolution contemporaine.

BIBLIOGRAPHIE

André Bazin, *Le cinéma français de la Libération à la Nouvelle Vague (1945-1958)*, éditions Cahiers du Cinéma, collection "Essais", 1984, rééd. Collection "Petite Bibliothèque", 1998.

Jacques Siclier, *Le Cinéma français 1945-1968*, Tome 1, Ramsay, 1996.

Claude Beylie, *Une histoire du cinéma français*, Larousse, octobre 2000.

Jean-Pierre Jeancolas, *Histoire du cinéma français*, Armand colin, nouvelle édition, 2011.

Paul Vecchiali, *L'Encyclopédie. Cinéastes "français" des années 1930 et leur oeuvre*, 2 vol., Éditions de l'Oeil, 2010.

Noël Burch, Geneviève sellier, *La Drôle de guerre des sexes du cinéma français : 1930-1956*, Nathan Université, 1996..

TD 3 : Histoire de la comédie hollywoodienne classique (1929-1967)

Ce cours étudiera l'histoire des différents sous-genres de la comédie hollywoodienne dite « classique ». Les films seront replacés dans leur contexte historique de production, ce qui permettra de mettre en lumière les enjeux socio-culturels qui les travaillent. L'histoire de ce genre hollywoodien permettra d'aborder, entre autres, la question des modalités et de effets de l'autocensure (Code Hays), ainsi que celle de l'adaptation, à travers le cas des films adaptées de productions théâtrales notamment.

TD 4 : Histoire du cinéma britannique d'Alfred Hitchcock au Free Cinema

Ce TD retracera l'histoire du cinéma britannique de l'avènement du parlant au tournant des années 1960. Il offrira des repères historiques permettant d'appréhender les grandes évolutions industrielles, esthétiques et idéologiques qui caractérisent la période. Certaines séances s'attarderont sur l'oeuvre d'un cinéaste (Hitchcock, Powell & Pressburger, Lean, etc.), la carrière d'une star (Charles Laughton, Alec Guinness, etc.) ou la production spécifique d'un studio (Ealing, Hammer, etc.).

TD 5 : Histoire transnationale du film criminel (1929-1960)

Après une introduction méthodologique sur l'étude des genres cinématographiques, ce cours étudiera les mutations du film criminel de l'avènement du parlant à la fin des années 1950. Une attention particulière sera portée aux spécificités nationales de ce genre (États-Unis, France, Grande-Bretagne et Allemagne notamment) et aux transferts culturels et esthétiques qui le nourrissent. Les films étudiés seront replacés dans leur contexte socio-historique de production et de réception.

TD 6 Histoire du cinéma documentaire

Dans ce cours nous examinerons les différentes formes du documentaire, dès leurs origines jusqu'à aujourd'hui. Dans une étude de cas à partir des documentaires engagés de Joris Ivens, ou Luis Buñuel, nous étudierons des films d'autres périodes (Johan van der Keuken, Chris Marker, Hedy Honingman, Albertina Carri, Andrés di Tella) afin de réfléchir sur des questions théoriques liées au documentaire et à ses contextes historiques.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

BRESCHAND, Jean. Le Documentaire, l'autre face du cinéma. Ed. Cahiers du Cinéma, 2002.

NINEY, François. Le Documentaire et ses faux semblants. Ed. Klincksieck, 2009.

TD 7 : Histoire du cinéma japonais

Après une brève immixtion dans la cinématographie nippone des premiers temps, ce cours envisage d'étudier les filmographies de quelques grands noms de la réalisation japonaises (Ozu, Mizoguchi, Oshima, Shinoda, A.Kurosawa, Imamura, Kobayashi, etc.) en vue de la constitution d'une brève histoire, classique et moderne, du cinéma japonais.

TD 8 : Histoire du cinéma japonais

Après une brève immixtion dans la cinématographie nippone des premiers temps, ce cours envisage d'étudier les filmographies de quelques grands noms de la réalisation japonaises (Ozu, Mizoguchi, Oshima, Shinoda, A.Kurosawa, Imamura, Kobayashi, etc.) en vue de la constitution d'une brève histoire, classique et moderne, du cinéma japonais.

TD 9 : Une histoire du cinéma par les cinéastes (1928 – 1976)

Comment les cinéastes ont-ils raconté et mis en scène, à travers leurs fictions cinématographiques, leur rapport historique au cinéma ? Comment ont-ils accaparé un héritage du cinéma et comment l'ont-ils transmis, créant ainsi du lien au sein de la grande

Histoire du cinéma ? Tel est le double questionnement qui nous aiguillera tout au long de ce cours. Avec l'appui d'un large corpus d'oeuvres métafilmiques et/ou réflexives entre 1928 et 1976 (de Vidor, Wilder, Minelli à Kazan en passant par Truffaut, Godard et Fellini), nous tenterons d'aborder l'histoire du cinéma sous l'angle particulier des fictions qui mettent en scène le moment de la création cinématographique. Ces dernières en captant à un moment précis les techniques et une esthétique singulière du cinéma, témoignent d'une évolution particulière dans l'Histoire du cinéma. Nous verrons aussi comment les films de ces cinéastes mettent en lumière le rapport historique qu'ils entretiennent avec leur art de prédilection.

BIBLIOGRAPHIE

BOURGET, Jean-Loup, Hollywood. La Norme et la marge (1998), Nathan, collection « Nathan Cinéma », 2002.

CERISUELO, Marc, Hollywood à l'écran : essai de poétique historique des films : l'exemple des métafilms hollywoodiens, Presses de la Sorbonne, 2000.

CERISUELO, Marc, Le Mépris, Editions de la Transparence, collection « Cinéphilie », 2006.

CIMENT, Michel, Passeport pour Hollywood, Editions du Seuil, 1987.

DYER, Richard, Le Star-système hollywoodien (1979), L'Harmattan, collection « Champs visuels étrangers », 2004.

MOURREN, Yannick, Filmer la création cinématographique. Le film-art poétique, L'Harmattan, 2009.

NACACHE, Jacqueline, Le Cinéma hollywoodien classique, Nathan « 128 », 1995.

Revue Cinémaction n°124, Le cinéma au miroir du cinéma, sous la direction de René PREDAL, 2007.

Filmographie exhaustive :

Show People (Mirages) de King Vidor (1928) What Price Hollywood ? de George Cukor (1932) A Star is Born de William Wellman (1937) Sullivan's Travels de Preston Sturges (1941) Sunset Boulevard de Billy Wilder (1950) Bellissima de Luchino Visconti (1951) Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly (1952) Les Ensorcelés de Vincente Minelli (1953) La Comtesse aux pieds nus de Joseph M. Mankiewicz (1954) A Star is Born de George Cukor (1955) The Big Knife de Robert Aldrich (1955) Le Zinzin d'Hollywood de Jerry Lewis (1961) Quinze jours ailleurs de Vincente Minelli (1962) Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963) Huit et demi de Federico Fellini

(1963) Inside Daisy Clover de Robert Mulligan (1965) The Legend of Lylah Clare (Le Démon des femmes) de Robert Aldrich (1968) La Nuit américaine de François Truffaut (1975) Le Jour du fléau de John Schlesinger (1975) Le Dernier Nabab de Elia Kazan (1976)

E23ASC5 Connaissance des métiers du cinéma et de l'audiovisuel (26h de TD= 39h) – 2 c

TD 1 Base de la prise de vue en vidéo

Comprendre les différents paramètres du matériel de prise de vue, leur incidence sur l'image et les règles du cadrage.

En bref, apprendre à regarder l'image pour ne plus rater ses plans.

Les cours sont basés sur un rapide rappel théorique, des ateliers et le visionnage commenté d'exercices réalisés par les élèves entre deux séances.

Les évaluations sont en contrôle continu.

TD2 Les nouvelles images au cinéma

Le cinéma contemporain en faisant appel aux nouvelles technologies ne se limite pas aux matériels qui lui sont directement consacrés tels que les outils de prises de vues, de montage et de création d'effets spéciaux, mais il se tourne de plus en plus vers des outils peu adaptés voire étrangers à son environnement habituel : web caméra, téléphonie, imagerie scientifique et industrielle, séquences compressées d'internet, jeux vidéo, etc.

Le corps cinématographique de demain accordera une place encore plus importante au phénomène d'hybridation. Intégré dans de nouveaux espaces de projections, le cinéma offrira au spectateur des expériences visuelles et sensorielles qu'aucune salle actuelle ne peut encore nous offrir.

- les standards et les supports cinématographiques
- Le cinéma 3D et les systèmes de projection en devenir.
- L'impact des technologies numériques dans le cinéma contemporain.
- les compressions et les conversions numériques

TD 3 Initiation à la création Web

Ce cours pratique, basé sur l'apprentissage du logiciel de montage interactif Klynt, vise à appréhender les logiques de la création sur le web (choix et scénarisation des contenus, structuration de l'architecture, navigation, fonctionnalités interactives). Il s'agira de concevoir une plateforme web valorisant un univers artistique spécifique (autour d'un artiste au choix ou d'une création personnelle).

TD 4 Initiation au cadre et au tournage

Filmer à tout prix ; du téléphone portable à la caméra professionnelle, expérimenter les fondamentaux de la prise de vues par le geste et la pratique

TD 5 Initiation à la prise de son et au montage son

Apprentissage des rudiments de la prise de son, du montage et du mixage dans un projet audio-visuel.

- Écouter et adapter sa méthode de production sonore.
- Utilisation perche et suspension avec un cadre visuel.
- Utilisation des logiciels Première et Audition.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

DESHAYS Daniel, Pour un écriture du son, éditions Klincksieck, 2006

TD 6 Infographie

Initiation aux logiciels Photoshop et After-Effects à travers la création de minis films d'animation. Ce cours sera construit autour d'une série d'exercices qui permettront la mise en oeuvre de différentes techniques d'animation (stop motion, pixilation, incrustation ...) et fera appel à la sensibilité et l'inventivité des étudiants.

TD 7 Initiation à la prise de vue et au montage

Permettre de comprendre les fondamentaux du vocabulaire de l'audiovisuel à la fois sur le plan de la sémiologie et sur celui de la technique.

Initier à une pratique de base de la prise de vue vidéo jusqu'à l'acquisition et l'exploitation du média dans un logiciel de montage.

Permettre d'acquérir les principales connaissances relatives aux métiers de cadreur et de monteur vidéo...

TD 8 Approche de la Photographie

Présentation générale des métiers de la photographie, du photographe de plateau à l'artiste photographe en passant par le photographe de mode, de publicité, le photojournaliste, le photoreporter...

Le cours s'articulera autour:

- d'exemples de photographes dans chaque domaine,

- d'une présentation des différents outils, de la chambre photographique au smartphone
- de l'environnement du photographe: statut, institutions, écoles, festivals, galeries

Il sera également abordé les notions techniques photographiques: cadrages, diaphragme/vitesse, profondeur de champs, composition.

TD 9 Initiation au Montage

Initiation au montage virtuel (technique et pratique). Découverte de l'environnement informatique du monteur, acquisition et montage de projets audiovisuels. Les étudiants seront évalués sur deux exercices pratiques au cours du semestre.

TD 10 Initiation au Montage

Initiation au montage virtuel (technique et pratique). Découverte de l'environnement informatique du monteur, acquisition et montage de projets audiovisuels. Les étudiants seront évalués sur deux exercices pratiques au cours du semestre.

TD 11 CRÉATION DOCUMENTAIRE ET SON

Ce TP explore les relations entre création vidéo, création sonore et documentaire. Les questions du fieldrecording et de la place du son dans le documentaire seront centrales. Après une phase de réflexion autour de la diffusion de créations documentaires et sonores l'étudiant devra rapidement filmer et enregistrer des sons pour affiner ses recherches. Le choix des sujets de films devra être validé en concertation avec Stéphan Barron. Les vidéos seront diffusées pendant un exposé de 30 minutes au total (vidéos au format DVD VIDEO). Ce TP sera aussi évalué sur un travail théorique de culture en arts contemporain tel qu'il est présenté sur le site <http://www.artwiki.fr> et complété par des visites d'institutions culturelles.

BIBLIOGRAPHIE

Deshays Daniel, Pour une écriture du son, Klincksieck, Paris, 2006

R. Murray Schaffer, Le Paysage sonore, Nouvelle édition : Wildproject, Marseille, 2010

Schaeffer Pierre, Traité des objets musicaux, Paris, Seuil, première édition en 1966, deuxième édition en 1977

CHION Michel, Guide des objets sonores, Pierre Schaeffer et la recherche musicale, coédition Buchet/Chastel & INA/GRM, 1983

E22ASC5 Apprentissages fondamentaux poétiques (13h de CM et 26h de TD= 39h) – 3 c

CM La poétique des cinéastes.

La poétique des cinéastes, ou l'ensemble des approches, moyens, techniques, stratégies inventées, mises en places et développées par les cinéastes pour faire leurs films. La dimension poétique sera interrogée principalement sur le versant de la fabrique des films, mais aussi sur celui de leur réception, à travers l'analyse des méthodes de travail de nombreux réalisateurs : Wang Bing, Robert Bresson, John Carpenter, Luc et Jean-Pierre Dardenne, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Abbas Kiarostami, Sam Peckinpah, Eric Rohmer, Andrei Tarkovski... qui tous ont contribué, à leur manière, à redéfinir les enjeux du cinéma.

BIBLIOGRAPHIE

Robert Bresson, Notes sur le cinématographe (1975), Gallimard.

Andrei Tarkovski, Le Temps scellé, Éditions de l'Étoile / Cahiers du cinéma, 1989.

Abbas Kiarostami, Textes, entretiens, filmographie complète (1997), Petite bibliothèque des Cahiers du cinéma, 2008.

Luc Dardenne, Au dos de nos images, Seuil, 2005.

TD 1 « ATTRACTION POÉTIQUE DE LA BANDE-SON D'UN FILM »

La bande-son d'un film représente un travail en parallèle à celui de l'image, les deux s'entrecroisent, se mêlent, se confondent et s'affrontent parfois. La construction de la bande-son ou de la musique originale d'un film est un plongeon dans une abstraction poétique où le compositeur joue avec ses sons à la façon d'un alchimiste, éclairé par les images qui coulent sous ses yeux mais aussi par le feu poétique qui inonde ses manipulations et expérimentations sonores.

TD 2 « ATTRACTION POÉTIQUE DE LA BANDE-SON D'UN FILM »

La bande-son d'un film représente un travail en parallèle à celui de l'image, les deux s'entrecroisent, se mêlent, se confondent et s'affrontent parfois. La construction de la bande-son ou de la musique originale d'un film est un plongeon dans une abstraction poétique où le compositeur joue avec ses sons à la façon d'un alchimiste, éclairé par les images qui coulent sous ses yeux mais aussi par le feu poétique qui inonde ses manipulations et expérimentations sonores.

TD3 Poétique du montage

Il s'agira d'étudier dans ce TD les spécificités, les moyens, les usages et les effets produits par le montage cinématographique. Des études de séquences et de textes théoriques compléteront le questionnement autour de la problématique du montage. De l'écriture à la post-production, nous étudierons comment le montage se pense, se conçoit et s'inscrit dans la conception des oeuvres.

TD 4 Les cinéastes et les images

Ce TD vise, dans une perspective théorique, à approfondir l'étude de la notion d'image débutée au premier semestre en « esthétique du cinéma ». Il n'en envisage cependant les diverses problématisations/conceptions/conceptualisations que du seul point de vue de la création cinématographique à travers l'analyse d'oeuvres empruntées à des réalisateurs tels que Tarkovski, Kubrick, Cronenberg, Lynch, Gus Van Sant, Haneke, Malick, etc. Loin d'être uniquement spéculative, la finalité de ce cours est également pratique. Des créations (audio)visuelles originales seront demandées aux étudiants. Bibliographie et filmographie précises données en cours.

TD5 Poétique du montage

Organisé autour de grands axes thématiques (fragmentation, espace, temps, rythme, etc.), ce TD s'efforcera de mettre en évidence, en croisant textes théoriques et exemples empruntés à des films relevant de différents genres cinématographiques, la spécificité des gestes que le montage engage et le potentiel qu'ils ouvrent dans le régime de l'expression cinématographique.

TD 6 Poétique des arts numériques

Ce TD se propose de montrer comment des pratiques contemporaines liées aux technologies numériques interrogent le cinéma et lui proposent parfois des terrains d'expérimentations inédits.

Théoriciens de l'art et oeuvres à la frontière du cinéma et des arts plastiques seront mobilisés pour illustrer les formes principales des arts numériques : vidéo, installation, Internet, etc.

TD 7 Poétiques du hors-champs

Il s'agira pour ce cours de dresser un panorama des poétiques cinématographiques du hors-champ à travers différents cinéastes qui, pour des raisons à la fois éthiques (Ford, Lang), stylistiques (Lubitsch, Renoir, Hitchcock), esthétiques (Bresson, Warhol, Polanski) ou même « attractionnelles » (Méliès, Keaton, Welles, le cinéma d'horreur, Nolan), ont travaillé la dialectique visible-invisible en multipliant les puissances expressives et la virtualité des formes audiovisuelles..

TD 8 Poétiques du plan-séquence

Le dispositif du plan-séquence questionne fondamentalement le temps qui s'empare des images. En proposant la concordance temporelle entre temps du tournage et temps de la réception, le plan-séquence semble en effet donner à voir un temps « brut » sans la manipulation d'un montage et d'un temps recomposé, réécrit. En questionnant les différents types de plan-séquences, qu'ils soient fixes ou en mouvement à des degrés divers, nous verrons comment ce dispositif spécifique de mise en scène participe à une poétique singulière du temps pour de nombreux cinéastes issus de l'histoire du cinéma mondial (Welles, Antonioni, Bergman, Godard, Tarkovski, De Palma, Tarr, Van Sant, Oliveira, Cuarón, To, Woo...) mais aussi dans quelques séries télévisées contemporaines (True Detective, Mr Robot, Better Call Saul, The Knick). Le plan-séquence, virtuose ou invisible, problématise d'une façon singulière le rapport que le cinéaste et le spectateur entretiennent avec la représentation du temps et les moyens de mise en scène déployés au tournage pour y parvenir..

TD9 Création vidéo et sonore

Ce TD est un atelier qui invite chaque étudiant à réaliser un ou plusieurs projets personnels en art vidéo ou dans un travail personnel de création lié aux arts numériques : film, installation, création interactive, photographie, installation sonore, vidéo danse, art contemporain lié à l'image vidéo...

La création sonore est un axe essentiel de ce travail. Il sera donc demandé de mener de front un travail de création dès le début du semestre en enregistrement sonore, création sonore et création filmique avec tout moyen disponible (Smartphone, caméra, appareil photo...)

Les étudiants pourront également s'ils le souhaitent réaliser une création vidéo ou d'animation personnelle qui seront des remake (films « Suédés », voir Michel Gondry), mais en abordant cette démarche dans sa dimension la plus poétique et créative.

La règle de ce TD est un engagement personnel constant par une présence et un travail régulier au long du semestre. Ce TD sera aussi évalué sur un travail théorique de culture en arts contemporain tel qu'il est présenté sur le site <http://www.artwiki.fr> et complété par des visites d'institutions culturelles.

BIBLIOGRAPHIE

Stéphanie Moisdon, "Qu'est-ce-que l'art vidéo aujourd'hui ?", Ed. Beaux-arts magazine, 2008. - 191 p. : ill. en coul. ; 29 cm.

R. Murray Schaffer, Le Paysage sonore, Nouvelle édition : Wildproject, Marseille, 2010

E21AST5 Théorie et Histoire des Arts du Spectacle (39h) 3c

CM (Vincenzo MAZZA) : Le théâtre du 17e siècle en France, un théâtre classique ?

La fortune politique, économique et militaire de la France au 17e siècle engendre une floraison artistique éclectique, dont le théâtre occupe une place importante. Ce cours analysera, à travers les expressions de formes spectaculaires majeures ou mineures, si et comment le théâtre dit « classique » s'aligne aux règles des théoriciens de l'époque.

TD A (Annick ASSO) : Tragédies et comédies classiques au regard de la mise en scène contemporaine

Les théoriciens du 17ème, d'Aubignac en tête, insistent sur la différenciation et la hiérarchisation des genres. Ce cours fixe comme objectif de distinguer la tragédie de la comédie et ses différents types, par une approche analytique de différents extraits d'oeuvres classiques. Les étudiants seront amenés à s'interroger sur l'évolution de la lecture scénique des textes classiques et à reconsidérer notamment la perception des registres tragique et comique dans les interprétations et mises en scènes contemporaines.

Se procurer et lire obligatoirement les oeuvres suivantes pour le TD :

Racine, Bérénice.

Molière, L'Ecole des femmes.

Corneille, Le Menteur.

TD B (Béatrice DERNIS) : Tragédie du théâtre classique. Représenter le classicisme : interroger, regarder, pratiquer.

Le cours amènera les étudiants à analyser les oeuvres ci-dessous en complémentarité avec le CM et à interroger les textes dans leur portée scénique. L'approche pratique des enjeux dramaturgiques ainsi que l'étude de mises en scène célèbres permettront de comprendre les interrogations contemporaines liées aux représentations des classiques. Le cours interrogera également les réécritures contemporaines de ces oeuvres.

Se procurer et lire obligatoirement les oeuvres suivantes pour le TD :

Corneille, Médée.

Racine, Phèdre.

Racine, Iphigénie.

TD C (Vincenzo MAZZA): Le théâtre du 17e siècle en France, un théâtre classique?

Se procurer et lire obligatoirement les oeuvres suivantes pour le TD :

Molière, Dom Juan.

Molière, Le Misanthrope.

Racine, Bérénice.

E22AST5 Connaissance des métiers du spectacle vivant. (13h de CM et 26h de TD= 39h) – 3 c

CM Histoire de la scénographie

L'évolution de la scénographie du théâtre occidental sera développée sous forme chronologique. En parcourant les étapes marquantes, de l'antiquité au XXIe siècle, nous proposerons une analyse de l'appareil scénographique en tant que décor, architecture et lieu théâtral dynamique.

TD1 Espace et dramaturgie

La notion d'espace sera interrogée comme médium de l'oeuvre (support et matériaux). On ne saurait, en effet, se mettre en espace sans réfléchir à ce que cet espace veut dire. Nous confronterons alors les notions de mises en scène au sein des diverses architectures, et de mises en rue (des mystères médiévaux aux formes actuelles de l'art en espace public). Car scénographie et dramaturgie sont les deux faces d'un même processus, celui de l'art théâtral et du regard qu'il porte sur le monde en le représentant.

TD2 Atelier pratique scénographique

Il s'agit sur 7 séances de maîtriser les outils d'une conception scénographique : S'approprier l'architectonie d'un lieu, Faire émerger d'un texte un principe spatial, esthétique au service d'une mise en scène, Pouvoir défendre un parti-pris, Travailler en équipe.

Pour cela, à partir d'un lieu ordinaire comme la salle de classe, l'étudiant est amené à Chercher sa théâtralité, se mettre en rapport avec celui-ci, Adopter un angle, Développer sa capacité à regarder et à solliciter l'imagination, Faire exister un espace dans sa manière de l'appréhender.

A partir d'un extrait de roman, Interpréter scénographiquement de façon insolite un récit réaliste, Apprendre à choisir certains mots d'un récit pour le traduire en image et adopter un point de vue.

A partir de tableaux, Traduire théâtralement une image en deux dimensions Observer, Extraire, Transformer,

Proposer...

Enfin, sur une dernière expérience, un texte de théâtre sera le support d'une étude maquette et story-board d'un principe scénographique.

TD3 Corps et espace.

Le corps est préparé, mis en éveil, par des propositions de mouvements accessibles à tous qui font appel à la proprioception. Conscience de l'organicité du geste, valorisation des appuis et dialogue avec l'environnement spatial, l'architecture, la ville.

Possibilités d'actions in-situ : exploration du lieu comme cadre de jeux avec le plaisir d'en réinventer les usages.

TD4 Ateliers d'écriture : circulation

Il s'agira d'appréhender, par la pratique de l'écriture, comment l'espace se construit dans le texte théâtral. Dans le cadre de cet atelier, sur le thème de la circulation, nous prendrons pour point de départ l'observation de l'espace ur-bain montpelliérain. Nous prendrons également appui sur l'analyse de textes de théâtre contemporains, ainsi que sur un travail de lecture à voix haute et de mise en espace qui nous permettra d'expérimenter les potentialités scéniques des textes en cours d'élaboration. L'enjeu de cet atelier est de comprendre comment un regard scénographique peut émerger dans le processus d'écriture.

E23AST5 Apprentissage fondamentaux : approches pratiques (13h de CM et 26h de TD= 39h) – 3 c

CM Les grandes théories du théâtre

Ce cours passe en revue les grandes théories du théâtre occidental du XVIIIème au XXème siècle à travers des lectures et commentaires des textes fondateurs de l'esthétique théâtrale, de Diderot à Brecht. A partir de la crise qui s'opère de 1680 à 1715 dans la pensée française, signe avant-coureur de la Révolution, le théâtre est profondément bouleversé. La grande tragédie est condamnée à la fin du XVIIIème siècle, contestée dans la rigueur de ses règles, ouvrant la voie au drame bourgeois et au mélange des genres, puis au drame romantique. Jusqu'à ce qu'un tournant définitif s'opère à la fin du XIXème, remettant en question les fondements du théâtre occidental de type aristotélicien. Parmi les différentes formes qui dominent au XXème siècle, l'accent sera mis sur l'apport d'Artaud, Stanislavski, Meyerhold et Grotowski et sur la révolution brechtienne.

TD : Ateliers de jeu théâtral :

Groupe 1 : Atelier de Jeu

À partir d'exercices d'improvisation, de l'expérimentation de divers styles de jeux théâtraux et de l'étude de pièces contemporaines, cet atelier permettra d'explorer son corps dans l'espace, d'analyser les textes dans leur dramaturgie pour en proposer leurs mises en voix. Un travail sur des points fondamentaux du jeu théâtral comme « la page blanche », l'écoute, le rapport à l'autre, la choralité, l'équilibre du plateau... seront plus spécifiquement explorés. L'atelier s'essaiera à révéler l'écriture poétique, gestuelle et créatrice des comédiennes et des comédiens.

Groupe 2 : Atelier de Jeu

Il s'agira d'oeuvrer dans ce TD au travail choral des acteurs. La mise en jeu de l'interprète dans un ensemble pour faire avancer un récit (du chœur ou à partir d'un dialogue collectif) et en chercher le jeu spécifique. Travailler bien entendu les fondamentaux de la conscience de l'espace de représentation, de la mise en jeu du corps et de la voix. A partir de directions données ou d'improvisations. Du chœur antique au répertoire contemporain (Sophocle, Villemaers, Schimmelpfennig,...). Sois avec les autres pour l'assistance.

Groupe 3 : Atelier Henry VI de Shakespeare : scènes, grandes tirades et monologues.

Blake a une expression célèbre pour expliquer ce qu'était pour lui la vision: il voit un univers dans un grain de sable. Ainsi de la vision shakespearienne. Shakespeare explore tout en profondeur. Il habite ses personnages de l'intérieur et les fait vivre comme des êtres humains capables de tout. Il nous mène au sommet d'une montagne, nous demande de contempler le vide, puis de nous y jeter. Plonger dans un langage fait uniquement de tension, sans un instant de répit: tomber amoureux en trente secondes, haïr en deux répliques, renverser un royaume en une scène. Couper les temps morts au montage, et ne jouer qu'en gros plans. Sonder, échaffauder, gravir, considérer, admirer, et sauter.

LICENCE 2

E41ASC5 Histoire du cinéma et de l'audiovisuel (39h) – 3 c

CM Histoire de la télévision.

Ce cours déroulera l'histoire du paysage audiovisuel français (PAF), ponctuée d'innovations technologiques majeures, d'événements historiques marquants et d'évolutions de la société. Outil de démocratisation des savoirs et de la culture, instrument jugé diabolique de propagande et de censure, la télévision survivra-t-elle aux profondes mutations du secteur audiovisuel

BOURDIEU, Pierre. Sur la télévision. Ed. Raisons d'agir, 1996.

CHANIAC, Régine ; JEZEQUEL, Jean-Pierre. La Télévision. La Découverte, 2005.
ESQUENAZI, Jean-Pierre. Les Séries télévisées, l'avenir du cinéma ? Armand Colin, 2014.
JOST, François. Comprendre la télévision et ses programmes. Armand Colin, 2009.
MISSIKA, Jean-Louis. La Fin de la télévision. Seuil, 2006.
MISSIKA, Jean-Louis. La TV dévorée par le web : d'une industrie de la mémoire à l'autre. Ed. Ina, 2013.
SAUVAGE, Monique ; VEYRAT-MASSON, Isabelle. Histoire de la télévision française de 1935 à nos jours. Nouveau monde éditions, 2014..

TD 1 Histoire du modèle télévisuel américain

Le cours se propose d'étudier le modèle télévisuel américain et son évolution sur le plan structurel (du monopole des networks à la multiplication des réseaux câblés et l'avènement du numérique) et culturel (logique de programmation allant des reprises d'émissions radio à l'affirmation d'une identité télévisuelle via les sitcoms, etc. ; la tv comme vecteur idéologique, etc.).

En parallèle, il s'agira également d'observer les phénomènes d'influence, de collaboration et de concurrence entre la télévision et le cinéma, aussi bien en termes économiques qu'esthétiques (coproduction, circulation des formes audiovisuelles, etc.).

TD 2 Les séries, de l'ère télévisuelle au contexte numérique

Ce TD d'histoire culturelle propose d'étudier un pan spécifique de la création télévisuelle : les formes sérielles. Si les séries télévisées connaissent aujourd'hui des succès d'audience, invitant à y voir un nouvel « âge d'or », le principe de la sérialité est pourtant présent dès les débuts de la télévision. Le cours envisage ainsi les formes sérielles dans leur historicité et propose différents outils analytiques pour penser et étudier les séries (typologies narrative et générique). Il prête une attention particulière aux séries contemporaines et aux formes sérielles en contexte numérique.

TD 3 Du documentaire télévisuel au webdoc

Avec l'émergence de la télévision et la disparition des avant-programmes dans les cinémas à la fin des années 1950, la télévision est devenue le moteur principal de la production documentaire, en imposant ses formes et formats. Nous étudions les formes et évolutions spécifiques au documentaire télévisuel, jusqu'aux dernières tendances des productions documentaires pour l'Internet.

TD4 Les archives audiovisuelles, une mine pour créer

Les archives audiovisuelles ne se limitent pas au film historique : elles servent d'abord à raconter des histoires. Le numérique a ouvert la possibilité, pour un plus grand nombre, d'exploiter des contenus audiovisuels rendus disponibles par l'INA (Institut National de l'Audiovisuel). Mais face à l'immensité et à la variété des fonds disponibles, l'acquisition d'une méthodologie et de capacités d'analyse particulières sont nécessaires. D'autre part, l'utilisation d'archives audiovisuelles dans des contextes éditoriaux différents impose une déontologie particulière (contexte / droits). L'objectif de ce cours sera de permettre aux étudiants de repérer des contenus et de les intégrer dans un montage audiovisuel.

E42ASC5 Esthétique du cinéma : études d'oeuvres (26h) 2 c

TD1 Dario Argento

Maître du giallo et du film d'horreur, Dario Argento est avant tout un inventeur de formes et un auteur, construisant film après film une oeuvre forte chevillée à la psychanalyse et à l'histoire de l'art. Tour à tour maniériste et baroque, moderne et postmoderne, son cinéma s'inscrit dans la lignée de ses illustres modèles, Hitchcock et Bava, pour retravailler leurs motifs, les enrichir et en créer de nouveaux. Mu par un désir avide d'expérimentations, Argento redéfinit notre rapport à la peur et au rêve au cinéma, mais aussi à la représentation du meurtre, qui appelle chez lui la plus haute considération.

L'étude portera sur un corpus allant de son premier film, L'Oiseau au plumage de cristal (1970), à l'un de ces derniers, Le Sang des innocents (2001).

BIBLIOGRAPHIE

Thoret Jean-Baptiste, Dario Argento, le magicien de la peur, Cahiers du cinéma, 2002

Villani Vivien, Dario Argento, Gremese, 2008

Ouvrage collectif dirigé par Alexandre Fontaine Rousseau, Vies et morts du giallo, de 1963 à aujourd'hui, Panorama cinéma, 2011

Freud Sigmund, Trois essais sur la théorie sexuelle, Folio-Gallimard, 1989 (1927 pour l'édition originale)

Bettelheim Bruno, Psychanalyse des contes de fées, Pocket, 1999 (1976 pour l'édition originale).

TD2 Kenneth Branagh

Ce cours propose d'explorer le cinéma de Kenneth Branagh, acteur de théâtre passé derrière la caméra (17 films réalisés depuis 1989). Il s'agira de cerner la cohérence esthétique et thématique de cette oeuvre (ainsi que ces complexités idéologiques), alors que Branagh a abordé de très nombreux genres, du film noir (Dead Again) à la

comédie douce-amère (Peter's Friends, Au beau milieu de l'hiver), du thriller (Frankenstein) au film d'espionnage (The Ryan Initiative), du film d'action (Thor) à la comédie musicale (La Flûte enchantée). En menant de front une carrière au théâtre et au cinéma et en oscillant entre film shakespearien (Henry V, Hamlet, Beaucoup de bruit pour rien) et blockbuster hollywoodien (Cendrillon), Branagh interroge les frontières entre cinéma d'auteur et cinéma de genre, entre adaptation et réinvention, entre art « élitiste » et art « populaire », dans un style toujours énergique et audacieux qui marie l'intime et le grandiose.

TD 3 Claude Chabrol.

D'abord cinéphile, critique aux Cahiers du cinéma avec « La Bande des Cahiers » (Rivette, Rohmer, Truffaut, Godard...) puis cinéaste, Claude Chabrol c'est plus d'un demi-siècle de cinéma et 58 longs-métrages. De son premier film, Le Beau Serge, jusqu'à ses dernières oeuvres tournées pour la télévision, il s'agira de tracer et définir le style d'un cinéaste hétéroclite et singulier. A la croisée de plusieurs genres (comédie, polar, drame, fantastique), Claude Chabrol a marqué plusieurs générations de spectateurs et de cinéphiles qui reconnaissent en lui une figure majeure de l'histoire du cinéma français. Le cours s'appuiera principalement sur l'analyse de ses oeuvres les plus emblématiques (des années 1950 à nos jours).

TD4 Terrence Malick

Disciple de Stanley Cavell, ancien professeur de philosophie au M.I.T, Terrence Malick est aujourd'hui un cinéaste aussi rare qu'énigmatique (sept films réalisés en quarante de carrière et une absence totale de la scène médiatique). Ce cours se propose d'étudier l'oeuvre de ce cinéaste en multipliant les approches analytiques (narratologique, figurative, figurale, etc...) et les axes thématiques.

E43ASC5 Techniques du cinéma et de l'audiovisuel (52h) – 4 c

TP 1 L'ingénieur du son

Concevoir le son dans une production audio-visuelle.

Choix et utilisation des bons outils.

Apprentissage de la prise de son dans un projet audio-visuel ainsi que du montage et mixage.

Écouter et adapter sa méthode de production sonore.

Utilisation perche et suspension avec un cadre visuel.

Utilisation de microphones complémentaires.

Utilisation des logiciels Première et Audition.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

DESHAYS, Daniel. Pour une écriture du son. Klincksieck, 2006.

TP 2 Atelier de recherche et d'écriture

Qu'il s'agisse d'un contexte de création personnelle ou d'un travail de commande, les idées et leur structuration constituent la base de tout projet. Dans ce cours, nous travaillerons sur l'acte créatif au sens large. Comment avoir des idées de qualité et éviter le syndrome de la page blanche ? Puis comment leur faire prendre corps et les organiser dans le cadre de l'écriture d'un scénario ? Nous aborderons des notions telles que la routine créative, la dramatisation, la structure narrative et l'écriture visuelle. Nous nous appuierons sur l'analyse d'extraits de films ainsi que sur de nombreux exercices pour comprendre comment incarner au mieux les idées dans des histoires.

Ce cours reposera principalement sur des références issues du cinéma d'animation : construit à partir "de rien", extrêmement exigeant en termes de préparation, d'organisation et de mise en place technique, il est particulièrement intéressant pour comprendre toutes les notions précitées.

TP 3 Technique du storyboard

Le storyboard ou continuité dessinée sera abordé dans ce TP non seulement comme un outil de communication à toute une équipe, mais aussi et surtout comme une forme d'écriture à part entière d'un film qui existera d'abord sur le papier. Ce TP sera aussi une mise en pratique des notions abordées lors du CM de « Technique et expressions audiovisuelles » (Semestre 3).

TP4 Capture de mouvement et incrustation 3D

Ce cours permet d'acquérir les bases et une autonomie dans l'utilisation de données de motion capture, et l'incrustation de créatures virtuelles animées dans un décor filmé. Après une période de prise en main du logiciel Blender, le cours évolue à travers une pratique de la capture de mouvements par capteurs inertiels, l'utilisation de bases de données de mouvements sur internet, l'incrustation d'un personnage 3D dans une prise de vue simple (tracking et matchmoving), les raccords d'éclairage, et enfin l'usage de l'animation dynamique (poils, feu et particules). Chaque étudiant est amené à réaliser un projet de création personnel. Ce cours nécessite d'avoir accès à un ordinateur en dehors des heures de cours pour effectuer les travaux à rendre hebdomadairement.

TP 5 After effects

Ce TP aura pour objectif de familiariser les étudiants à l'utilisation du logiciel After Effects, de la suite Adobe. Cela se fera à la fois au travers d'une présentation théorique de son moteur et de son fonctionnement interne, mais aussi lors d'ateliers pratiques. Nous aborderons le compositing par système de calques, le motion design et l'animation, ainsi que le tracking d'objets. Des exercices courts seront donnés et alimenteront un projet plus global. Celui-ci sera évalué en fonction de la qualité des animations, de l'image et d'une utilisation judicieuse du logiciel. Ce cours nécessite d'avoir accès à un ordinateur en dehors du TP pour finaliser le ou les exercices.

TP 6 La Photographie, entre fixité et mobilité

Longtemps la photographie est allée à la poursuite de l'instantané. Ce qui a paru comme un lieu commun est souvent remis en question dans la photographie contemporaine. Comment maintenant capter le mouvement d'un corps, saisir une attitude, révéler une énergie intérieure? La photographie est-elle une image si fixe que cela? Quelles sont ses limites et ses qualités spécifiques? Séances théoriques, techniques et critiques alterneront pour amener chaque étudiant à proposer une approche personnelle argumentée.

BIBLIOGRAPHIE

Charlotte Cotton, La photographie dans l'art contemporain, Édition Thames & Hudson, 2005

Georges Didi-Huberman, Laurent Maloni, Mouvements de l'air, Etienne-Jules Marey, photographe des fluides, Collection Art et artistes, Gallimard/réunion des Musées Nationaux, 2004

John Pulz & Anne de Mondenard, Le corps photographié, Édition Flammarion, 2009

Saint Augustin, La création du monde et le temps, Collection Folio, Gallimard, 1993

Chaque étudiant souhaitant suivre ce TD doit posséder un appareil photographique.

E44ASC5 Approches critiques : approfondissement (39h) – 3 c

CM Methodologie de l'analyse : L'analyse « catégorielle » d'oeuvres.

Après un premier CM en L1 consacré essentiellement à l'exposé des principales méthodes analytiques visant à mettre en évidence le « potentiel heuristique » du film, ce Cours Magistral sera consacré plus spécifiquement à l'exploration des méthodes analytiques visant des ensembles construits (des corpus) de films – ensembles stylistiques ou génériques, auteurs nationaux ou internationaux, historiques ou économiques, thématiques ou problématiques... – qui supposent à la fois une élaboration contextuelle précise et une pratique plus orientée vers l'analyse comparative...

BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

AUMONT Jacques & MARIE Michel, L'analyse des films, éd. Nathan, 1988

NACACHE Jacqueline dir., L'analyse de film en question, éd. L'Harmattan, 2006

+ bibliographie communiquée en cours

TD1 Le film noir

Qu'est-ce que le film noir, comment il s'est développé, pourquoi il a disparu et comment il a su se transformer pour renaître ? Evolution du genre sur le plan esthétique et thématique, de 1940 à nos jours.

BIBLIOGRAPHIE

- Raymond Borde & Etienne Chaumeton, Panorama du film noir américain, Flammarion, Paris, 1988.

- Patrick Brion, Le Film noir, Editions de la Martinière, Paris, 1992.

- François Guérif, Le Film noir américain, Editions Denoel, Paris, 1999.

- Anne-Françoise Lesuisse, Du film noir au noir, traces figurales dans le cinéma classique hollywoodien, Arts et cinéma, De Boeck université, Bruxelles, 2001.

- Alan Silver & James Ursini, Les Mille yeux du film noir, Könemann, Cologne, 2000.

TD2 La comédie musicale : identification d'un genre

Approche historique de la comédie musicale hollywoodienne de sa préhistoire (opérette, vaudeville, Broadway..) à son déclin. Découverte des auteurs et stars du genre. Réflexions sur l'idéologie du genre ; études comparées des grands classiques américains et des oeuvres contemporaines réalisées partout où le cinéma « chante et danse ». Ce cours comprend une visite et une représentation à l'opéra auxquelles les étudiants seront invités.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

ALTMAN Rick, La Comédie musicale hollywoodienne, Armand Colin, 1992.

CHABROL Marguerite, De Broadway à Hollywood, CNRS, 2016.

FORDIN Hugh, La Comédie musicale américaine, Ramsay, 1987.

TODOROV Tzevan, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970.

TD3 Le Road-movie

Histoire et esthétique du Road Movie. Comment ce « genre » a pu, depuis la seconde moitié du XXe siècle, irriguer tout un pan du cinéma moderne et contemporain? Etude typologique des composantes du road movie: l'errance, la cavale, le voyage, l'accident, la course... Le corpus étudié se focalisera sur la seconde moitié du XXe siècle tout en déterminant les origines de ce genre.

BIBLIOGRAPHIE

TD 4 Le Cinéma d'animation

Ce cours propose une histoire des techniques, des thématiques et des différents champs recouverts depuis plus d'un siècle par le cinéma d'animation. D'Emile Reynaud à John Lasseter en passant par Norman Mc Laren et Walt Disney.

BIBLIOGRAPHIE

Le film d'animation - Giannalberto BENDAZZI, La pensée sauvage/JICA.

Le cinéma d'animation avant et après Walt Disney - Robert VRIELYNCK, Meddens

Ces dessins qui bougent 1892-1992 Cent ans de cinéma d'animation - René LALOUX, Dreamland 1996

TD 5 Le Cinéma fantastique

Ce cours se propose de faire dresser un panorama du fantastique cinématographique : genèse et développement historiques, littéraires (Walpole, Lewis, Radcliffe, etc., pour le gothique ; Hoffmann, Gautier, Poe, Lovecraft, etc., pour le fantastique) et cinématographiques (Méliès, Wiene, Epstein, etc.), conventions génériques, spécificités thématiques, récurrences formelles et figuratives, etc.

E 41AST5 Théorie et histoire du théâtre (52h) -3 c

CM (Laurent BERGER): Histoire de la mise en scène (après 1945)

Dans le prolongement du cours du Semestre 3, cet enseignement se propose de réfléchir aux grandes orientations prises par les metteurs en scène à partir de 1945 et dans la deuxième moitié du XXe siècle. Affirmation de la mise en scène comme gestes critiques, comme relectures subjectives, comme réécritures ou comme compositions originales, appel aux autres arts ou défense d'une ascèse exigeante. Ce sont ces diverses positions prises par les artistes et cela depuis le plateau que nous examinerons afin de dessiner les grandes lignes du paysage artistique dans lequel s'inscrivent les réalisations d'aujourd'hui.

TD A (Arianna DE SANCTIS) : Analyse de spectacles

Le visionnage et l'analyse comparative de quelques extraits de spectacles de la deuxième moitié du XXe siècle permettra d'éclairer la trajectoire artistique des auteurs et des compagnies étudiés dans le CM, de mieux les situer dans leur contexte d'origine, ainsi que de discerner les points en commun et les différences dans leurs oeuvres respectives.

TD B (Vincenzo MAZZA) : Analyse de textes et leurs mises en scène

Le cours porte sur les spectacles majeurs à partir de 1945, dans le but de se pencher également sur la production dramaturgique de l'époque étudiée dans le CM.

E42AST5 Méthode critique en Théâtre (52h) -4c

Par l'analyse documentaire et l'observation des formes et des pratiques, on approchera l'histoire, les composantes et les spécificités des arts du cirque du cirque d'hier et d'aujourd'hui.

Dans les deux premières séances introductives, le cours s'interrogera sur deux périodes importantes de l'histoire du cirque, toutes deux liées à son architecture ; celle du cirque moderne tel qu'il apparaît dans le second tiers du XVIIIe et se développe au XIXe, devenant ainsi le spectacle le plus prisé de l'intelligentsia comme du peuple ; celle du cirque contemporain, tel qu'il émerge dans les années 70-80 à l'initiative d'artistes qui choisissent les arts du cirque et en renouvèlent les esthétiques. Le cours s'accompagnera d'une visite au Fonds Arts du Cirque de la BIU. Séances I et II, 10 et 17 janvier.

Gr 1 : Découverte pratique des disciplines du cirque

Après deux séances de découverte du jonglage, de l'acrobatie et des équilibres, l'atelier de jeu sera consacré à la découverte du Clown par l'approche documentaire et l'analyse d'oeuvres de la comédie clownesque et du cinéma burlesque, doublées d'une approche active de la créativité et de la composition burlesque par improvisations individuelles progressivement structurées. Du jeu au thème, du canevas à la composition et à l'interprétation, ce travail personnel encadré invite à une recherche scénique aboutissant à la production d'une courte scène comique.

Les étudiants peuvent également choisir de participer à l'atelier sous forme d'atelier tuteuré, qui propose une initiation encadrée à la production de travaux et événements dans le domaine des arts du cirque : recherche documentaire appliquée, participation à - et préparation de - colloques et journées d'études, expositions, stages...

Gr 2 : Le jeu clownesque

Dans ce TD, nous aborderons l'art du clown par le travail bien concret du corps et des objets avec une attention particulière à l'espace et au rythme. Des exercices aux improvisations, nous questionnerons nos habitudes corporelles ouvrant pour chacun.e des perspectives d'invention et de jeu qui donneront vie aux clowns.

E43AST5 Connaissance des métiers du spectacle, théorie et pratique (THEATRE) (52c) -4c

CM Theatre et traditions : les formes théâtrales non-occidentales

Qu'est-ce que l'art du théâtre? Qu'est-ce qu'être un acteur? Ce cours se propose de remettre en discussion ces questions, trop souvent éludées, en examinant les formes les plus diverses des arts de la scène hors d'Europe, depuis les spectacles rituels en Australie ou en Afrique noire jusqu'aux formes savantes ou populaires de l'Extrême-Orient (Inde, Chine, Japon), du Sud-Est asiatique (Cambodge, Vietnam, Indonésie) et du monde musulman (Égypte, Iran). A l'heure de l'intensification des circulations internationales et de la mondialisation, il apparaît en effet indispensable de connaître ces traditions spectaculaires (masquées, dansées, chantées, de marionnettes, d'ombres, etc.), qui jouent un rôle de plus en plus important dans les programmations, et dont certaines ont profondément influencé des hommes de théâtre occidentaux tels que Claudel, Brecht, Artaud, Mnouchkine, Wilson ou Lepage.

TD 1: Arts martiaux (Franck FERRARA)

L'art dramatique, c'est explorer ses différents états émotionnels et physiques. Cette relation entre le corps et l'esprit a été développée depuis des millénaires par les cultures d'Extrême-Orient travers les arts martiaux et les arts scéniques : arts entremêlés, quasi indissociables. Le TD sera basé sur une pratique interne et externe de l'art martial Vietvodao de l'École Chan Dien Vo Duong. Il est ouvert à toutes les conditions physiques sans pré-requis, chacun(e)s avançant à son rythme. Nous travaillerons sur l'échauffement complet, l'initiation à différentes techniques martiales, les exercices de Qi Gong respiratoire, la méditation, l'apprentissage obligatoire d'une forme animale et de son expérimentation théâtrale.

TD 2: Marionnette traditionnelle (Alban THIERRY)

L'objectif de l'atelier est de familiariser de façon pratique les étudiants à l'univers de la marionnette à gaine dite « traditionnelle » et d'acquérir les bases de la manipulation en apprenant à maîtriser la technique, le jeu et ses contraintes.

Les premières séances sont consacrées à un entraînement spécifique en relation avec la marionnette et les fondamentaux de la manipulation : travail corporel, gestes, voix, chant, souffle, rythmes, articulation, exercices de mains et de manipulation.

L'atelier se poursuit avec un travail d'improvisations, de mise en place et de répétitions de scènes extraits de pièces pour marionnettes allant du Siècle des Lumières à la Révolution.

LICENCE 3

E61ASC5 Cinéma : Théorie du cinéma et de l'audiovisuel (39h) – 3 c

CM Les théories devant l'histoire du cinéma

Ce cours propose un tour d'horizon des diverses théories du cinéma et de leur rapport à l'histoire. Des approches matérialistes à la phénoménologie, en passant par la sémiologie ou la sociologie, il s'agit de montrer comment les théories du film ouvrent à la compréhension de l'homme et du monde.

TD 1 Faire l'histoire du cinéma américain

La 1re partie du cours s'intéressera à des questions d'ordre épistémologique : quelles sont LES histoires du cinéma américain et quelles sont les méthodes permettant de les écrire (objets, visées, outils) ? Il s'agira dans un 2nd temps de présenter et de confronter diverses approches historiennes à travers des analyses de cas spécifiques au cinéma américain puis par des travaux collectifs réalisés par les étudiants.

TD2 Les histoires du cinéma

Approches générales de l'histoire du cinéma et de son historiographie à travers des études de cas.

A partir de nombreux textes et films traitant de l'histoire du cinéma (Chris Marker, Jean-Luc Godard, Noël Burch, Kevin Brownlow, Martin Scorsese, Serge Daney...), ce cours propose d'analyser les relations complexes entre le cinéma et l'Histoire. Comment certains films constituent, par leur forme même, des outils indispensables à la réflexion et à la production historique. Les étudiants devront réaliser une critique historique de document imposée et entreprendre une recherche historique à partir d'une archive cinématographique personnelle de leur choix.

Une sortie pédagogique à la cinémathèque de Perpignan-Institut Jean-Vigo à l'occasion du festival d'histoire du cinéma Confrontations est prévue en complément de cet enseignement.

INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

COLLECTIF, « Le Siècle du Cinéma », revue Cahiers du Cinéma, Hors-Série n° 11, nov. 2000.

FERRO Marc, Cinéma et Histoire, Denoël et Gonthier, 1977.

GODARD Jean-Luc, Introduction à une véritable histoire du cinéma, Éditions Albatros, 1980.

LAGNY Michèle, De l'Histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma, Armand Colin, 1992.

PROST Antoine, 12 leçons sur l'Histoire, Edition du Seuil, 2010.

TD 3 Les approches socio-culturelles du cinéma

Certains cinéastes ne sont pas contents de produire une oeuvre filmique magistrale, ils l'ont doublée d'une oeuvre théorique exigeante et passionnante à explorer. C'est le cas par exemple de Sergueï Eisenstein, Jean Epstein, Robert Bresson, Andreï Tarkovski, Stan Brakhage, Paul Sharits, Maya Deren... dont nous étudierons les textes.

TD 4 Histoire des théories du cinéma

En étudiant des textes memes de quelques grands théoriciens du cinéma, nous rentrons dans l'évolution de la pensée sur le 7eme art, dès les premières réflexions théoriques jusqu'à l'émergence de la sémiologie. Des théories formalistes et réalistes aux prémisses d'une approche structuraliste, ce cours permettra de mieux appréhender la diversité de la pensée théorique sur le cinéma, et par là le cinéma tout cours.

E62ASC5 Cinéma : études spécialisées (26h) – 3 c

TD 1 Etude de Corpus : Frankeinstein

Ce cours vise à transmettre aux étudiants des outils pour analyser un crpus d'œuvres cinématographiques constitué par une récurrence figurale et/ou thématique. Il propose une étude diachronique des représentations filmiques du mythe de Frankenstein, à partir d'un corpus éclectique composé d'objets filmiques très divers, à la fois en termes d'époque (de 1910 à aujourd'hui), de genre (fantastique, science-fiction, horreur, comédie, érotique, western...), de médium (cinéma, TV, internet), d'origines géographique (Europe, Asie, Amériques...)

TD 2 Shakespeare à l'écran

Shakespeare est l'auteur qui a inspiré le plus d'adaptations filmiques au monde, mais il a aussi agi comme une nappe souterraine irrigant le cinéma anglophone, russe, japonais, italien, français... même quand les allusions ne sont pas explicites ou revendiquées. Le cinéma, puis la TV, n'ont cessé de puiser dans les tragédies du pouvoir et de l'ambition, dans les épopées militaires, dans les comédies du « remariage » et des guerres de sexes, et dans les romances tardives ou le miracle de la réconciliation peut avoir lieu.

TD3 Représenter l'horreur

Les images traumatiques posent question par leur prégnance, leur faculté à susciter une émotion et, souvent, à convoquer l'Histoire. Ce cours pluridisciplinaire aborde certaines des représentations de l'horreur en peinture, en photographie et au cinéma.

BIBLIOGRAPHIE

Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Les éditions de minuit, Paris, 2003.

Ant. Dominguez Leiva, Décapitations, du culte des crânes au cinéma gore, PUF, Paris, 2004.

Filmer le meurtre (collectif), Simulacres n° 7, Dreamland Editeur, Paris, novembre 2002

TD 4 Le personnage filmique

À travers l'étude de textes théoriques et de cas particuliers et variés issus d'un large corpus de films, il s'agira de réfléchir à la notion de personnage au cinéma selon une approche, à la fois narratologique et esthétique, orientée autour de deux questions principales : qu'est-ce qu'un personnage / que peut un personnage au cinéma ? Plusieurs aspects seront ainsi interrogés : définitions et fonctions selon l'héritage des théories littéraires ; modalités d'élaboration d'un personnage audiovisuel ; le personnage comme garant/perturbateur de la fiction ; interprétation et incarnation ; au-delà du personnage-individu (figure, motif, etc.).

Pratiques artistiques, classiques, contemporaines et réflexion théorique et critique portant sur l'Esthétique, la Philosophie de l'Art, l'Histoire de l'Art, La Sociologie de l'Art, les sciences de l'Art et l'Anthropologie.

LICENCE 1

E21AP5 Histoire de l'Art et Science des arts, pratiques traditionnelles et numériques (39h CM) – 3 c

· Histoire des sciences et des arts

Cet enseignement généraliste sera l'occasion de balayer les grandes ruptures de l'histoire des arts, depuis l'art pariétal du paléolithique supérieur jusqu'aux préludes de l'art contemporain. Outre les principaux courants et mouvements que l'historiographie et la critique s'accordent à dénommer, notamment depuis la Renaissance, les oeuvres majeures que tout étudiant en art se doit de connaître seront présentées et commentées de manière systématique. Au surplus, quelques oeuvres plus confidentielles ainsi que les fondements des principales théories artistiques seront abordées de manière plus sporadique.

BIBLIOGRAPHIE

Série Histoire de l'Art, Flammarion (éd. 1997) :

- Préhistoire et Antiquité (sous la direction d'A. Schapp) ;
- Moyen Âge – Chrétienté et Islam (sous la direction de Chr. Heck) ;
- Temps modernes - XVe-XVIIIe siècles (sous la direction de Cl. Mignot et D. Rabreau) ;
- Epoque contemporaine - XIXe-XXe siècles (sous la direction de Fr. Hamon et Ph. Dagen).

· Pratiques traditionnelles : Pratiques graphiques Ce cours essentiellement basé sur l'étude des proportions humaines, amènera l'étudiant à utiliser différents outils de pratique graphique sur différents formats. L'étudiant abordera le problème de la carnation dans sa texture et sa chromatique. Les modelés, les ombres, les lumières ainsi que la composition et les cadrages, seront abordés par le biais de réalisations bidimensionnelles graphiques et picturales. Chaque cours fera l'objet d'un suivi individuel visant à orienter la pratique de l'étudiant, tant dans ses choix techniques que dans le choix des médiums.

BIBLIOGRAPHIE

Hogarth (G ;-B.), Le dessin de nu facile, Taschen, Paris, 1993
Gray (Peter), Apprendre à dessiner, Cologne, Evergreen, 2008

· Pratiques numériques : Image

Ce cours a pour objectif de permettre à l'étudiant d'acquérir des connaissances techniques de base du médium vidéo.

Détail des objectifs :

Maîtrise des notions concernant le montage, la prise de son, la prise de vue, et la scénarisation.

Maîtrise du fonctionnement des logiciels de montage vidéo.

Déroulement des séances :

Dans un premier temps, le cours a porté sur les notions de cadrage, d'échelle de plans et d'angles de prises de vues propres à la photographie.

Ensuite, les étudiants ont appris à se servir des différents mouvements (panoramiques, travellings) et effets de caméra (champs / contre champs, ellipse, ...)

Après avoir abordés toutes ces notions, les étudiants ont appris les différentes étapes de réalisation d'un scénario (argument, synopsis, story-board).

Ensuite, le Cours a porté sur la mise en place d'un tournage vidéo et ensuite sur la réalisation d'un montage vidéo à l'aide du logiciel Final Cut.

Application et évaluation du cours :

Les étudiants ont travaillé en groupe (de 2 à 3 personnes) sur un court métrage d'environ 3 minutes, abordant le thème : « Le corps et l'espace ».

Ils ont dû rendre un synopsis, un story-board et un court métrage.

Dans ceux-ci ils devaient appliquer les connaissances techniques à la production de documents vidéographiques.

E22AP5 Techniques plastiques fondamentales (45h,5 TD) – 4 c

· BD

Dans ce cours l'étudiant abordera les aspects techniques de base de la Bande dessinée, tel que le cadrage, les angles de vue, la composition des vignettes et des planches, par le biais de sujets donnés en cours. Ces sujets donneront lieu à l'élaboration de problématiques envisageables pour une création finale et permettront d'aborder

individuellement les difficultés techniques rencontrées.

BIBLIOGRAPHIE

Eisner Will, Les clés de la Bande dessinée, Delcourt

McCloud Scott, L'art invisible, Delcourt

Nguyen Tom, Dessinez Vos Premiers Comics, Eyrolles

· Pratiques graphiques

L'objectif de cet enseignement est de permettre à l'étudiant de maîtriser les bases de la représentation du corps humain. Les notions fondamentales qui seront étudiées sont : l'anatomie humaine, les grands principes de proportions et la connaissance des attitudes d'un corps en mouvement.

BIBLIOGRAPHIE

Figures du corps, une leçon d'anatomie à l'école des Beaux-Arts, catalogue d'exposition (sous la direction de Philippe Comar), Paris, école nationale supérieure des Beaux-Arts, octobre-janvier 2009, Paris, Beaux-Arts de Paris éditions, 2008.

Jeno Barcsay, Anatomy for the Artist, Edition Sterling, 2006, 342p.

· Pratique picturale

Ce cours visera à amener l'étudiant à appréhender différents outils de mise en couleur, tels que l'aquarelle, la peinture acrylique ou la peinture à l'huile. Ces techniques picturales se feront sur des supports variés et seront l'occasion d'aborder le portrait dans sa technique et son histoire, à travers l'étude d'oeuvres de grands maîtres.

BIBLIOGRAPHIE

R. Balkwill, Aquarelle : techniques mixtes, Paris, Eyrolles, 2005

G.Lambert, Caravage, Hohenzollernring, Taschen, 2000

I.Sideways, mieux peindre à l'acrylique, Paris, Eyrolles, 2006

E23AP5 Techniques numériques fondamentales (39h TD + 39 h CM&TD) – 6 c

Pratique de logiciels graphiques

Ce cours s'articulera autour de la thématique de la représentation des corps dans les modes d'expression numériques, qu'il s'agisse d'images destinées à l'impression à la projection fixe ou animée, au jeu vidéo. La thématique des représentations corporelles nous permettra d'aborder les questions de genre et de racisme à travers le prisme de la question des stéréotypes. L'art-game comme l'art numérique placent l'interactivité au coeur du processus de production et d'exposition. Il s'agira de questionner la dimension émancipatrice d'un receveur regardeur, interacteur, joueur actif à contrario d'un spectateur vu comme passif au sens premier du terme. L'objectif, sur plusieurs séances, consistera en la construction d'un poster créatif de présentation, d'un dispositif interactif, d'un artgame ou d'un game art. Nous travaillerons sur papier (croquis, maquette papier et schémas) et utiliserons des outils numériques graphiques.

BIBLIOGRAPHIE

ALBINET (Marc), Concevoir un jeu vidéo, Paris, Fyp, 2010

BYRNE Dara N., The Future of (the) "race": identity, discourse, and the Rise of Computer- Mediated Public Sphere In Learning race and Ethnicity: Youth and Digital media, ed. By

EVERETT (Anna), Cambridge, MA: MIT Press, 2008, p.15-38. .

EMBRICK D. G., WRIGHT, J.T, LUKAS, A., Social Exclusion, Power, And video Game Play, 2012.

FORTIN (Tony), « L'idéologie des jeux vidéo » dans SANTOLARIA (Nicolas) et TREMEL (Laurent), Le Grand Jeu : Débats autour de quelques avatars médiatiques, Paris, PUF, 2004.

GENVO (Sébastien), « Comprendre et développer le potentiel expressif des jeux vidéo » dans Quand Jouer c'est communiquer, Hermès, LaRevue, 2012, CNRS Editions, coordonné par LAFRANCE (Jean-Paul) et OLIVIERI (Nicolas).

E24AP5 Sciences des arts et histoires des arts (26h) – 2 c

· Sociologie de l'art

Il s'agira de présenter les enjeux scientifiques de la naissance d'une sociologie de l'art qui va commencer à partir de Wölfflin, Warburg puis Panofsky et Antal, Francastel. Ce cours a pour objectif de faire découvrir les fondements intellectuels de débats actuels qui revisitent souvent sans le savoir, des procédures théoriques mises en place au XXe siècle chez nombre de ces auteurs. Les étudiants d'art découvriront des concepts de base tels l'homologie structurale entre une époque et sa forme artistique (Panofsky) ou la pensée plastique chère à Francastel.

BIBLIOGRAPHIE

Antal (Frédéric), Florence et ses peintres, Gérard Monfort.

Francastel (Pierre), Etudes de sociologie de l'art, Paris, Gallimard, coll. « TEL », 1989 (1re éd., 1970).

Panofsky (Erwin), Architecture gothique et pensée scolastique, trad. de l'allemand par P.Bourdieu, Paris, Editions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1986 (1re éd., 1967)

· **Psychologie sociale de l'Art**

La psychologie sociale est l'étude des activités de l'individu, dans la mesure où cet individu s'insère dans une société et est influencé par elle : elle est l'étude notamment de l'interaction sociale, du comportement de l'individu dans la société, de l'individu dans des situations sociales, de l'influence des facteurs sociaux sur l'individu. Elle est en relation directe avec la psychologie générale, la sociologie et l'ethnologie. Après une présentation générale (aperçu historique, présentation des fondateurs) nous verrons en quoi les méthodes et problématiques de recherche de la psychologie sociale peuvent intéresser et soutenir une recherche en Arts Plastiques et permettre une compréhension de la définition, de la dimension et de la fonction de l'Art dans nos sociétés. Nous considérerons pour cela certaines théories, certains concepts et modèles opératoires dans l'analyse d'oeuvres. Nous verrons en particulier les oeuvres de la compagnie Royal de luxe.

BIBLIOGRAPHIE

- Benesch, Hellmuth. Atlas de la psychologie (1995 pour la première édition française). Version française dirigée par Jalley Emile. Edition : Librairie Générale Française, collection Le Livre de Poche, 2003
- Fischer, Gustave-Nicolas. Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale. 1987. Paris : éditions Dunod, 4e édition, 2010.
- Courcoult, Jean-Luc, Quirot Odile, Loulergue Michel, Bover Jordi. Royal de Luxe 1993-2001. Edition Actes sud, septembre 2001
- Delarozière, François. Le grand répertoire - Machines de spectacle. Editions Actes sud, 2003.

· **Psychanalyse de l'art**

À partir du travail du rêve tel que le reconstitue Freud, nous proposerons une présentation des principales notions du discours analytique. Qu'est-ce que l'inconscient ? Pourquoi ignore-t-il le temps, et relève-t-il d'une logique paradoxale ? Quels sont les liens entre le rêve, l'acte manqué, le mot d'esprit et le symptôme qui sont des formations de l'inconscient, et l'oeuvre plastique, qui est une production de l'art ? Qu'est-ce que la condensation et le déplacement, et pourquoi le refoulement est-il distinct de la sublimation ? Il restera à évoquer « l'ombilic du rêve », ce point obscur qui échappe à la connaissance, et que seul l'art peut approcher. La peinture, la photographie et le cinéma seront privilégiés, en tant qu'ils sont mobilisés par Freud pour approcher l'inconscient

BIBLIOGRAPHIE

- Freud (Sigmund), L'interprétation des rêves, Paris, PUF, 1967 ;
- Coblence (Françoise), Les attraits du visible. Freud et l'esthétique, Paris, PUF, 2005.

· **Histoire de l'Art**

Après un rappel des sources antiques (Vitruve, Plin l'Ancien), médiévales (le Moine Théophile, Cennino Cennini) et renaissantes (Alberti, De Vinci, Vasari), nous aborderons avec De Piles, von Sandrart et Winckelmann, les fondements de l'Histoire de l'art moderne. Une fois ces bases posées, les grandes théories du XXe siècle pourront être étudiées dans leurs particularismes : formaliste avec Wölfflin, iconographique et iconologique avec Warburg et Panofsky, critique avec l'École de Francfort, sociologique avec Francastel, psychologique avec Gombrich, moderniste avec Greenberg, etc.

Néanmoins, que l'on considère l'Histoire de l'art en tant que Kunstwissenschaft ou, comme le suggérait Daniel Arasse, en tant que « science des pratiques artistiques », l'examen historiographique de cette « discipline humaniste » dévoile tout autant la pluralité des histoires que celle des formes artistiques. Somme toute, c'est probablement la formulation « histoires des arts » qu'il conviendra d'ancrer au coeur de ce vaste débat.

BIBLIOGRAPHIE

- PLINE L'ANCIEN, Histoire naturelle, Livre XXXV.
- WINCKELMANN (Johann Joachim), L'Histoire de l'art dans l'Antiquité, 1764 (Le Livre de Poche, 2005).
- WÖLFFLIN (Heinrich), Principes fondamentaux de l'histoire de l'art, 1915 (Gallimard Idées, 1966).
- PANOFSKY (Erwin), L'oeuvre d'art et ses significations. Essais sur les « arts visuels », NRF Gallimard, 1969, (1re éd. 1957, Meaning in the Visual Arts).
- RESSOUNI-DEMIGNEUX (Karim), Les grands traités de peinture, TTM éditions, Paris, 2010.

· **Initiation à l'anthropologie de l'art**

L'anthropologie de l'art étudie plus particulièrement les rapports entre certaines formes de connaissance et les techniques de conception et de réalisation de productions artistiques. Dans le contexte des sociétés démocratiques postindustrielles, la présentation de ce cours d'anthropologie de l'art s'attachera à étudier des problématiques artistiques dans lesquelles se déploient de nouvelles formes symboliques de rites ainsi que l'appropriation et/ou le détournement de certains mythes afin de mettre en exergue une analyse culturelle et symbolique.

Le concept central de « fait social total », élaboré par Marcel Mauss permettra d'analyser des productions artistiques distantes dans le temps et l'espace. Héritages, modèles, subversions, hégémonie et transferts artistiques serviront à analyser aussi bien une oeuvre architecturale de l'Antiquité grecque qu'une oeuvre photographique des artistes contemporains Pierre et Gilles.

BIBLIOGRAPHIE

GRIAULE (Marcel), Dieu d'eau, Entretiens avec Ogotemméli, 1948, réédité chez Fayard, 1997.
HEINICH (Nathalie), La gloire de Van Gogh, essai d'anthropologie de l'admiration, Paris, Minuit, 1991.
MAUSS (Marcel), Manuel d'ethnographie, Paris, Payot, 1967.
SCHAPIRO (Meyer), Style, artiste et société, Paris, Gallimard, 1982.
LOISY de (Jean), ADAM-COURALET (Sandra), JACOMIJS SNOEP (Nanette), Les Maîtres du désordre, catalogue de l'exposition du musée du quai Branly, Coédition musée du quai Branly / éditions de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, Paris 2012, 456 p.

• Les catégories esthétiques

Ce cours propose une analyse des concepts esthétiques positifs (beau, gracieux, sublime...) et négatifs (le laid, l'immonde, la tragique, le monstrueux, l'abject etc.) permettant d'interroger les enjeux esthétiques positifs dominant le champ de l'art dès l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIème siècle (idéalisme, naturalisme, beauté, naturel, grâce, je ne sais quoi...), puis négatifs, marquant l'entrée de l'art dans la modernité (XIX-XX).

BIBLIOGRAPHIE

Platon, Hippias majeur ;
Montesquieu, Essai sur le goût, Paris, Payot Rivages, 1993.
Clair (Jean), De Immundo, Paris, Editions Galilée, 2004.

LICENCE 2

E41AP5 Histoire des arts, Science des arts, Esthétique

Bande dessinée et représentation de la société

Il s'agira dans un premier temps de comprendre le phénomène éditorial de la BD, ainsi que l'histoire de sa légitimation en tant qu'art à part entière. Cette histoire, comme celle du cinéma, part d'un objet culturel populaire de divertissement, vers une lente reconnaissance artistique. Ensuite, il conviendra d'explorer les représentations de notre société à l'oeuvre dans les récits graphiques. Ainsi on comprendra que cet art est en lien étroit avec son époque, son passé, et qu'il permet, en tant qu'objet culturel, de comprendre tout à la fois les idéologies, les représentations et les stéréotypes visuels et narratifs. Ainsi nous aborderons la question de la représentation des genres (féminin/masculin), de la politique, de la ville et de la figure de l'étranger (la question des identités culturelles). Les oeuvres étudiées appartiendront essentiellement à la tradition européenne et états-unienne.

BIBLIOGRAPHIE

BOLTANSKY Luc, « La constitution du champ de la bande dessinée », in Actes de la recherche en sciences sociales, n°1, 1975. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1975_num_1_1_2448
BOURSEILLER Christophe, Penot-Lacassagne, Contre-culture !, Paris, CNRS Editions, 2013.
Daredevil, (création Everett Bill, Stan Lee), 1964 à nos jours, Marvel comics.
DESCOLA Philippe (dir.), La Fabrique des images. Visions du monde et formes de la représentation, Somogy/Musée du quai Branly, 2010.
GIROUD Frank, DETHOREY Jean-Paul, Louis la Guigne, (13 vol.), Glénat, 1982-1997.
GOSCINNY René, UDERZO Albert, Astérix le gaulois, 1959-1977, 24 volumes.
HERGE (1931 et 1946), Tintin au Congo, Casterman,
LEFUR Yves (dir.), D'un regard l'autre. Histoire des regards européens sur l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, Paris, Musée du quai Branly/RMN, 2006.
LUKACS Georges (1920), La théorie du roman. Sociologie et littérature, Gonthier, 1979
MARCUSE Herbert, Culture et société, Minuit, 1970/

Histoire sociale et sociologie des arts : la construction de l'individu-artiste

Une approche sociologique et sociale critique de l'art est-elle possible aujourd'hui ? Est-il possible au sein d'un cursus artistique de s'approprier les grandes questions sociétales liées à l'art ? Démocratisation et élitisme, formation des artistes, conditions de productions des oeuvres, des expositions, de la légitimité artistique et symbolique. Alors que nombre de discours qui accompagnent les oeuvres, les expositions et les biographies d'artistes sont des discours laudateurs, comment réussir à réintroduire l'art dans un contexte de production, donc dans une chaîne interdépendante de relations sociales ? L'invention occidentale de la figure de l'artiste empêche de penser l'art comme un réseau de relations sociales interdépendantes. On s'attardera plus particulièrement sur les travaux de Baxandall, Bourdieu, Becker, Menger et Esquenazi..

BIBLIOGRAPHIE

BAXANDALL Mickael (1972), L'oeil du Quattrocento, Gallimard.
BECKER Howard, Mondes de l'art (1982), trad. de l'anglais Jeanne Bouniort, Paris, Flammarion, coll. « Art, Histoire, Société », 1988.
BOURDIEU P., Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, coll. « Libre examen », 1992.
DURKHEIM Emile, Les règles de la méthode sociologique, PUF.
EZQUENAZI J.P., Sociologie des oeuvres. De la production à l'interprétation, Armand Colin, 2007.
HEINICH Nathalie, L'art contemporain exposé aux rejets, Chambon.

MENGER Pierre-Michel, Le travail créateur. S'accomplir dans l'incertain, Paris, Gallimard-Seuil, 2009.

Décryptage d'images

Cette série de cours visera, pour l'essentiel, à aider les étudiants à décrypter les images de toutes natures (peinture, photographie, dessin, gravure). S'appuyant aussi bien sur les grandes « icônes » de l'histoire de l'art que sur des modèles plus confidentiels, les principales grilles de lecture relatives à la composition, à l'espace perspectif, au cadrage, à l'éclairage, à la palette chromatique, à la touche, etc. seront tour à tour examinées. Puis, au-delà de l'indispensable acquisition du vocabulaire iconographique par des étudiant(e)s en art, ces études seront également l'occasion d'aborder les théories majeures qui ont éclairé les innombrables approches et représentations de l'image depuis l'Antiquité.

E42AP5 Arts plastiques- Ateliers séminaires (78h TD) – 6 c

Dans la continuité de l'ECUE E32, les étudiants seront invités à développer une pratique personnelle et de soutenir une posture artistique.

BIBLIOGRAPHIE

Picasso et les maîtres, Edition de la Réunion des musées nationaux, 2008.

Vitamin P, New perspectives in painting, Phaidon, 2002.

Projets artistiques graphiques bidimensionnels et réalisations artistiques - Story-board et bande dessinée/ Le paysage en plein air.

Le crayonné d'une page de BD est la première étape du travail sur la planche. L'étudiant abordera dans ce cours les différents aspects de la communication par le biais du story-board. Les notions de cadrage, de narration et de mise en page, par la réalisation de séries de croquis préparatoires, permettront à l'étudiant de se positionner dans ses choix de communications visuelles.

BIBLIOGRAPHIE

CRISTIANO (Giuseppe), L'art du story-board, Eyrolles, 2008

DELZANT (Sylvain), LAINE (Jean-Marc), La réalisation du storyboard, Les manuels de la BD - Volume 3, Paris, Eyrolles, 2007

MCCLOUD (Scott), L'art invisible, Paris, Delcourt, 2007

E43AP3 Arts numériques (39h CM + TD) – 3 c

Mythes et réappropriation (suite)

Au contact des technologies numériques, l'ensemble des domaines artistiques et culturels se trouvent impactés. Donnant naissance à des courants artistiques spécifiques, infographie, digital painting, ou encore artgame, l'art numérique englobe de nouveaux médiums artistiques capables d'en faire le support esthétique et politique des mythes qui fondent les sociétés contemporaines.

L'objectif de ces ateliers séminaires s'axe autour d'une pratique théorisée visant à explorer à la fois l'histoire du médium numérique d'après différents points d'ancrage – iconographie, graphisme, game design, ludologie, etc. – et à la fois le champ de la sémiologie, de la philosophie et de la sociologie autour de la question du mythe.

Ainsi, le cours s'articulera autour d'apports théoriques permettant de définir ce qu'est un mythe, dans le but d'identifier ce qui, à l'heure actuelle, constitue l'esprit du temps. Les réalisations demandées prendront appui sur un travail académique d'initiation à la recherche s'appuyant sur les méthodologies de Roland Barthes, d'Edgar Morin, de Jean-Pierre Vernant ou encore de Mircea Eliade afin d'explorer les représentants idéologiques de l'Olympe contemporain. L'analyse effectuée guidera la création numérique, allant de la réalisation d'images, posters, ou design d'interaction, à l'aide des logiciels appropriés (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, etc.).

BIBLIOGRAPHIE

BARTHES (Roland), Mythologies, Paris, Seuil, 1957.

COUCHOT (Edmond), HILLAIRE (Nobert), L'Art numérique, comment la technologie vient au monde de l'art, Paris, Flammarion, 2003.

ELIADE (Mircea), Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963.

FLANAGAN (Mary), Critical Play, Radical Game Design, Cambridge, MIT Press, 2009.

GARCIN (Jérôme), Nouvelles Mythologies, Paris Seuil, 2007.

LHOTE (Jean-Marie), Histoire des jeux de société, Paris, Flammarion, 1994.

MAFFESOLI (Michel), Iconologies, Nos idol@tries postmodernes, Paris, Albin Michel, 2008.

MORIN (Edgar), L'esprit du temps, Paris, Grasset-Fasquelle, 1962.

RUSH (Michael), Les nouveaux médias dans l'art, Paris, L'Univers de l'Art, 2005.

SADIN (Eric), La Vie Algorithmique, critique de la raison numérique, Paris, L'Echappée, 2015.

SCHRANK (Brian), Avant-garde videogames, playing with technoculture, Cambridge, MIT Press, 2014.

VERNANT (Jean-Pierre), L'Univers, les Dieux, les Hommes, Récits Grecs des origines, Paris, Seuil, 1999.

WANDS (Bruce), L'Art à l'ère du numérique, Paris, Thames & Hudson, 2007.

XURIGUERA (Gérard), Les figurations, de 1960 à nos jours, Paris, Mayer, 1985.

E61AP5 Arts numériques (39h) – 3 c

· Atelier séminaire de projets artistiques numériques

Réalisation numérique artistique personnelle

La réalisation numérique artistique personnelle fera état de la prise en considération des débats qui animent le monde artistique afin d'être en mesure de la situer dans le champ artistique contemporain.

Une bonne connaissance des oeuvres en Histoire de l'art, en étroite relation avec la compréhension de leurs enjeux liés au monde contemporain ainsi que les concepts esthétiques qui sont susceptibles de les éclairer, s'avère impérative. Le thème de recherche étant libre, le choix des médiums comme des formes plastiques devra se concevoir en fonction des intentions

du projet. Les images numériques fixes ou en mouvement avec leur cohorte de logiciels graphiques ou de montage n'excluent certainement pas les techniques graphiques et picturales car ces dernières peuvent être scannées telles quelles et/ou mixées.

Construire des images numériques réclame, outre une bonne maîtrise des logiciels informatiques, de savoir donner un caractère artistique (quelles formes, matières et couleurs, quelles ambiances, quels styles ?) et esthétique (le sens philosophique) à chacune d'entre elles. Le traitement plastique propre à la réalisation d'images numériques passe obligatoirement par des procédures de sélection, collage, surimpression, d'adjonction de filtres ou pas, de découpage, montage, et enfin d'effets possibles de transition. Ces traitements plastiques visent à élaborer une réalisation esthétiquement cohérente, quels qu'en soient le propos et le style.

Un texte théorique rendra compte des visées philosophiques ainsi que du cadre esthétique auquel est soumis le projet personnel de l'étudiant. Il sera demandé de préciser les liens que ce travail artistique entretient avec les oeuvres contemporaines. Reconstituant les différents stades de conception et de création, l'étudiant livrera ses sources artistiques et théoriques, établira les

filiations, situera les mouvements et les oeuvres appelés à nourrir son projet. Valérie Arrault

Au sixième semestre de la Licence, l'étudiant est invité à réaliser un projet artistique numérique sur un thème de son choix. Les images produites pourront être graphiquement réalisées et/ou picturales, photographiques et/ou filmiques. Créées de toutes pièces ou construites à partir d'images capturées, scannées ou encore transférées, toutes ces images numériques, après avoir fait l'objet d'un traitement plastique et artistique, s'inscriront dans une narration iconique appropriée à une posture artistique affirmée.

Evaluation : Remise d'un cdrom à l'enseignant. Lequel cdrom sera présenté avec une jaquette, indiquant le titre de la réalisation artistique et le nom de l'étudiant. En outre, il sera constitué de deux dossiers distincts : un dossier d'« images sources » et un dossier "Réalisation finale". Ce travail artistique sera accompagné d'un texte théorique qui rendra compte de l'adéquation entre des choix plastiques et le point de vue esthétique élu ainsi que les ambitions artistiques initiales de l'auteur du projet.

Formats d'enregistrement et compression

Jpeg, mpeg, avi, swf, htm, mov relatifs aux logiciels graphiques, photoshop, illustrator, corel painter, flash, dreamweaver, powerpoint, iMovie, Quicktime.

BIBLIOGRAPHIE

Revue d'art consultables à la bibliothèque de l'Université : Art press, Artension, Art actuel, BAM, Mouvement.

Esthétiques et théories du Post-humain, biopolitique, féminisme cyborg, antispécisme, accélérationnisme

Les pratiques plastiques qui mettent aujourd'hui en jeu la question du posthumain et du postorganique s'élaborent dans un rapport étroit avec un corpus intellectuel développé des années 1980 à nos jours sur les questions de la biopolitique, du transhumanisme, du féminisme cyborg, de l'antispécisme et de l'accélérationnisme. Ces théories ont toutes un point commun : elles revendiquent une remise en cause radicale de l'ordre social. L'objet de ce cours sera de soumettre ce corpus théorique et ses manifestations artistiques à une interrogation raisonnée, notamment en évaluant leur dimension subversive au regard des dynamiques dominantes de la société contemporaine sur le plan technique et économique.

BIBLIOGRAPHIE

E-flux n°46, juin 2013, intitulé "Accelerationist Aesthetics" (sur l'esthétique accélérationniste), URL : <http://www.e-flux.com/journal/46/>

BESNIER (Jean-Michel), Demain les posthumains. Le futur a-t-il encore besoin de nous ?, Paris, Pluriel, 2012.

BIAGINI (Cédric), L'Emprise du numérique. Comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies, Paris, L'échappée, 2012.

DE SUTTER (Laurent) (dir.), Accélération !, Paris, PUF, 2016.

GUILLEBAUD (Jean-Claude), La Vie vivante, contre les nouveaux pudibonds, Paris, Les Arènes, 2011.

HARAWAY (Donna), Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature, Paris, éditions Jacqueline Chambon / Arles, Actes Sud, 2009.

LAFONTAINE (Céline), L'Empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Paris, Seuil, 2004.

LAFONTAINE (Céline), La Société postmortelle. La mort, l'individu et le lien social à l'ère des technosciences, Paris, Seuil, 2008.

PESTANA (José Luis Moreno), Foucault, la gauche et la politique, Paris, Textuel, 2011.

PORCHER (Jocelyne), Vivre avec les animaux. Une utopie pour le XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014

ROSA (Hartmut), Aliénation et accélération : vers une théorie critique de la modernité tardive, Paris, La Découverte, 2014.

E62AP5 Histoire des arts modernes et contemporains (26h) – 2 c

· Histoire et théorie critique du kitsch

Pour une Théorie critique du kitsch. Un exemple : Las Vegas

En plein moment postmoderne qui renie l'Histoire au profit de l'anecdote et du spectacle, ce cours interrogera les raisons qui poussent l'esprit du temps à accueillir avec autant de complaisance l'esthétique kitsch, autrefois grandement réprimée par d'illustres contempteurs pour ses accointances avec des régimes totalitaires.

BIBLIOGRAPHIE

JAMESON (Fredric), Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, traduit de l'américain par Florence Nevoltry, Paris, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, 2007.

LIPOVETSY (Gilles), L'ère du vide, Paris, Gallimard, 1983.

LIPOVETSY (Gilles), La culture-monde, Réponse à une société désorientée, Paris, Odile Jacob, 2008

NIZAN (Paul), Les chiens de garde, Paris, Maspero, 1976.

MARTEL (Frédéric), Mainstream, Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde, Paris, Flammarion, 2010.

MOLES (Abraham), Le Kitsch, l'art du bonheur, Paris, Denoël-Gonthier, 1971.

DREAMLANDS, catalogue de l'exposition, sous la direction de Didier Ottinger et Quentin Bajac, Editions Georges Pompidou, 2010.

· Histoire sociale et sociologie des arts : la question de l'identité culturelle dans l'art contemporain

Depuis une trentaine d'année la question de la globalisation de l'art se pose tout simplement de façon plus accrue. Quand est-il des identités culturelles artistiques et des cultures différentes dans un marché de l'art mondialisé ? En 1989 l'exposition Les magiciens de la terre à Paris, opère un retour de cette question : les artistes non-occidentaux ont été montrés, visibles. Toute la question du retour de ces post-coloniaux réside dans l'interrogation du concept d'art versus Occident par le Sud. A partir d'analyses d'expositions de ces trente dernières années, à partir des travaux d'Amselle, Mangeon, S. Price et Heinich, à partir des textes des commissaires d'exposition porteur de cet art contemporain « autre », nous nous interrogerons sur les raisons théoriques et idéologiques de la création d'un champ de l'art non-occidental, mais contemporain, donc d'une nouvelle forme d'art globalisée avec un arrière-plan culturaliste.

Par ailleurs, cette question qui interroge les limites de l'art contemporain a un autre aspect lié à l'art outsider, que l'on appelle en France l'art brut.

L'identité culturelle d'un artiste est tout à la fois un outil artistique, et un piège idéologique. Paradoxalement certains artistes s'internationalisent, d'autres sont basculés dans le localisme mis en scène (Malick Sidibé). Preuve que l'identité culturelle est un noeud essentiel à problématiser pour comprendre l'art contemporain, qui se veut souvent un véhicule universel (Amselle), sans origine, sans histoire et sans odeur.

BIBLIOGRAPHIE

AMSELLE Jean-Loup, Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris, Champs/Flammarion, 2005 (2001).

AMSELLE J.-L., L'art en friche. Essai sur l'art africain contemporain, Paris, Flammarion, 2005.

AMSELLE J.-L., « L'Afriche » in Africa Remix, Editions Centre Pompidou, 2005, p. 67-71.

BAXANDAL M., Formes de l'intention. Sur l'explication historique des tableaux, Nîmes, J. Chambon, 1991.

BECKER Howard, Les mondes de l'art, Paris, Flammarion, (1982), 1988.

BERNADAC Marie-Laure (dir.). Africa remix, l'art contemporain d'un continent, Paris, Centre Pompidou, 2005.

BOURDIEU Pierre, « La production de la croyance. Contribution à une économie des biens symboliques », in Actes de la recherche en sciences sociales n° 13 février 1977, Paris, Maison des sciences de l'Homme/Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, pp. 3-43.

BOURDIEU Pierre, Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992.

BOUTOUX T., VINCENT C., « "Africa remix" sampler », in Africa remix, Paris, Centre Pompidou, 2005, p. 241-283.

23

CHATEAU Dominique, La philosophie de l'art, fondation et fondements, Paris, L'Harmattan, 2000.

ESQUENAZI J.-P., Sociologie des oeuvres. De la production à l'interprétation, Paris, Arman Colin, 2007.

CREUX Gérard, « Nathalie Heinich, Roberta Shapiro (dir.), De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, 2012, mis en ligne le 20 avril 2012, consulté le 26 février 2014. URL : <http://lectures.revues.org/8155>

MARTIN Jean-Hubert (dir.), Les magiciens de la terre, Paris, Centre Pompidou, 1989.

MULOT Stéphanie, « Chabines et métisses dans l'univers antillais : entre assignations et négociations identitaires », CLIO, Femmes, Histoire, Société, 2008, n°27, p. 115-134.
 HEINICH Nathalie, SHAPIRO Roberta (dir.), De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art, Paris, EHESS, 2012.
 PRICE Sally, Arts primitifs ; regards civilisés, Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2006.
 VILLAGORDO Éric., L'artiste en action. Vers une sociologie de la pratique artistique, Paris, L'Harmattan, 2012.
 VILLAGORDO Éric, « Pour une dimension anthropologique de l'enseignement de la culture »
 TREMA, n°30, Approche culturelle de l'enseignement du français, 2008, p. 87-100 : <http://trema.revues.org/187>
 VILLAGORDO Éric, « La culture, les cultures, tentative d'élucidation d'un concept galvaudé », in Alberto RUI (dir.) : Cahiers du CERASA n°1 (Centre d'Etude et de Recherche Solidaire avec l'Afrique sub-saharienne), Non, l'Afrique n'est pas un thème pédagogique : pour une approche culturelle de l'éducation artistique, Paris, Université Paris 8, p. 5-17, 2010..

E63AP5 Science des arts (52h) – 4c

· Histoire sociale de l'architecture - première moitié du XXe siècle

Sous la neutralité apparente des constructions, leur adéquation à nos besoins d'habitat et de transport, l'architecture recouvre en fait des choix politiques, des partis-pris et des visions du monde dictant la manière dont une société doit fonctionner. L'architecture et l'urbanisme, y compris dans leur dimension esthétique, sont en quelque sorte de la politique et de l'idéologie pétrifiées. Rien ne le montre mieux que la première moitié du XXe siècle, époque d'intense conflictualité sociale, qui connaît aussi une floraison de propositions architecturales novatrices. On replacera donc les recherches du Bauhaus, des Vkhutemas et des « désurbanistes » dans le contexte des révolutions allemande et russe. On étudiera l'émergence d'une architecture totalitaire en URSS, en Italie et en Allemagne, dans les eaux troubles où se mêlent avant-garde et tyrannie, cauchemar et utopie. On se demandera si les engagements fascistes de Le Corbusier trouvent une résonance dans ses conceptions architecturales. On se penchera enfin sur la question de la destruction des villes en temps de guerre, et l'émergence des premières critiques du fonctionnalisme après 1945.

BIBLIOGRAPHIE

BODENSTEIN (Joe F.), Arno Breker : une biographie, Paris, Séguier, 2016.
 GENTILE (Emilio), Fascismo di pietra, Rome, éditions Laterza, 2007.
 GOLOMSTOCK (Igor), L'Art totalitaire. Union soviétique, Ille Reich, Italie fasciste, Chine, Paris, éditions Carré, 1991, chapitre 7 « Architecture et style », p. 283-320.
 DE JARCY (Xavier), Le Corbusier, un fascisme français, Paris, Albin Michel, 2015.
 KOPP (Anatole), Changer la vie, changer la ville. De la vie nouvelle aux problèmes urbains, URSS 1917-1932, Paris, UGE-10/18, 1975.
 KOPP (Anatole), Ville et révolution. Architecture et urbanisme soviétiques des années vingt, Paris, Seuil, collection Points, 1972.
 KRIER (Léon) (dir.), Albert Speer. Architecture 1932-1942, Bruxelles, Archives d'architecture moderne, 1985.
 LE CORBUSIER, La Charte d'Athènes, Paris, Points, 2016

· L'invention du paysage dans l'art occidental

Genèse, épanouissement et désuétude d'un genre

Faisant suite au cycle de l'année passée consacré au thème du paysage dans l'art occidental, nous poursuivrons notre enquête sur la question des genres en peinture par l'étude de celui de la nature morte. D'emblée, l'entrée lexicographique participera à un état de la question des diverses dénominations de ce genre en Europe ainsi que des conceptions que ces dernières semblent sous-tendre. Puis, le gros des séances sera affecté à un large panorama des oeuvres, des artistes et des théoriciens associés au genre. L'étude des natures mortes restituées dans leurs contextes historique, politique et culturel, depuis les asarotos oïkos et les xenia antiques jusqu'aux productions les plus contemporaines du XXe siècle, permettra de tracer les linéaments de l'évolution de ce genre pictural. Toutefois, une large part du cours sera réservée à l'épisode du XVIIe siècle, véritable « âge d'or » de la nature morte, tant sur le plan de la diversité des orientations de sa mise en oeuvre que sur ceux de sa théorisation et de sa reconnaissance académique.

BIBLIOGRAPHIE

- STERLING (Charles), La nature morte de l'Antiquité à nos jours, catalogue de l'exposition à l'Orangerie des Tuileries, avril-mai 1952 ;
 - SKIRA (Pierre), La nature morte, Skira, Genève, 1989 ;
 - BERGSTRÖM (Ingvar), Catalogue de l'exposition Still Lifes of the Golden Age: Northern European Paintings from the Heinz Family Collection (Arthur K. Wheelock Jr. Ed.), The National Gallery of Art, Washington, D.C., 1989 ;
 - SCHNEIDER (Norbert), Les natures mortes, Taschen, 1991 ;
 - EBERT-SCHIFFERER (Sybille), Natures mortes, Citadelles & Mazenod, 1999 ;
 - BOTT (Gian Casper), Nature morte, Taschen, 2008 ;
 - Collectif, C'est la vie ! Vanités – De Pompéi à Damien Hirst, catalogue de l'exposition au musée Maillol, 3 février-28 juin 2010, Paris, 2010.

BIOLOGIE, ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT // BIOLOGY, ECOLOGY AND ENVIRONMENT

Biologie appliquée aux Sciences Humaines, Ecologie générale ou appliquée, Environnement.

LICENCE 1

E21B15 Ecologie et gestion de la biodiversité (39h) -3c

Ce cours se propose de faire découvrir aux étudiants comment fonctionne la biosphère, comment l'Homme tire partie de celle-ci pour assurer sa propre subsistance et comment il peut contribuer à la préservation des systèmes naturels :

- organisation multiscalaire de la vie à la surface de la Terre (du biome à la population)
- des écosystèmes aux agrosystèmes
- principes de gestion et conservation des milieux et des espèces

E22B15/E23B15 Biologie appliquée a la psychologie (52h) -4c

Pour étudiants de psychologie

Programme

1. D'une génération à l'autre
 - 1.1. La reproduction sexuée
 - 1.2. L'hérédité

2. Les cellules en société

- 2.1. Communication cellulaire et maintien de l'homéostasie
- 2.2. La communication par contact direct : jonctions, croissance et différenciation
- 2.3. La communication à distance par le système endocrinien
- 2.4. La communication à distance par le système nerveux

3. Aperçu du système nerveux

- 3.1. Organisation générale du système nerveux
- 3.2. Système nerveux et mouvement
- 3.3. Système nerveux et système endocrinien

Un fascicule (comprenant les exercices des TD, le lexique ainsi que les illustrations) sera distribué gratuitement aux étudiants au début du semestre.

E24B15 Ethologie : Sociétés animales (39h) 3c

Modèles d'organisation des sociétés animales (

Il s'agit d'un cours qui porte surtout sur les relations sociales chez les animaux, mais avec de nombreuses passerelles vers l'homme et les sociétés humaines.

1) Initiation aux fondements d'étude des comportements

Historique des études et fondements de l'éthologie moderne
L'inventaire des comportements : la notion d'éthogrammes
Développement des comportements et influence de l'environnement sur l'acquisition des réponses comportementales
Le comportement humain ; comparaisons avec les grands singes (différences, homologues...)
L'apprentissage de la vie sociale : ontogénèse comportementale chez l'homme et les singes

2) Rôle et fonctions de la communication : richesse, spécificité

3) Territoire et espace vital chez les animaux

Comparaison avec l'homme. Signification sociale de la territorialité
Le maintien de l'intégrité du territoire et l'utilisation de déclencheurs sociaux ; comment combattre : stratégies et tactiques ; bluff et menaces ; agression et agressivité.

4) Interactions entre les individus : de l'animal solitaire à l'animal social.

Les avantages sélectifs de la vie en groupe ; les contraintes. Le passage des foules à des sociétés complexes.

Les sociétés supérieures d'invertébrés ; les sociétés de vertébrés. Les ressorts du maintien de ces sociétés.

Les conduites de dominance : origine, acquisition et maintien du statut.

5) Reproduction et sexualité

Sexualité et société ; sélection sexuelle, polygamie et monogamie chez les animaux

Les facteurs primaires et secondaires déclencheurs de la reproduction ; parades, offrandes, leurres...

Les soins portés à la progéniture

Empreinte et apprentissage

Les facteurs permettant leur maintien.

Rôle et fonctions de la communication

LICENCE 3

E6PB1BI5 Les enjeux du développement durable (39h) -3c

Le concept de développement durable est aujourd'hui largement diffusé et utilisé dans les différentes sphères sociales, économiques, politiques et médiatiques. Le monde de l'Entreprise s'en est également emparé et de nombreux métiers se réfèrent aujourd'hui à cette notion. L'objectif général du cours est de permettre aux étudiants de mieux identifier les contours et les différentes facettes du concept de « développement durable ». Pour ce faire, une approche interdisciplinaire apparaît indispensable. Ce cours aborde les outils développés en sociologie et Ethnologie. Il sera complété par une sortie thématique.

Anthropologie et développement : problématiques et outils d'analyse

intervenant: Arnaud Chandivert (12h)

Ce cours présentera la contribution de l'ethnologie à l'analyse des politiques de développement. Nous repositionnerons la distinction entre sciences « fondamentales » et sciences dites « appliquées », traiterons de l'histoire des politiques de développement jusqu'à leur tournant « durable » officialisé au début des années 1990 et présenterons certains outils susceptibles d'être appliqués à l'analyse de ces politiques.

Les références bibliographiques seront mentionnées lors du premier cours.

Développement Durable et formes de socialisation

intervenant: Hélène Houdayer (12h)

Nous aborderons plus précisément la nature du développement durable à travers notamment ses formes de socialisation. Il s'agira de comprendre comment « l'écologie des liens » peut aboutir à des expériences socialisantes que ce soit par le biais des conflits ou des pratiques de loisirs.

Nous terminerons par une étude de cas pratique autour de la mise en œuvre du développement durable, via un Agriparc.

Bibliographie indicative

Barbier et al, Manuel de sociologie de l'environnement, Laval, PUL, 2012.

Hélène Houdayer, L'appel de l'environnement, Montpellier, PULM, 2014.

COMMUNICATION, MÉDIAS, MÉDIATION NUMÉRIQUE // MEDIA AND COMMUNICATION STUDIES

Communication, gestion de l'information, Linguistique, sociolinguistique, nouvelles technologies, ethnographie, rhétorique, argumentation.

Analyse du discours des médias, de la communication professionnelle, du langage au quotidien et de la communication interculturelle.

LICENCE 1

E24SL5 Introduction aux domaines des médias (19,5h) – 1,5 c

Deux parties composent ce cours.

La première partie (balises et repères) vise à approcher les médias comme objet de connaissance. Elle invite à questionner nos représentations des médias, d'ailleurs largement influencées par ces derniers et leurs discours, et à observer certains traits caractéristiques des entreprises médiatiques d'un point de vue économique d'une part, symbolique et représentationnel d'autre part.

La seconde partie (histoire des médias) invite à prendre une distance avec l'objet de réflexion, en observant ses variations au cours de l'histoire. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire pour l'histoire mais d'interroger la place de grandes « ruptures médiatiques » dans les sociétés des hommes. Autrement dit : qu'est-ce que l'écriture, l'imprimerie, l'audiovisuel ou encore Internet... reflète ou a changé dans la manière que nous avons de constituer notre vie collective, nos mentalités, le sens que nous donnons à nos existences ?

E22SL5 Introduction à l'analyse du discours (19h30) – 1,5 c

Après un rapide balayage historique de la discipline la replaçant dans son contexte international, on présente quelques-uns de ses enjeux théoriques : distinction entre analyse du discours et analyse de contenu, approches anglo-américaines, approches énonciatives et philosophiques, etc.

Le cours insiste ensuite sur les outils conceptuels des différents courants de l'analyse du discours dans le domaine français. Les démarches méthodologiques de plusieurs auteurs sont sollicitées à cette occasion (« À la manière de »... Adam, Charaudeau, Maingueneau, Barbéris : études de cas en rapport avec une figure de la discipline).

Objectifs

Mettre en perspective théorique et analytique les notions de langue, discours, énoncé/ énonciation, actualisation, textualité, subjectivité, contexte et interaction.

Proposer des procédures d'analyse linguistique méthodiques et rigoureuses des corpus (en particulier des textes de communication)

Évaluation

CM : examen terminal – TD : contrôle continu

Bibliographie / Webographie

Austin J. -L., 1970 (trad. frçse), Quand dire c'est faire, Paris, Seuil, rééd. Coll. « Points ».

Benveniste, E., 1966, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard.

Kerbrat-Orecchioni C., 1980/2002 (4ème édition), L'énonciation : de la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin/VUEF

Maingueneau D., 1996, Les termes clés de l'analyse du discours, Seuil, « Mémo ».

Maingueneau D., 1994/ 1999, L'énonciation en linguistique française, Paris,, Hachette supérieur, "les fondamentaux/linguistique".

Sarfati G.-É., 1997/2007, Éléments d'analyse du discours, Nathan/Armand Colin, coll. 128.

Traverso V., 1999, L'analyse des conversations, Nathan, 128 Linguistique ».

E21SLM5 Initiation à la communication numérique (39h) – 3 c

Dans le cadre du CM, nous proposerons d'aborder les technologies et les pratiques de communication numérique, et plus particulièrement celles liées à l'Internet, à partir d'une approche socio-historique. En ce sens, nous nous intéresserons aux conditions sociales et culturelles d'émergence et de diffusion des outils de communication numérique dans la sphère grand public.

Le TD proposera d'explorer l'évolution des technologies et des pratiques de communication numérique à travers un ensemble de lectures et d'activités pratiques réalisées en salle informatique..

Objectifs

Familiariser avec les grandes étapes de l'évolution des formes et des techniques de communication dans l'histoire récente des sociétés occidentales.

Connaître et comprendre les principales logiques sociotechniques de l'Internet.

Connaître et comprendre les différentes modalités d'interaction écrite via les outils de communication numérique..

Biographie

Breton, P. et Proulx, S. (2012), L'explosion de la communication. Introduction aux théories et aux pratiques de la communication, Paris : La Découverte, Paris (4ème ed.).

Compiègne, I. (2007), Internet : Histoire, enjeux et perspectives critiques, Paris : Ellipses.

Compiègne, I. (2011), La société numérique en question, Paris : Ed. Sciences humaines.

Denouël, J. et Granjon, F. (dir.) (2011), Communiquer à l'ère numérique. Regards croisés sur la sociologie des usages, Paris Presses des Mines.

Flichy, P. (1997), Une histoire de la communication moderne, Paris : La Découverte.

Jauréguiberry, F. et Proulx, S. (2011), Usages et enjeux des technologies de communication, Toulouse : Erès

E22SLM5 Initiation à la médiation (39h) – 3 c

Le CM vise à donner des repères sur l'histoire des politiques culturelles ayant mené à l'avènement des services de médiation culturelle. Après une description des grands tournants de la démocratisation culturelle, il s'agit d'explorer le rôle des médiateurs d'un point de vue professionnel dans différents domaines : le patrimoine, les bibliothèques et le spectacle vivant.

Le TD se concentre sur des analyses de textes portant sur des notions clefs de la médiation culturelle et sera également l'occasion de sorties dans des institutions culturelles.

Objectifs

Connaître l'histoire des politiques culturelles.

Développer des compétences d'analyse de textes scientifiques via l'exercice de la fiche de lecture.

Développer une pratique de visite des institutions culturelles de la région.

Biographie

Cailliet (Élisabeth). 1995. À l'approche du musée, la médiation culturelle. Lyon : Presses Universitaires de Lyon.

Caune (Jean). 1999. Pour une éthique de la médiation : Le sens des pratiques culturelles. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble. (Communication, Médias et Sociétés.)

Davallon (Jean). 2004. « La médiation : La communication en procès ». MEI, 19, p. 37-59.

Davallon (Jean). 2006. L'exposition à l'oeuvre : Stratégies de communication et médiation symbolique. Paris : L'Harmattan.

Lamizet (Bernard). 1999. La médiation culturelle. Paris : L'Harmattan.

Jeanneret (Yves). 2005. « Médiation », p. 105, in La société de l'information, glossaire critique, sous la direction de la Commission Nationale Française. Paris : La Documentation Française.

LICENCE 2

E41SLM5 Pragmatique-grammaire pour la communication (52h) – 4 c

Contenu CM : étude de la relation entre langage et contexte dans lequel les énoncés sont produits, et ce à travers les notions de contexte et cotexte, de deixis, de contenus explicite et implicite, à travers le principe de coopération et les maximes conversationnelles selon P. Grice, ainsi que la théorie des actes de parole selon J. Austin.

TD : approche de différents phénomènes grammaticaux saillants à partir des notions de cohésion textuelle et de dialogisme.

Objectifs. CM : poser les fondements de l'analyse pragmatique du fonctionnement des énoncés en contexte.

TD : prendre conscience du fait que l'observation de la langue met au jour les systèmes de stratégies discursives.

Conduire les étudiants à produire des textes en utilisant les notions avec efficacité.

E42SLM5 Réceptions médiatiques et productions radiophoniques (39h) – 3 c

CM : Réceptions médiatiques

On questionnera les enjeux pratiques et représentationnels des médias (de masse) à travers les figures de la réception.

Après avoir présenté les différentes conceptions et acceptions liées aux réceptions (usages, réception intégrée...) présentes dans la littérature, le cours présentera les mécanismes et enjeux représentationnels des médias de masse.

Une approche historique des différentes conceptions de l'activité de réception (depuis la fin du XIXème à nos jours) dans les stratégies médiatiques sera mise en balance avec le travail effectif des « récepteurs », jusqu'à la période de la self mass communication.

TD : Productions radiophoniques

On se propose d'approcher le médium radiophonique sous l'angle de ses manifestations génériques (reportage, interview, débat, magazine, journal), ou de ses pratiques (information continue, phone in, podcasting, cross medias), saisies dans leurs évolutions en cours. L'analyse de corpus audio et de leur transcription invite à dégager les spécificités de la gestion vocale et des univers sonores à travers une conception énonciativo-interactionnelle centrée autour des notions de contrat de communication (Charaudeau) et de format de production/réception (Goffman)

E43SLM5 Analyse du discours des institutions (19.5 CM + 19.5h TD = 39h) – 3 c

1. Études des organisations

Les structures (appliquées aux organisations criminelles), les rituels (illustrés avec le religieux) et le protocole.

2. Discours des organisations

La communication gouvernementale, le langage infra ordinaire et le langage de spécialité.

3. Analyse du discours appliquée aux organisations

De la nomination au naming ; les éléments de langage en politique ; les excuses publiques.

LICENCE 3**E61SLM5 Approche sémiotique du web (13h TD + 26h TD = 39h) – 3 c**

Dans le cadre du CM, il s'agira de familiariser les étudiants à l'analyse des différents niveaux de fonctionnement des productions plurisémiotiques sur le Web, à partir d'un ensemble de notions issues de l'analyse de discours et de la sémiotique des interfaces.

Dans le cadre du TD, les étudiants seront amenés à éprouver ces différents outils pour juger de l'efficacité d'un ensemble d'espaces numériques diffusés sur de multiples supports (ordinateur, tablette, smartphone).

Objectifs

Connaitre les principaux outils méthodologiques et théoriques favorables à l'analyse des interfaces Web.

Etre capable de proposer une expertise critique structurée et argumentée de différentes productions numériques.

Etre capable de proposer des recommandations pour la conception de supports numériques.

E62SLM5 Interactions et interculturalité 39h – 3c

Les outils méthodologiques.

Les systèmes de l'adresse.

La gestion des tours de parole, invariants et différences culturelles.

Les échanges ritualisés ou le poids de la culture.

Les actes de langage et la politesse.

L'humour conversationnel, ses formes et fonctions.

Objectifs

Mettre en évidence la dimension « organisée » des échanges même les plus spontanés en apparence et le rôle de la culture dans les formes qu'ils prennent et dans leur déroulement.

Donner aux étudiants des outils théoriques et méthodologiques pour constituer et analyser par eux-mêmes de petits corpus d'interactions verbales.

Bibliographie / Webographie

Béal Christine, 2010, Les conversations quotidiennes en français et en anglais, de l'approche comparative à l'analyse des situations interculturelles, Berne : Peter Lang.

Béal Christine, Mullan Kerry, Peeters Bert (éds.), 2013, Cross-culturally speaking, speaking cross-culturally, Cambridge : Cambridge Scholars Publishing.

Auger Nathalie, Béal Christine, Demougin Françoise (éds.), 2012, Interactions et interculturalité : variété des corpus et des approches, Berne : PeterLang.

Hickey Leo et Stewart Miranda (éds.), 2004, Politeness in Europe, Clevedon : Multilingual Matters.

Kerbrat-Orecchioni Catherine, 2001, Les actes de langage dans le discours, théorie et fonctionnement, Paris : Nathan Collection fac.

Kerbrat-Orecchioni Catherine, 2005, Le discours-en-interaction, Paris : Armand Colin

Kerbrat-Orecchioni Catherine, 2014 (éd.), S'adresser à autrui, Vol 2, Les formes nominales d'adresse dans une perspective interculturelle, Chambéry : Editions de l'université de Savoie.

Peeters Bert et Ramière Nathalie (éds.), 2009, Tu ou Vous, l'embarras du choix, Limoges : Lambert-Lucas Traverso

Véronique, 2007, L'analyse des conversations, Paris : Armand Colin.

E64SLM5 Narration politique et médiatique (26h) – 2 c**Contenu**

Redéfinition du discours politique et des multiples genres discursifs associés, mise en perspective avec les théories liées à la narrativité et au storytelling.

Travail sur les clips de campagnes électorales (corpus vidéos).

Notions abordées : Narration, Storytelling, Donation du référent, Dialectique du Même et de l'Autre, Modalités en Etre et Faire.

Objectifs

Permettre aux étudiant-e-s d'aborder les structures et fonctionnements des discours politiques en utilisant divers procédés narratifs pour convaincre.

Développer les connaissances et savoir-faire en analyse du discours, mais aussi être capable de produire des discours narrativisés. La mise en application croisée entre l'analyse et la production d'un travail d'écriture sera particulièrement développée.

E63SLM5 Argumentation et rhétorique – 3 c

CM : renaissance de l'argumentation dans la seconde moitié du XXème siècle (Toulmin, Perelman). Modèle de séquence argumentative. Typologie des arguments. L'héritage de la rhétorique classique à la lumière de la communication médiatique contemporaine (logos, ethos, pathos ; genres discursifs rhétoriques ; figures ; etc.)

TD : analyse de textes argumentatifs de genres divers ; exercice à diverses formes d'argumentation écrite ou orale.

Objectifs

Savoir reconnaître, analyser et produire divers types d'arguments, dans la communication écrite ou dans le discours oral « public ». Construire une dynamique argumentative, savoir expliciter une stratégie discursive, notamment à travers la construction d'ethos et la production de pathos.

Bibliographie / Webographie

Amossy R., 2000, L'argumentation dans le discours, Nathan Université

Breton Ph., 1996/2009, L'argumentation dans la communication, La Découverte, collection Repères, Lien : <http://www.cairn.info/l-argumentation-dans-la-communication--9782707147950.htm>

Meyer M., 2009, La rhétorique, P.U.F. « Que sais-je ? », Lien : <http://www.cairn.info/la-rhetorique--9782130577324.htm>

Plantin Ch., 2005, L'argumentation. Histoire, théories et perspectives, PUF, « Que sais-je ? », Lien : <http://www.cairn.info/l-argumentation-histoire-theories-et-perspectives--9782130534211.htm>

Reboul O., 1991, Introduction à la rhétorique, PUF

ETHNOLOGIE ET ANTHROPOLOGIE // ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY

Courants, théories, champs, auteurs, méthodes (terrain), place du chercheur. Thèmes abordés autant dans les sociétés modernes que traditionnelles : imaginaire, parenté, religion, ethnomusicologie, etc.

LICENCE 1

E24ET5 Notions clés de l'ethnologie 39h -3c

Cet enseignement se veut dans la continuité du cours d'Introduction à l'ethnologie, dispensé au premier semestre, et complémentaire au cours de Problématiques contemporaines du second semestre. Il a pour objectif de prolonger l'exploration des principaux concepts de la discipline, ainsi que de familiariser les étudiants avec certaines de ses notions problématiques. Ethnocentrisme, race, culture, identité, ethnie, tradition, et autres termes autour desquels l'anthropologie s'est construite et continue de produire sa réflexion sur le monde, seront questionnés de sorte à comprendre leur place historique dans la discipline, les limites de leur emploi et en quoi les discuter reste d'actualité.

Bibliographie :

- Appadurai Arjun, 2005 [1996]. Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation. Paris, Payot.
- Bonte Pierre et Izard Michel, 2000, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie, PUF, coll. « Quadrige », Paris.
- Clifford James, 2011. « Vérités partielles, vérités partiales », traduction française par Émir Mahieddin, Journal des Anthropologues, 126-127 : 385-432.
- Copans Jean, 2010 [1996]. Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie. Domaines et approches. Paris, Armand Colin.
- Cuche Denys, 2001. La notion de culture dans les sciences sociales, Paris, La Découverte.
- De Heusch Luc, 1997. "L'ethnie : les vicissitudes d'un concept", Archives européennes de sociologie, 38 (2) : 185-206.
- Deligne Jean, Rebato Esther, Susanne Charles, 2001. "Races et racisme", Journal des anthropologues, 84, mis en ligne le 7 mai 2009, URL : <http://jda.revues.org/2619>.
- Douglas Mary, 2005 [1966]. De la souillure. Essais sur les notions de pollution et de tabou. Traduction française par Anne Guérin, Paris, La Découverte..

E22ET5 Problématiques contemporaines en ethnologie 39h -3c

Ce cours reviendra sur un certain nombre d'évolutions qui ont eu lieu au sein de l'anthropologie à partir des années 1970/1980 et qui ont concerné tout autant ses paradigmes que sa méthode, ses objets ou certains de ses concepts centraux. Nous partirons des critiques formulées à cette période pour aborder différents aspects de leurs prolongements contemporains.

Références bibliographiques

- Amselle Jean-Lou et M'Bokolo Elikia, 1985, Au coeur de l'ethnie. Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La Découverte.
- Amselle Jean-Lou, 1990, Logiques métisses. Anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot.
- Althabe Gérard et Sélim Monique, 1999, Démarches ethnologiques au présent, Paris, L'Harmattan.
- Bourdieu Pierre, 1980, Le sens pratique, Paris, Les Editions de Minuit.
- Fabian Johannes, 2006 [1983], Le temps et les autres. Comment l'anthropologie construit son objet, Toulouse, Anarchasis.

LICENCE 2

E41ET5 Ethnologie et histoire 39h -3c

Contenu du cours :

- la constitution dans l'histoire des idées du rapport/opposition entre ethnologie et histoire et ses implications épistémologiques
- la construction sociale et culturelle du rapport que les groupes sociaux entretiennent au temps, à leur passé et à l'histoire, les formes sociales de la transmission et de la mémoire
- le changement culturel : problématiques anthropologiques

Indications bibliographiques :

- Candau J., 2005, Anthropologie de la mémoire, Armand Colin.
- Sahlins M, 1989, Des Iles dans l'Histoire, Gallimard/Le Seuil.
- Thomas N, 1998, Hors du temps. Histoire et évolutionnisme dans le discours anthropologique, Belin.

E42ET5 Théories et méthodes en ethnologie 39h -3c

Dans le cours de Magali Demanget, seront approchées certaines grandes théories qui ont marqué l'histoire de l'anthropologie, avec un accent porté sur l'approche méthodologique de leurs principaux auteurs. Il s'agira notamment de souligner la relation entre théories, méthodes et objets d'études, selon que soit privilégiée la question du sens ou celle de la fonction. Dans une première partie, nous mettons en perspective deux textes de Marcel Mauss, l'un portant sur les conceptions de la personne, l'autre sur les techniques du corps, en signalant les implications théoriques et méthodologiques de leurs prolongements (anthropologie culturelle et symbolique ; anthropologie du corps et recours à l'outil audiovisuel, corps-instrument et anthropologie des techniques). Une seconde partie aborde cette alternative en considérant l'approche structuro-fonctionnaliste d'Alfred Reginald Radcliffe-Brown et celle qui privilégie la dimension directement expressive des systèmes symboliques (Marcel Griaule, Maurice Léenhardt). La troisième partie, dédiée à la résolution de cette alternative, est consacrée au structuralisme de Claude Lévi-Strauss.

La bibliographie détaillée sera communiquée en cours.

Cours de Julie Savelli : « Penser l'archive » : En nous appuyant sur différentes utilisations de l'archive, depuis les débuts du cinéma jusqu'au webdoc, nous chercherons à démontrer que le matériau d'origine doit faire l'objet d'un travail de recherche mais aussi d'une pédagogie de la vision afin de réfléchir cette « image de première main » par le biais d'une écriture critique.

Une bibliographie détaillée sera remise aux étudiants en cours.

LICENCE 3**E64ET5 Anthropologie des systèmes de classification**

Reflexion sur la fonction symbolique et la pensée classificatoire à partir notamment de l'examen et de la critique de l'approche structuraliste des systèmes de classification

Evaluation : examen final

Breton S., 1999, « De l'illusion totémique à la fiction sociale », *L'Homme*, 151, pp. 123-150.

Bourdieu P., 2000, *Esquisse d'une théorie de la pratique*, Paris, Seuil, coll. Points Essais.

Boyer Pascal, 2001, *Et l'homme créa les dieux*, Paris, Folio essais.

Durkheim E., 1960, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Paris, PUF.

Durkheim E. et Mauss M., 1968 et 1969, « De quelques formes primitives de classification », in M. Mauss, *Essais de sociologie*, Paris, Minuit, pp. 162-230, [rééd. en poche, coll. « Points Sciences humaines »].

Leach E., 1980, *L'unité de l'homme et autres essais*, Paris, Gallimard [en particulier le chapitre « Aspects anthropologiques de la langue : injures et catégories d'animaux »].

Lévi-Strauss C., 1962, *La pensée sauvage*, Paris, Plon.

- 1962, *Le totémisme aujourd'hui*, Paris, PUF.

- 1985, *La potière jalouse*, Paris, Plon, coll. Agora.

Sahlins M., 1976, *Au coeur des sociétés. Raison utilitaire et raison culturelle*, Paris, Gallimard.

Sperber D., 1974, *Le symbolisme en général*, Paris, Hermann.

E61ET5 Question de parenté

L'évitement de l'inceste est-il vraiment le propre de l'homme ? La monogamie est-elle une forme d'union moderne ? Dans quelle mesure le choix du conjoint relève-t-il de logiques inconscientes ? Quelques unes des questions débattues dans la discipline seront présentées en première partie de ce cours d'anthropologie de la parenté.

En second lieu, on mettra l'accent sur le fait que les relations de parenté (souvent incontournables dans la compréhension de la vie des hommes en société), ne doivent pas pour autant être étudiées comme un domaine en soi, isolé du reste : en effet, parler de famille et de parenté c'est aussi bien souvent parler de religion, de droit, d'architecture, de cosmologie, de politique, de rituel, de relations guerrière etc.

Enfin, cet enseignement accordera une place importante à ce que les anthropologues et certains historiens disent de la sexualité, des relations de séduction et des sentiments.

Bibliographie

Claude LEVI-STRAUSS, 1983, « La famille », *Le regard éloigné*, Paris, Plon.

Michel FOUCAULT, 1976, *Histoire de la sexualité*, tome 1 : La volonté de savoir, Gallimard.

Françoise HERITIER, 2007, *Masculin-Féminin*, 2 vol., Paris, Éditions Odile Jacob.

Odile JOURNET-DIALLO, 2003, « Sur les traces d'un objet insaisissable », *L'Autre, cliniques, cultures et sociétés*, 4 (2) : 211-224.

Anne-Christine TAYLOR, 2000, « Le sexe de la proie. Représentations jivaro du lien de parenté », *L'Homme*, 154-155, pp. 309-334.

E62ET5 Anthropologie esthétique

Malgré son intitulé, le cours traitera d'un aspect de la vie sociale et des rapports à l'environnement encore peu traité en ethnologie, bien qu'il soit au coeur des préoccupations de nos contemporains sur la condition humaine et son

devenir. Il s'agira en effet d'aborder la manière dont sont socio-culturellement construits la perception et la gestion des risques au sein des sociétés paysannes, industrialisées et post-industrielles, que ces risques soient sociaux, sanitaires, alimentaires ou environnementaux. Dans un premier temps nous traiterons des différences conceptuelles entre danger, risques et incertitude qui alimentent les débats actuels en sciences sociales, puis nous aborderons la problématique des risques au travers d'un ensemble diversifié d'études de cas.

Références bibliographiques

- Apfelbaum, M. 1998. Risques et peurs alimentaires, Paris : Odile Jacob.
- Beck U. 2008. La société du risque. Sur la voie d'une autre modernité. Paris, Flammarion (coll. Champs) [version originale 1986].
- Boltanski, Luc, 2009, « L'inquiétude sur ce qui est: pratique, confirmation et critique comme modalités du traitement social de l'incertitude ». Cahiers d'Anthropologie Sociale, 5, 163-79.
- Borraz O. 2008. Les politiques du risque, Paris, Presses de Sciences Po.
- Caplan Patricia (éd.). 2000. Risk revisited, London ; Sterling, Pluto Press.
- Douglas M. 1992. Risk and blame. Londres, Routledge.
- Douglas M., Wildavsky A. 1983. Risk and culture. An essay on the selection of Technological and Environmental Dangers. Berkeley, University of California Press.
- Dousset, L., 2018, Pour une anthropologie de l'incertitude. Paris: CNRS éditions.
- Fabiani J-L, Theys J, eds. 1987. La société vulnérable. Évaluer et maîtriser les risques. Paris, Presse de l'Ecole Normale Supérieure.
- Glowczewski Barbara, Soucaille Alexandre (dir.), 2011, Désastres, Cahier d'anthropologie sociale, l'Herne, Paris.
- Halstead Paul et John M. O'Shea (éds.). 1989. Bad year economics: cultural responses to risk and uncertainty, Cambridge [England] ; New York, Cambridge University Press
- Hastrup Kirsten, Skrydstrup Martin, 2013, The social life of climate change models – Anticipating Nature, Routledge, Londres/New York.
- Krüger Fred (éd.). 2015. Cultures and disasters: understanding cultural framings in disaster risk reduction, 1 Edition., London ; New York Routledge, Taylor & Francis Group.
- Peretti-Watel, P. 2010. La société du risque, Paris : La Découverte.

E63ET5 Anthropologie des identifications collectives

Ce cours comprend deux volets. D'une part une présentation et une discussion critique des catégories sur lesquelles s'adosent d'ordinaire le référentiel identitaire. Ces catégories sont la race, l'ethnie, la nation, la culture. D'autre part, le cours décrit et procède à l'évaluation critique des différentes théories de l'ethnicité que sont le primordialisme (Shils, Geertz, Bromley), l'instrumentalisme (Glazer & Moynihan, Cohen, Banton...) et ses sous-paradigmes (théories du colonialisme interne, théorie rationaliste, théorie marxiste), le situationisme (Barth, Eriksen, Tamb-lyche...) et l'ethnosymbolisme (Smith, Connors). On aborde aussi les tendances les plus récentes des recherches en matière d'ethnicité.

Références bibliographiques

- Abou, S. De l'identité et du sens, Paris : Perrin, 2009.
- Amselle, J.L. & M'Bokolo, E., Au coeur de l'ethnie, La Découverte, 1985.
- Anderson, E., Imagined communities : Reflections on the origin and spread of nationalism, Verso, 1991.
- Armstrong, J., Nations before nationalism, University of North Carolina Press, 1982.
- Balibar, E. & Wallerstein, I, Race, nation, classe, les identités ambiguës, La Découverte, 1988.
- Banks, M., Ethnicity : anthropological constructions, Routledge, 1996.
- Barth, F & Al. Ethnic groups and boundaries, Allen & Unwin, 1969.
- Despres, L. Ethnicity and ressource competition in plural societies, Mouton, 1975.
- Eriksen, Th., Small places, large issues, Pluto, 1995.
- Formoso, B., L'identité reconsidérée, L'Harmattan, 2011.
- Formoso, B., « Ethnicity and shared meanings », American Anthropologist, vol. 111-4, 2009.
- Glazer, N. & Moynihan, D. eds. Ethnicity, theory and experience, Harvard University Press, 1975.
- Halphern, C & Ruano-Borbalan, J.C. éds., Identités, l'individu, le groupe, la société, Eds. Sciences Humaines, 2004.
- Gellner, E., Nations et nationalismes, Payot, 1989.
- Hobsbawm, E., Nations et nationalisme depuis 1780, Gallimard, 1992.
- Hobsbawm, E. & T. Ranger eds. The invention of tradition, Cambridge University Press, 1983.
- Horowitz, D., Ethnic groups in conflict, University of California Press, 1985.
- Smith, A., The ethnic origin of nations, Basil Blackwell, 1986.

GÉOGRAPHIE // GEOGRAPHY

Etude des Territoires (Aménagement) et des Sociétés : analyse et gestion des changements, identités locales, Régionalisme, mode de vie et Géopolitique. Infrastructures, Transports, Ruralité, Urbanisme, Patrimoine.

LICENCE 1

E21GA5 Géographie : dynamiques spatiales et environnementales (39h) –3c

Ce cours introductif a pour but de balayer les différents aspects de la géographie physique et environnementale afin de montrer la diversité des thématiques et des approches de la discipline. L'importance des jeux d'échelles spatiales et temporelles sera soulignée à travers des exemples précis : les séismes, les volcans, la connaissance des climats et des environnements du passé qui guident leur évolution dans la très longue durée et de la réaction du vivant (végétaux, animaux et humains) face aux changements globaux. L'archéologie environnementale est la seule discipline à pouvoir répondre à la plupart des questions concernant le passé ; une introduction aux outils, démarches et échelles mobilisés sera faite, tout comme les métiers qui se rattachent à l'archéologie. L'étude de milieux particulièrement fragiles permettra d'aborder la question des contraintes naturelles. (opportunités, ressources) et d'articuler la thématique du développement durable avec les rythmes naturels d'évolution des milieux, des paysages...

Bibliographie :

- AMAT JP et alii. 2008. Eléments de géographie physique, Bréal, Coll. Grand Amphi
CHALINE J. 1985. Histoire de l'homme et des climats au quaternaire, Doin, 366 p.
COQUE R. 1998. Géomorphologie, A. Colin..
CUBIZOLLE H. 2009. Paléoenvironnements, Armand Colin, Coll. U
DEMANGEOT J. (10ème édition en 2006, constamment réédité), Les milieux naturels du globe, Armand Colin
DERRUAU M. 2001. Les formes du relief terrestre, Armand Colin
FOUCAULT A. 2009. Climatologie et paléoclimatologie, Dunod, Coll. Sciences Sup.
FRECAUT R., PAGNEY P. 1983. Dynamique des climats et de l'écoulement fluvial, Masson
LAGEAT Y. 2004. Les milieux physiques continentaux, Belin, Coll. Memento
MATTAUER M. 1999. Ce que disent les pierres, Editeur Pour la Science
MERCIER D. dir. 2004. Le commentaire de paysages en géographie physique, A. Colin, coll. U
MICHEL F. 2005. Roches et paysages, Belin et BRGM éditions (nombreuses illustrations utilisées pour le cours)
MISKOVSKY J.-C. 2002. Géologie de la Préhistoire, méthodes, techniques, applications. Association pour l'étude de l'environnement géologique de la Préhistoire, Paris, Géopré, Presses universitaires de Perpignan, 1519 p.
PASKOFF R. Ouvrages et articles sur les littoraux.
PECH P., REGNAULD H. 1992. Géographie physique, PUF 1er cycle.
PIRAZOLLI P. 1993. Les littoraux (Leur évolution). Collection Université, Éditions Nathan, Paris, 191.
REY T. 2006. Dynamiques hydro-sédimentaires en Petite Camargue à l'Holocène, thèse de l'UPV Montpellier III, spécialité Géographie physique, 326 p. (illustrations utilisées en cours)
RISER, J. (sous la direction de), 1999. Le Quaternaire. Géologie et milieux naturels. Dunod, Paris, 313 p.,
VAN VLIET LANOE B., 2005 - La planète des glaces. Histoire et environnements de notre ère glaciaire, Vuibert, Paris, 470p
VIERS G. , 2ème édition 1990, 199.7 Eléments de géomorphologie, Nathan, coll. U,

Cours de O. BOUHET

La partie de ce cours magistral vise à présenter aux étudiants les cartes à travers le temps. Qu'il s'agisse des cartes de l'antiquité ou des cartes de l'époque moderne, ces supports ont marqué les évolutions de la carte à travers le temps.

Les étapes de la construction des cartes seront présentées, elles restent déterminantes pour comprendre la construction des cartes mais également pour appréhender les fondements d'un système d'information géographique.

Bibliographie :

- DENEGRE J., SALGE F. 2004, Les systèmes d'information géographique, PUF, Coll. Que sais je ?
STEINBERG J., 2000, Cartographie, Systèmes d'information géographique, télédétection, Armand Colin.
STEINBERG J., 1996, Cartographie pratique pour la géographie et l'aménagement, SEDES.

Contrôle des connaissances :

- Evaluation 1 Etudiants assidus et dispensés d'assiduité : QCM et/ou questions de cours (Durée 1 h)
Evaluation 2 : QCM et/ou questions de cours (Durée 1 h)

E22GA5 Géographie de la France (52h) –4c

Les premiers cours porteront sur une introduction à la géographie régionale, en prenant appui sur la Région

Languedoc-Roussillon. Qu'est-ce qu'une région en géographie ? Par ce biais nous aborderons quelques notions ou concepts fondamentaux de la discipline : la région mais aussi le paysage, la notion d'échelle. Sans les approfondir vraiment, ces concepts seront fournis afin de voir comment donner sens à nos approches géographiques et afin de sensibiliser les étudiants sur les fondements épistémologiques de la discipline. La Région LR sera étudiée en appréhendant toute la complexité de cette approche, complexité qui sera utilisée pour mettre de l'ordre dans le réel, de révéler les lois qui le gouvernent, tout en sachant que la connaissance « complète » est impossible.

Les autres cours se poursuivront par une présentation générale de la France : géohistoire de la régionalisation, aspects physiques et humains, gestion et aménagement du territoire pour arriver aux fondements d'une division régionale de notre territoire.

Enfin, sera abordée l'étude approfondie de quelques autres régions. Cette étude se fera à travers quelques exemples qui donneront une idée des grands « découpages » possibles : Régions administratives : Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Bretagne... Régions « naturelles », économiques, etc. : Massif central, région du Sud-Ouest, Eurorégions, etc.

Les TD seront axés sur ce plan et insisteront sur la variation des échelles et le travail sur des supports différents (textes écrits, statistiques, cartes topographiques, Atlas, images satellitales...).

Bibliographie :

À lire (obligatoirement)

PIERCY P., *La France: le fait régional*, Hachette, 2005, 2009. Lire obligatoirement Introduction et Première partie : Les fondements d'une division régionale de l'espace français

SAINT-JULIEN Th. (sous la dir.), *Atlas de France* en 14 volumes, Reclus - La documentation française ; et notamment le *Cd-Rom Atlas de France*, CNRS-GDR Libergéo - Documentation Française, 2007, 550 cartes.

ARIA S., KNAFOU R., *Géographie 1re L, ES, S : l'Europe, la France*, Belin, 2003, 2007.

BRAUN B. et COLLIGNON F., *La France en fiches*, Éd. Bréal, 2008, 2010

Les chiffres, cartes, publications diverses... de l'INSEE – Institut National de la Statistique et des Études économiques.

Atlas des paysages du Languedoc-Roussillon – édité par la DIREN : Direction Régionale de l'Environnement du LR - <http://www.languedoc-roussillon.ecologie.gouv.fr/atlas.asp>

Contrôle des connaissances :

Evaluation 1 Etudiants assidus : **TD : commentaire de documents (2 h) (coef. 0.5)**

E23GA5 Géomorphologie dynamique (39h) –3c

Le cours de géomorphologie présentera la formation des grands volumes continentaux et l'évolution des reliefs terrestres et littoraux. Après avoir expliqué les principaux processus d'érosion sur les versants, seront étudiés les principaux agents de transports et les grands paysages géomorphologiques du globe. L'accent sera mis sur les relations homme-érosion et les enjeux environnementaux qui en découlent (érosion des terres agricoles, risques naturels...).

Les travaux dirigés traiteront quelques exemples précis d'érosion (glaciaire, fluviale, littorale, karstique...) à plus grande échelle à partir de cartes topographiques.

Bibliographie :

COQUE R. (1998, 2002) *Géomorphologie*. Coll. U, Armand Colin, 470 p.

Le COEUR Ch., AMAT J-P. (1996, 2002, 2008) *Éléments de géographie physique*, Coll. Grand Amphi, Bréal, 416p.

VALADAS B. (2005) *Géomorphologie dynamique*, Coll. Campus, A. Colin, 192p.

Contrôle des connaissances :

Evaluation 1 Etudiants assidus : **CM - Dissertation (2 h) (coef. 1)**

TD - Moyenne notes (coef. 1)

E24GA5 Enjeux et problématiques de l'aménagement (4c)

Le cours a pour objectif de présenter les grandes problématiques de l'aménagement en France, et ce à plusieurs échelles et en différents territoires (commune de montagne, ville balnéaire, banlieue...). La planification territoriale, la décentralisation, le renforcement de la coopération intercommunale ou encore le développement de l'approche contractuelle comptent parmi les réponses apportées par les pouvoirs publics depuis 30 ans aux difficultés structurelles des territoires (ségrégation spatiale, perte d'attractivité...). Ils seront définis et étudiés dans le cadre du cours. L'intrication des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, les rivalités intercommunales et les enjeux de pouvoir, l'interdépendance des échelles, la multiplicité d'acteurs aux compétences variées constituent l'écheveau d'une géographie politique de l'aménagement. Le cours offre un aperçu de la complexité que recouvre la question de l'aménagement (exemple du Grand Paris et du Grand Londres).

Les TD reposent sur des études de cas français et étrangers ainsi que sur des lectures obligatoires.

Bibliographie sommaire :

Ouvrages

ASCHER, François (1995, réimp. 2002, 2006, 2008) *Métapolis ou l'avenir des villes*, Paris : Odile Jacob, – 346 p

MERLIN, Pierre (2007) *L'aménagement du territoire en France*, Paris : La documentation française, -176 p

SUBRA Philippe, 2007, *Géopolitique de l'aménagement du territoire*, A. Colin, coll. Perspectives Géopolitiques,

Paris, 327 p.

Revue

Annales de géographie, CyberGéo – Revue Européenne de Géographie, Flux, Norois

Contrôle des connaissances :

Evaluation 1 Etudiants assidus : Questions de cours (CM et TD) (1 h)

Evaluation 1 Etudiants dispensés d'assiduité : Questions de cours (CM) (1 h)

Evaluation 2 : Questions de cours (CM et TD) (1 h)

LICENCE 2

E41GA5 Géographie rurale (39h) -3c

- Panorama sur l'ensemble des travaux conduits en géographie rurale depuis les années 1960

- La question de la délimitation des espaces ruraux

- Les grands enjeux actuels des espaces ruraux (démographiques, agricoles, diversification des usages et des pratiques)

- Approche complémentaire et illustrative du CM autour d'un thème : les réalités de l'espace rural

- Organisé en 6 séances :

1. Présentation des attendus du TD et planning du travail personnel attendu

De 2 à 6 : réalisations de fiches de lectures sur des thèmes retenus par l'équipe pédagogique. Elles seront incluses dans le mode d'évaluation du module.

Bibliographie :

Kayser B., 1989, LA RENAISSANCE RURALE. Sociologie des campagnes du monde occidental, Armand Colin

Yves Jean, Michel Périgord, 2009, Géographie rurale : la ruralité en France, Armand Colin

Jean-Louis Chaléard, Jean-Paul Charvet, 2004, Géographie agricole et rurale, Belin

Alain Berger, Pascal Chevalier, Marc Dedeire, 2005, Les nouveaux territoires ruraux : Eléments d'analyse, PULM

Bonnamour J., 1993, Géographie rurale : position et méthode, Masson

Annales de géographie

Contrôle des connaissances :

Evaluation 1 Etudiants assidus : Épreuve de synthèse (CM et TD) (2 h)

E43GA5 Géomorphologie structurale(39h) -3c

Cet enseignement propose aux étudiants une initiation à la géomorphologie structurale. Les étapes de la formation géologique de la France continentale replacée dans un contexte plus large permettent d'aborder la mise en place des grands types morphostructuraux (massifs anciens, bassins sédimentaires, chaînes jeunes de plissement). Puis seront abordées les formes structurales simples (monoclinales, plissées, faillées).

La démarche consiste à apprendre le maniement progressif d'une carte géologique pour aborder l'explication du relief. Cours et TD sont étroitement combinés (tout l'enseignement se fait en groupe de TD) et essentiellement consacrés au commentaire de carte. Savoir-faire visés : lecture de cartes, apprentissage de la coupe géologique en structure simple, réalisation de croquis géomorphologiques, commentaire géomorphologique. Un contact avec le terrain permettra d'apprendre à voir et à interpréter le milieu physique.

Bibliographie :

ARCHAMBAULT M., LHENAFF R., VIANNEY J-R. (1974), *Documents et méthode pour le commentaire de cartes*, 2 volumes.

DERRUAU M., (1995, réédité entre 1996 et 2010), *Les formes du relief terrestre*, Dunod.

DRESCH J. (1985), *Nouvel atlas des formes du relief*, Nathan

Contrôle des connaissances :

Evaluation 1 Etudiants assidus : **Moyenne exercices**

E42GA5- Géographie économique, des services et du tourisme (52h) -4c

Cette introduction à la géographie économique vise à initier les étudiants aux problématiques de la géographie économique, de la géographie des services et du tourisme. Le cours et les TD seront articulés autour des sujets suivants :

Approches historiques et théoriques

Espace et économie dans l'oeuvre des géographes et des économistes spatiaux. Localisation des activités économique (Von Thünen ; Weber ; Christaller ; Alonso)

Espace économique, industrie et mondialisation. Conséquences géographiques, sociales et organisationnelles (délocalisations). Les flux internationaux.

Approches thématiques

Géographie des services

- **Introduction** Définition de la notion de tertiaire (hétérogénéité ; limites : secteur secondaire et secteur tertiaire).

Les services et prestations de services. L'importance croissante des services.

- **Activités de services et territoires** –. Le rapport des activités de services à l'espace : la centralité. Le commerce. Evolution des localisations des services et mutations spatiales liées à la mondialisation. Les villes globales : pouvoir de décision et influence économique mondiale. Les services et l'économie mondiale. Mondialisation et espaces financiers : les enjeux spatiaux.

- En TD : Etudes de cas.

Géographie du tourisme et des loisirs.

- **Importance de ces activités économiques.** Internationalisation

- **Rôle dans l'organisation de l'espace.** Influence de divers facteurs sur la fréquentation (mode, catastrophes naturelles, guerres, prix de l'énergie). Tourisme et aménagement du territoire.

- **Les stations balnéaires**, thermales ou de montagne (capacité, évolutions de la fréquentation).

- **Tourisme d'affaires** et centres de congrès.

Plus d'informations (fiche descriptive et références) : <http://hbgeo.over-blog.com/>

Bibliographie :

Bakis H. (2007), « Le 'géocyberespace' revisité : usages et perspectives », Revue *Netcom*, Vol. 21, No 3-4, pp. 285-296

Géneau de Lamarrière I. et Staszak J-F. (2000), *Principes de géographie économique*, Bréal [Ch. 1; Ch. 2 Le circuit économique et son extension spatiale; Ch. 4; Ch. 6; Ch. 10; Ch. 11; Ch.12]

Knafou R. (1997), *Atlas de France Vol. 7 Tourisme et Loisirs*, La Documentation Française

Mérenne-Schoumaker B. (2008), *Géographie des services et des commerces*, Presses Univ. Rennes

Saint-Julien Thérèse (1999), *Atlas de France Vol. 10 Services et Commerces*, La Documentation Française

Lectures complémentaires

Bailly A. (édition 2001 ou 2004), *Les concepts de la géographie humaine*, Masson

Bakis H. (1993), *Les réseaux et leurs enjeux sociaux*, Presses Universitaires de France, Collection Que sais-je?

Bancel-Charensol L., Delaunay J-C. (1999), *Les services dans l'économie française*, Armand Colin, Collection Synthèse

Berry B.J.L. (1971), *Géographie des marchés et du commerce de détail*, Paris, A. Colin, collection U2.

Dewailly J. M. (2006), *Tourisme et géographie, entre pérégrinité et chaos ?* L'Harmattan, collection Tourisimes et sociétés

Holz J.M. (2002), *L'industrie dans la nouvelle économie mondiale*, PUF, Collection Major

Montagné Villette S. (2001), « Le secondaire est-il soluble dans le tertiaire? », *Annales de Géographie*, N° 617, pages 22-37

Wilson Mark I. (1997), "Global Service Production in Electronic Space", Revue *Netcom*, vol. 11, n°1, pp.32-59

Contrôle des connaissances :

CM : Questions de cours ou dissertation (2 h) (coef. 2)

TD – Questions, commentaire ou exercices (2 h) (coef. 1)

E44GA5 Cartographie de synthèse – CAO/DAO (52h) -4c

Cartographie de synthèse

L'objet de cette ECUE est la cartographie régionale de synthèse. A partir d'exemples variés, les séances en salle permettront de sélectionner et de classer hiérarchiquement les données sources (statistiques, cartes, photographies...) afin d'envisager leur traitement et leurs représentations graphiques. Une sortie obligatoire permettra d'aborder la cartographie de terrain.

E4PB2GA5 Environnement : paléoenvironnements (52h) -4c

L'objectif pédagogique de montrer et comprendre les réponses des environnements aux différents forçages avec une attention plus particulière aux variations de la commande climatique à différentes échelles temporelles et spatiales.

Les thèmes abordés sont :

1. La machine thermique Terre : couplages lithosphère, océan, glaces, atmosphère, biosphère. Interactions, actions/réactions,

2. Variabilité climatique au cours du XXe siècle. Quelques éléments explicatifs : EL Nino/ENSO, NAO, Crise de salinité, volcanisme. Évolution climatique au cours du XXe siècle : variation de l'activité solaire, augmentation des gaz à effet de serre...

3. Variations climatiques au cours du dernier millénaire : Petit Optimum Médiéval et Petit Age Glaciaire. Les archives humaines et naturelles, éléments de la reconstitution. Etude de cas des glaciers alpins,

4. Les cycles climatiques Glaciaire/Interglaciaire. Les données isotopiques des archives de l'Océan et de la glace. Les cycles de Milankovitch,

5. Variations millénaires et abruptes au cours du Pléniglaciaire (cycles de D/O et événements de Heinrich) et à la Terminaison Glaciaire/interglaciaire (Bolling/Allerod, Dryas récent),

6. Réponses de la Glace aux cycles G/IG. Etude de cas des complexes morainiques des périphéries des massifs alpins et pyrénéens,

7. Réponses de l'Océan aux cycles G/IG,

8. Les séquences de loess et paléosols. Le Pergélisol. Etude de cas des loess du Nord de la France,
 9. Réponses des hydrosystèmes. Etude de cas des vallées du bassin Parisien,
 10. Réponses de la végétation,
 11. Paléolacs et végétation du Sahara à l'Holocène. Variations climatiques au cours de l'Interglaciaire.
- Cet enseignement est complété par une sortie sur le terrain à une vingtaine de Km de Montpellier : paléoméandres et formations alluviales associées, dépôts de pente périglaciaires.

Bibliographie :

- JOUSSEAUME Sylvie (1993 1ère éd., réédité en 1999), *Climat d'hier à demain*, CNRS/CEA Ed.
 CAMPY M. et MACAIRE J.J. (1989), *Géologie des formations superficielles*, Masson. (1ère Ed, réédité depuis).
 DECONINCK J.F. (2006), *Paléoclimats. L'enregistrement des variations climatiques*, SGF et Vuibert Ed.
 DUPLESSY Jean-Claude (1996), *Quand l'Océan se fâche*, Odile Jacob Ed.
 KANDEL Robert (1995), *Le devenir des climats*, Hachette
 LORIUS Claude (1993), *Les glaces de l'Antarctique*, Points Odile Jacob
 MAGNY Michel (1995), *Histoire du Climat, des derniers mamouths au siècle de l'automobile*, Éditions Errance
 PETIT-MAIRE Nicole (2002), *Sahara. Sous le sable...des lacs*, CNRS Ed.
 CUBIZOLLE Hervé (2009), *Paléo-environnements*, Armand Colin

Contrôle des connaissances :

Commentaire de documents (CM et TD) (1 h 30)

LICENCE 3

E61GAG5 Géographie du développement (39h) -3c

Une partie des interventions concernant la géographie des pays en développement concernera, sous forme de cours et de TD, les dynamiques territoriales et les enjeux du développement en Amérique Latine. Les transformations des espaces et des sociétés latino-américaines seront traitées sous plusieurs angles, notamment : inégalités régionales de développement ; impacts de la mondialisation aux échelles locales ; processus d'intégration régionale ; dynamiques de peuplement, migrations et fronts pionniers ; urbanisation et transformations des villes, etc. Les enjeux et acteurs du développement dans l'Afrique au sud du Sahara feront l'objet de plusieurs approches : la diversité des milieux et des sociétés ; dynamiques et discontinuités du peuplement ; des ruralités en mutation profonde ; diffusion urbaine et citadinités ; des encadrements en crise ; l'Afrique, « périphérie de la mondialisation ».

Bibliographie :

- Dureau F., Goueset V., Mesclier E., 2006 - Géographie de l'Amérique Latine. Ed. PUR, Collection Espaces et territoires, 375p.
 Albrecht D. et al. (coord.), 2005 – L'Amérique Latine. Ed. Sedes, 365p.
 Hardy S., Médina L. (coord.), 2005 – L'Amérique Latine. Ed. du temps, 285p.
 Gamblin A., (dir.), 2005 – Les Amériques Latines. Université et diversité des territoires. Ed. Sedes, 170p.
 Bart F. (dir.), 2003 – L'Afrique, continent pluriel. Ed. CNED-SEDES Capes-Agrégation, 255p.
 Bruneau J.-C. (dir.), 2003 – « Ethnies, identités et territoires en Afrique : architectures et recompositions ». In *L'Afrique, continent pluriel* [Cf. ci-dessus], pp 88-107.
 Dubresson A., Raison J.-P. , 2003 – L'Afrique subsaharienne. Une géographie du changement. A. Colin, Collection U, 241p.
 Pourtier R., 2001 – Afriques noires. Hachette Supérieur – Carré Géographie, 255p.
 Lesourd M. (dir.), 2003 – L'Afrique. Vulnérabilité et défis. Editions du Temps. Question de Géographie, 447p.
 (des références complémentaires seront données en cours)

Contrôle des connaissances :

Commentaire de documents (CM et TD) (2 h)

E62GAG5 Risques climatiques et littoraux (39h) – 3c

Ce module aborde l'étude des risques naturels au travers de deux exemples : les inondations et les risques littoraux. Le cours commence par une définition des concepts clés autour du risque et de sa gestion (aléa, vulnérabilités, enjeux, résilience...). Après une typologie des risques liés aux menaces naturelles, les différentes composantes du risque sont analysées au travers du risque inondation. Le cours envisage les sources et méthodes utilisées pour étudier les crues et déterminer les zones inondables en particulier par l'approche hydrogéomorphologique. Le cours se prolonge par l'étude de différents types d'inondation (notion de scénario) et les moyens de s'en protéger. Dans la même démarche, l'autre partie du cours traitera des aléas et des risques littoraux : le recul des côtes, la submersion marine, les tempêtes morphogènes, la salinisation des sols et des nappes phréatiques et l'eutrophisation des lagunes. Il présentera l'approche géomorphologique et cartographique comme méthodes pour étudier les aléas et déterminer les espaces fragiles. Les sorties de terrains réalisées sur le territoire méditerranéen autour du thème « Vulnérabilités des territoires et gestion du risque » permettent d'aborder concrètement les méthodes de diagnostic des risques et l'évaluation des méthodes de prévention.

Bibliographie :

- Antoine J.M. (2008), *les mots des risques naturels*. Presse universitaires du mirail.
- Besson L. (2005,) *Les risques naturels. De la connaissance pratique à la gestion administrative*, Editions Techni-cités
- Bravard J.P., Petit F. (1997, réédité en 2000), *Les cours d'eau : dynamique du système fluvial*. Armand Colin
- Bravard J.P. (2000), *Les régions françaises face aux extrêmes hydrologiques : gestion des excès et de la pénurie*. SEDES
- Cosandey C., Robinson M. (2000), *Hydrologie continentale*. Armand colin.
- Cosandey C. (2003), *Les eaux courantes*. Belin.
- Durand P., Heurtefeux H. (2006) - *Impact de l'élévation du niveau marin sur l'évolution future d'un cordon littoral lagunaire : une méthode d'évaluation ; exemple des étangs de Vic et de Pierre Blanche (littoral méditerranéen, France)*. *Zeitschrift fur Geomorphologie*, 50 (2) : p 221-243. Disponible en ligne : http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/35/76/24/PDF/Article_Zeitschrift_Durand-Heurefeux.pdf].
- Heurtefeux H., Richard P. *Vingt ans de protection des dunes littorales par des techniques douces : bilan et perspectives à travers quelques exemples en Méditerranée française*. In : Carré F. (2005), *Milieux littoraux : nouvelles perspectives d'étude*. Éditions l'Harmattan, p 143 à 166.
- Garry G., Masson M., Ballais J.L. (1996) *Cartographie des zones inondables, approche hydrogéomorphologique*. Editions Villes et Territoires.
- Baron-Yellès N., Goeldner-Gianella L. (2002), *Le littoral : regards, pratiques et savoirs*. Editions Rue d'Ulm.
- Paskoff R. (1998), *Les littoraux. Impact des aménagements sur leur évolution*. Armand Colin
- Pinot J.-P.(1981), *Les milieux littoraux*. *Historiens et Géographes*, n° 284, pp. 954-961
- Salomon J.-N. (2002), *L'inondation dans la basse vallée de la Garonne et l'estuaire de la Gironde lors de la tempête du siècle (27-28 décembre 1999)*. *Géomorphologie*, 2, p. 127-134.
- Paskoff R. (1993), *Côtes en danger*. Masson, réédité en 2004 aux Editions Harmattan
- Pirazzoli P. (1993), *Les littoraux : leur évolution*. Nathan Université
- Lageat Y., Henaff A.. (2002), *Le recul des falaises crayeuses du Pays de Caux : détermination des processus d'érosion et quantification des rythmes d'évolution*. *Géomorphologie*, 8 (2) 2002 p 107-118.
- Disponible en ligne : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/morfo_1266-5304_2002_num_8_2_1132
- Morhange C. (2005), *Environnements littoraux méditerranéens : héritages et mobilité*. Méditerranée, n°104
- Salomon J.-N. (2008), *Géomorphologie sous-marine et littorale*. Presses universitaires de Bordeaux
- Verger F. (2005), *Marais maritimes et estuaires du littoral français*. Belin
- Veyret Y.(1998), *L'érosion, entre Nature et Société*. SEDES 1998 Contient une cinquantaine de pages sur l'érosion côtière par A. Miossec (chapitre 5 de la première partie pp. 161-178 et chapitre 6 de la seconde partie pp. 295-334).
- Veyret Y. (2003), *Les risques*. SEDES.
- Vinet F. (2003), *Géographie des risques : Crues et inondations dans la France méditerranéenne. Les crues torrentielles des 12 et 13 novembre 1999 (Aude, Tarn, Pyrénées Orientales et Hérault)*, Editions du Temps

Contrôle des connaissances :

Inondations : dissertation (2 h) (coef. 1)

Risques littoraux : compte rendu sortie (coef. 1)

E63GAG5 Grands défis : transports, communication et énergie (39h) – 3c

Intervention de Laurent Chapelon : Les grands défis du transport au XXIe siècle

Les transports occupent une place majeure dans les politiques d'aménagement du territoire. La réalisation des grands réseaux d'infrastructures contribue à accompagner le développement économique des régions les plus dynamiques et à désenclaver les parties du territoire les plus mal desservies. Leurs implications sociales, économiques, politiques voire stratégiques sont considérables. Le cours aborde les grands axes de la politique européenne des transports et ses implications en France. L'approche retenue est une approche modale pour des raisons pédagogiques. Pour chaque mode sont abordés les principaux bouleversements institutionnels et techniques observés ces dernières années ainsi que les conséquences de ces changements sur l'organisation de l'espace et le fonctionnement des sociétés.

Intervention de Henry Bakis : Les grands défis des réseaux au XXIe siècle

Cette partie du cours est conçue comme une introduction à la géographie des réseaux et des TIC avec une attention particulière aux conséquences des technologies sur l'aménagement numérique des territoires .

Les défis énergétiques seront également abordés sous l'angle des crises énergétiques, de la géographie politique et des énergies alternatives.

Bibliographie :

Transports

Jean-Jacques Bavoux, Laurent Chapelon, Francis Beaucire, Pierre Zembri, **Géographie des transports**, Armand Colin, Coll. U, 2005.

Revue « **Transports** » disponible en bibliothèque de Géographie.

Emile Mérenne, **Géographie des transports**, Presses Universitaires de Rennes, 2003.

François Plassard, **Transport et territoire**, La documentation Française, 2003

Communications

Henry Bakis (2010), cours en vidéo «TIC et Aménagement numérique des territoires » SEM NUMERICA, Montbéliard, <http://digipolis.fr/>, mai.

Henry Bakis (2007), « Le 'géocyberespace' revisité : usages et perspectives », NETCOM, Vol. 21, No 3- 4, pp. 285-296

Henry Bakis (1994) *Les réseaux et leurs enjeux sociaux*, Que sais-je? Paris

Gabriel Dupuy (1991), *L'urbanisme des réseaux: théories et méthodes*, A. Colin, Paris

Jérémy Valentin (2007), « TICs et la géographie, vers 'une géographie 2.0' ? », NETCOM, vol. 21 (2007), n° 3-4, pp. 385-394.

Philippe Vidal (2009), « La place des technologies de l'information et de la communication dans la géographie des transports », pp. 85-106, in M. Brocard (dir.), *Transports et territoires. Enjeux et débats*. Ellipses, 188 p.

Energie

Bernadette Mérenne-Schoumaker (2007), *Géographie de l'énergie. Acteurs, lieux et enjeux* Belin, 272 pages

Contrôle des connaissances :

Question de cours (CM et TD) (1 h 30)

E61GAA5 Politiques territoriales : transport et aménagement rural (50h) -4c

Transport et aménagement du territoire

Les transports occupent une place majeure dans les politiques d'aménagement du territoire. La réalisation des grands réseaux d'infrastructures contribue à accompagner le développement économique des régions les plus dynamiques et à désenclaver les parties du territoire les plus mal desservies. Leurs implications sociales, économiques, politiques voire stratégiques sont considérables.

Le cours magistral s'intéresse dans un premier temps aux fondements et aux conséquences de la politique européenne des transports : ouverture des marchés à la concurrence, liberté de circulation, liberté tarifaire, harmonisation des normes techniques de construction des réseaux et de gestion des circulations, etc. L'idée que la mise en concurrence des entreprises de transport engendrerait des gains d'efficacité, favoriserait l'innovation et permettrait de mieux répondre, à moindre coût, aux besoins d'acheminement des personnes et des marchandises est largement discutée en commun. L'exposé traite successivement des transports ferroviaires, routiers, aériens, fluviaux et maritimes compte tenu des situations très contrastées d'un mode à l'autre. Pour chacun, le cours expose plus particulièrement l'état d'avancement du processus de libéralisation en France et ses répercussions sur les stratégies d'acteurs et sur l'organisation de l'offre de transport (création de Réseau Ferré de France, stratégies d'alliances entre compagnies, émergence de compagnies aériennes à bas coûts, développement des « hubs » aériens, promotion des « autoroutes de la mer », etc.).

Dans un deuxième temps, le cours aborde la politique régionale des transports au travers des instruments de planification et de financement des projets (schéma régional des transports, contrat de plan État - Région) et des nouvelles compétences en matière de transport ferroviaire régional de voyageurs qui lui ont été attribuées par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains de décembre 2000. Les régions disposent désormais de moyens élargis pour organiser les transports sur leur territoire. Comment les utilisent-elles ? Un débat est également ouvert sur les effets structurants des transports, c'est-à-dire sur leur capacité à créer du développement économique à proximité des noeuds majeurs (gares, échangeurs autoroutiers, aéroports).

Enfin, le troisième volet du cours s'intéresse à la gestion et à la planification des transports urbains. Au travers de l'analyse de documents clés comme les plans de déplacements urbains (PDU) ou les dossiers de voirie d'agglomération (DVA) sont abordés les acteurs des transports urbains, leurs compétences et les politiques menées dans plusieurs villes françaises. La fin du cours et les travaux dirigés mettent les étudiants en situation d'élaboration d'un PDU. Ils acquièrent ainsi les bases théoriques et méthodologiques pour conduire la démarche de bout en bout.

Dynamiques rurales, développement local et économie (Intervention de Marc Dedeire et Anaïs Vassas)

Cet enseignement propose d'aborder les différentes dimensions des dynamiques rurales et du développement local en France, et plus largement en Europe, à travers l'analyse de la recomposition et du fonctionnement des territoires ruraux, des politiques de l'aménagement rural et des pratiques du développement local

Bibliographie :

Jean-Jacques Bavoux, Laurent Chapelon, Francis Beaucire, Pierre Zembri, *Géographie des transports*, Armand Colin, Coll. U, 2005.

Revue « Transports » disponible en bibliothèque de Géographie.

Emile Mérenne, *Géographie des transports*, Presses Universitaires de Rennes, 2003.

François Plassard, *Transport et territoire*, La documentation Française, 2003.

Mora (2008), *Les nouvelles ruralités à l'horizon 2030*, Editions Quae, Paris.

Husson (2008), *Envies de campagne: les territoires ruraux français*, Ellipses, Paris

Berger, Chevalier, Dedeire (2005), *Les nouveaux territoires ruraux, éléments d'analyse*, PULM, Montpellier.

Contrôle des connaissances :

Evaluation 1 Etudiants assidus:

1 dissertation avec sujet tiré au sort entre les deux composantes de l'enseignement

E62GAA5 Aspects institutionnels et sociaux de l'aménagement (50h) -4c

Ce module traite de la progressive institutionnalisation de la Politique de la Ville depuis les années 1980 jusqu'à la mise en oeuvre actuelle du Plan National de Rénovation Urbaine issu de la loi Borloo de 2003. Il s'agit de présenter les différents volets qui la composent (actions sur le bâti, mesures sociales et soutien économique) et d'analyser leur articulation dans une logique transversale ainsi que la complexité de leur mise en oeuvre au regard des multiples acteurs qui interviennent. Une attention particulière est consacrée à la question de l'habitat social. Les TD sont consacrés d'une part au suivi de dossiers réalisés par les étudiants en groupe et mobilisant les méthodes de l'enquête de terrain, et d'autre part à une initiation au fonctionnement des finances locales.

Bibliographie :

- Donzelot Jacques et Estèbe Philippe, *L'Etat animateur. Essai sur la politique de la ville*, Esprit, 1994.
Thierry Paquet dir., *La ville et l'urbain, l'état des savoirs*, La Découverte, 2000.
Avenel Cyprien *Sociologie des quartiers sensibles*, Colin, 2e édition, 2007
Vieillard-Baron H., 2008, *Banlieue ghetto impossible*, Paris, L'Aube
Loche B., Talland C., *Quand les quartiers réinventent la ville : les acteurs de la rénovation urbaine*, Paris, Autrement, 2009.
Donzelot J., Epstein R., *La ville à trois vitesses et autres essais*, Ed. de la Villette, 2009.
Chignier-Riboulon F., *Les quartiers, entre espoir et enfermement*, Ellipses, 2009.
"Quartiers sensibles", dossier de la Revue *Urbanisme* n°345, nov-déc 2005
Dossier "De Banlieues 89 à JL Borloo", revue *Urbanisme* n° 332, sept-oct 2003
Segaud M., Brun J., Driant J.-C. (dir.), 2003, *Dictionnaire de l'habitat et du logement*, Paris, Armand Colin, coll. Dictionnaires.
site du Secrétariat à la Ville (ex DIV) : www.ville.gouv.fr
Segaud M., Brun J., Driant J.-C. (dir.), 2003, *Dictionnaire de l'habitat et du logement*, Paris, Armand Colin, coll. Dictionnaires.
Vieillard-Baron H., 2008, *Banlieue ghetto impossible*, Paris, L'Aube

E63GAA5 Aménagement dans les pays en développement (30h) -3c

L'objectif de ce module est l'acquisition des connaissances théoriques et analytiques relatives aux questions d'aménagement dans les pays en développement, et la compréhension des enjeux spécifiques qui y sont associés. Les dispositifs et principes de l'aménagement dans le contexte actuel des « Suds » seront abordés à travers l'analyse des acteurs qui interviennent (Etats, Banque Mondiale, ONG, acteurs locaux...) et des instruments d'intervention mis en oeuvre. Une partie des séances sera consacrée aux problématiques propres aux espaces urbains (gestion de l'habitat, habitat précaire, accès aux services essentiels, etc.) puis aux espaces ruraux (développement local, gestion de grands périmètres irrigués, etc.).

Le contenu des TD est pensé en relation étroite avec le contenu des CM. Les TD permettent d'approfondir des exemples à travers l'analyse de documents et des études de cas.

Bibliographie :

- CHALEARD J.-L. & POURTIER R. (eds.), 2000, *Politiques et dynamiques territoriales dans les pays du Sud*, Paris, Pub. de la Sorbonne.
FERGUENE A. (ed.), 2003, *Gouvernance locale et développement territorial. Le cas des pays du Sud*, Paris, L'Harmattan.
Étude comparée des politiques d'aménagement du territoire et de développement régional dans les pays du Sud, Ministère des affaires étrangères, Direction générale de la coopération internationale et du développement [par l'UMR PACTE-Territoires], 2006.
Gouverner les villes du Sud: défis pour la recherche et pour l'action, 2004, Actes du colloque international du PRUD, Paris, Unesco, 5-7 mai 2004 / [éd.] Direction générale de la coopération internationale et du développement ; coord. Charles GOLDBLUM, Annick OSMONT et Isabelle DIAZ, Ministère des Affaires Etrangères.
CHANSON-JABEUR Chantal, COQUERY-VIDROVITCH Catherine, GOERG Odile (éds.), *Politiques d'équipement et services urbains dans les villes du sud: étude comparée*, L'Harmattan, 2004.

Contrôle des connaissances :

Evaluation 1 Etudiants assidus: **Questions de cours (2 h)**

HISTOIRE // HISTORY

Histoire Ancienne (Grecque et Romaine) et Médiévale, Histoire Moderne et Contemporaine (USA, France). Histoire et Culture. Histoire et Religion. Politique, Economique.

LICENCE 1

E21HI5 Introduction à l'histoire : époque moderne et contemporaine (39h) – 3 c

Histoire moderne : L'Europe et le monde, 1648-1815 : les grands repères de l'époque moderne de Münster à Vienne

Ce cours d'histoire générale propose de donner les grands repères chronologiques de l'histoire du monde et de l'Europe dans la seconde modernité, à savoir entre le milieu du XVIIe siècle et le début du XIXe siècle. La progression se fera en suivant la trame chronologique, mais également en sollicitant le jeu des multiples échelles. L'objectif est de fournir à chaque étudiant un socle solide et synthétique de l'évolution de l'histoire du monde et de l'Europe entre les traités de Westphalie en 1648, et le traité de Vienne en 1815. Les conseils de lecture figureront dans le livret du cours.

Histoire contemporaine : La vie politique en France au 19eme siècle, l'avènement d'un pays de citoyens

E22HI5 Histoire de l'antiquité 3c

Le pouvoir à Rome, des origines à l'Antiquité tardive

Rome et son empire constituent un modèle politique incontestable pour l'Occident médiéval et moderne. Les bases de l'organisation politique romaine seront donc définies, à partir de l'époque royale puis le passage à la République. Dès la fin du IIIe siècle av. n. è., les imperatores, chefs politiques et militaires, concentrent progressivement le pouvoir entre leurs mains. Ils symbolisent la mutation des institutions républicaines, due à l'impérialisme romain. Cela aboutit à l'établissement du régime impérial avec Auguste et ses successeurs. Ces transformations seront présentées à partir des représentations littéraires, épigraphiques et iconographiques du pouvoir.

E23HI5 Histoire médiévale 3c

L'Eglise et l'ordre social au 10eme et 13eme siècle

E24HI5 Histoire moderne 2c

L'Europe et le monde, 1648-1815 : les grands repères de l'époque moderne de Münster à Vienne

Les séances de travaux dirigés sont conçues avec un double objectif. Tout d'abord, il s'agit d'approfondir des aspects importants du cours magistral consacré à l'histoire générale de l'Europe et du monde entre 1648 et 1815. Ensuite, l'acquisition d'outils méthodologiques essentiels devra être réalisée, ce qui suppose de la part de l'étudiant un investissement régulier notamment pour tous les travaux oraux et écrits qui seront demandés. Ceux-ci seront régulièrement corrigés et évalués.

E25HI5 Histoire contemporaine 2c

La vie politique en France au 19eme siècle, l'avènement d'un pays de citoyens

LICENCE 2

E41HI5 Histoire ancienne (39h) – 3 c

La diversité du monde grec à l'époque classique (Athènes, Sparte, Crète et Macédoine)

E42HI5 Histoire médiévale (39h) – 3 c

E43HI5 Histoire moderne (39h) – 3 c

La France à l'époque moderne : approches thématiques

L'objectif est de proposer un tableau général des thématiques et des dynamiques qui caractérisent la France entre le XVIe et le XVIIIe siècle, en portant plus particulièrement l'attention sur les structures, les objets et les grands changements.

Pré-requis : La chronologie étudiée en première année est maîtrisée et peut être à tout moment vérifiée.

Modalité particulière de l'enseignement : une sortie pédagogique est prévue pour sensibiliser les étudiants à la matérialité de l'histoire moderne (Archives Municipales / Départementales par exemple).

Bibliographie :

- Mise en place d'une bibliographie générale et thématique sur Zotero
- Pierre Goubert, Daniel Roche, Les Français et l'Ancien Régime, Tome 1, la société et l'Etat ; tome 2, Culture et société, Paris, Armand Colin ; Masson, 1984. Plusieurs rééditions. Manuel nécessaire mais non suffisant.

E44HI5 Histoire contemporaine (39h) – 3 c

LICENCE 3

E61HIH5 Histoire Ancienne (52h) – 4 c

Du monde des cités à la cité mondiale : ma romanisation et ses limites (6eme siecle av JC- 4eme siècle)

Bibliographie.

H. Inglebert (éd.) "Histoire de la civilisation romaine", Paris, coll.

Nouvelle Clio, 2005.

F. Jacques, "Les cités de l'Occident romain", Paris, 2002.

R. McMullen, "La romanisation à l'époque d'Auguste", Paris, Les Belles Lettres, 2000.

E62HIH5 Histoire Médiévale (52h) – 4 c

Byzance : pouvoir et société

Le cours proposé portera sur l'Empire byzantin, désignation conventionnelle de l'Empire romain d'Orient du IVe au XVe siècle. Une attention plus particulière sera donnée à l'idéologie du pouvoir impérial byzantin, aux relations de l'empereur avec l'Église et à la société byzantine, entre le VIe et le XIIe siècle. Cette période proprement médiévale de l'empire voit la mise en place d'un modèle politique original, qui a profondément influencé les souverains d'Occident et d'Orient.

E63HI5 Histoire Moderne (52h) – 4 c

Vivre en France au temps des lumières

Il s'agit de proposer une approche très diversifiée : politique, économique, sociale, religieuse, culturelle du royaume. Un accent particulier sera également mis sur les représentations de la France à l'étranger. Au total une double approche spatiale.

Bibliographie : très abondante pour les deux cours, des éléments précis seront proposés lors de chaque séance. Cependant la connaissance préalable des deux tomes du Goubert Roche est indispensable pour qui souhaite avoir une approche globale du XVIIIe siècle. Ce sont des ouvrages très certainement déjà connus des étudiants mais leur "lecture" ou relecture ne peut que leur apporter des éléments indispensables à la compréhension générale.

E64HI3 Histoire Contemporaine (52h) – 4 c

Les doctrines économiques et sociales : débats et concrétisations dans la société française du 20ème siècle

L'accent est mis sur les rapports entre la société, l'économie et les doctrines qui ont influencé les politiques, en France et en Europe, de la guerre de 1914 à la crise financière de 2008. Le libéralisme anglo-américain et le socialisme soviétique ont continué à diviser les Français de surcroît confrontés au national-socialisme de pays voisins. La fin de la deuxième guerre mondiale sonne l'heure de l'État-Providence soutenu par les chrétiens, et aujourd'hui rejeté par la mondialisation économique.

Bibliographie :

André GUESLIN, Nouvelle Histoire économique de la France Contemporaine, 4 Tomes, Repères/La Découverte, Paris, nouvelle édition.

Geneviève GAVIGNAUD-FONTAINE Les Catholiques et l'économie-sociale en France, 19ème et 20ème siècles, Paris, Les Indes Savantes/ La Boutique de l'histoire, 2011.

E61HIR5 Droit international 3c

E62HIR5 Crises internationales et politique étrangère 3c

E63HIR5 Histoire des relations internationales à l'époque moderne 3c

L'objet de ce cours de troisième année est l'étude de l'histoire des Relations internationales au sens large. L'histoire politique à l'époque moderne est faite de guerres et d'affrontements divers que leur grand nombre rend confuses en apparence. Il ne s'agit pas simplement de recenser ces conflits, mais de souligner les grands enjeux, dynastiques, territoriaux, politiques ou religieux et de montrer comment ils ont modifié des équilibres aussi fragiles que complexes.

Ce cours ne se limitera pas aux rivalités entre les grandes monarchies d'Occident, mais intègre l'ensemble des acteurs européens, de l'Empire ottoman jusqu'au Portugal. Les différents angles d'étude recouvrent l'histoire diplomatique et l'histoire des relations politiques entre États au sens classique du terme, mais aussi les grands phénomènes inter- et transnationaux qui ont marqué le monde à l'époque moderne, en particulier les relations économiques internationales, la colonisation et la décolonisation ainsi que la construction européenne. La problématique tourne autour de plusieurs angles d'études :

1. enjeux et conflits, objets classiques de la discipline;
 2. interrogations qui marquent la spécificité de l'Histoire des Relations internationales par rapport à l'approche théorique de celles-ci au sens politologique du terme;
 3. une analyse des structures profondes des relations internationales sur le long terme, facilitant ainsi l'intégration dans le champ de la discipline des phénomènes économiques, techniques, politiques transnationaux;
 4. outils diplomatiques : négociations, traités, etc.
- et autour de quelques grandes interrogations sur des notions plus vastes sur les structures des empires et monarchies, sur les territoires et les espaces, les enjeux de la guerre et de la paix.

E64HIR5 Histoire des relations internationales à l'époque contemporaine 3c

Les relations internationales de 1945 à nos jours

Préhistoire, Antiquité (Grec et Romain), Epigraphie Egyptienne, Moyen Age, Art Médiéval, Art moderne, Art Contemporain, Méthodologie de l'Histoire de l'Art et de l'Archéologie.

LICENCE 1

E21HAH5 Introduction à l'histoire de l'art (39h) – 3 c

- Contenu du cours : le CM est divisé en trois périodes – médiévale, moderne et contemporaine - chacune traitée sur quatre semaines.

Mme Astruc : Histoire de l'art médiéval :

Architecture, peinture, sculpture et mobilier

M. Verdier : Histoire de l'art moderne :

- Les grandes étapes de l'histoire de l'art à l'époque moderne

-- Renaissance et Maniérisme

-- l'âge baroque

-- classicisme

-- de la rocaille aux Lumières

M. Ganibenc : Histoire de l'art contemporain :

- Le Salon (création, organisation, enjeux)

- Néoclassicisme

- Romantisme

- Réalisme

- Symbolisme

- Impressionnisme et Néo-impressionnisme

Objectifs :

- Perception des périodes artistiques différentes (période médiévale, moderne et contemporaine) et de leurs liens néanmoins manifestes dans les résurgences médiévales dans l'oeuvre des sculpteurs et des peintres de la Renaissance et des peintres du XIXe siècle.

- Compréhension de l'organisation des Salons depuis leur création et de leurs enjeux pour les artistes du XIXe siècle.

- Acquisition de connaissances dans les trois périodes traitées à partir de thèmes iconographiques et d'oeuvres emblématiques de la production artistique concernée.

- Maîtrise de la chronologie ; acquisition du vocabulaire des historiens de l'art pour chaque période.

- Entraînement à la rédaction d'une synthèse préparant à la dissertation d'histoire de l'art en L2 à partir de sujets précis traités en cours.

E22HAA5 Spécialisation en Archéologie (39h) – 3 c

Préhistoire

CM

Présentation de la Protohistoire depuis les premières métallurgies du cuivre et du bronze à la fin de l'âge du Fer. Evocation des grandes étapes de la constitution de cette discipline, de ses repères chronologiques et de ses principales caractéristiques.

Programme prévisionnel Protohistoire

- Cours 1 : Les premières métallurgies : le Chalcolithique

- Cours 2 : Les premières métallurgies : l'âge du Bronze

- Cours 3 : Le premier âge du Fer

- Cours 4 : Le second âge du Fer

Egyptologie

CM

Présentation des événements fondateurs qui ont marqué l'histoire de l'égyptologie, et présentation des grands thèmes constitutifs de la discipline.

Mots-clés : Hérodote, Champollion, écriture hiéroglyphique, langues de l'Égypte ancienne, tombe de Toutânkhamon, géographie de l'Égypte (caractéristiques et grands sites), chronologie de l'Égypte, dieux et mythologie, pharaons.

TD – « égyptologie » - "Biographies d'objets".

Antiquité

CM et TD

quelques notions de chronologie, de la fondation de Rome à l'Antiquité tardive. Le forum, les monuments de loisirs et de spectacle de la ville de Rome. Pompéi, la ville, ses monuments publics, son forum ; les maisons pompéiennes.

E22HAH5 Spécialisation en Histoire de l'art (39h) – 3 c

Le cours comporte trois enseignements, qui couvrent l'art du Moyen Age, des temps modernes et de l'époque contemporaine, répartis en CM et TD.

Medieval CM - Le Haut Moyen-Âge : l'art mérovingien et l'art carolingien (VIe-Xe siècle)

De la fin de l'Antiquité à l'an mil, de nombreuses populations parsèment le territoire européen offrant une production artistique riche et variée. Cette période sera abordée grâce à des exemples sélectionnés dans le domaine de l'architecture mais également dans celui du mobilier avec les ivoires et l'orfèvrerie.

Moderne CM

Le cours s'organise sous la forme de conférences thématiques présentant des expressions artistiques qui se développent sur l'ensemble des temps Modernes (du Quattrocento à la Révolution Française). Les thèmes présentés sont liés à des questions de représentation en peinture, en architecture et en sculpture.

Contemporain CM - Introduction à la peinture française de la deuxième moitié du XIXe siècle

A travers l'analyse de l'oeuvre de peintres français de la deuxième moitié du XIXe siècle, le cours portera sur la présentation des principaux enjeux rattachés aux différentes sensibilités artistiques de cette période.

La peinture scandinave au XIXe siècle

Cet enseignement traite de la circulation des oeuvres, des styles et des artistes en Europe au XIXe siècle. Il prend pour exemple le cas des principaux artistes danois, norvégiens, islandais, suédois et finlandais.

LICENCE 2**E41HAH5 Histoire de l'Art Moderne (52h) – 4 c****L'artiste et la représentation du corps à l'époque moderne (15ème-16ème siècle)**

Les cours magistraux s'intéressent à la manière dont les artistes s'approprient la représentation du corps humain du XVe au XVIIIe siècle. Leur regard comme leur technique évoluent peu à peu au contact de nouvelles pratiques scientifiques, de la culture littéraire et sociale de leur temps. L'expressivité du corps, délectable ou condamnable, les interprétations qu'il inspire n'en sont que plus fortes.

En parallèle, les TD portent sur l'étude de cas précis (artistes, lieux, thèmes iconographiques).

E42HAH5 Histoire de l'Art Contemporain (52h) – 4 c**Modernisme et avant-gardes (1900-1940)**

Le cours magistral vise à distinguer les deux notions principales qui tendent à définir l'art de la première moitié du XXe siècle : la modernité et l'avant-garde.

En complément, les travaux dirigés sont, eux, axés sur l'analyse d'oeuvres majeures (arts plastiques et visuels), de l'expressionnisme au surréalisme.

E43HAH5 Histoire de l'Art Médiéval (52h) – 4 c**L'art du vitrail, XIe-XIVe siècle**

Le développement de la peinture romane puis gothique sera abordé par l'intermédiaire de cette forme monumentale d'image qu'est le vitrail. Les cours porteront tant sur des études détaillées de vitraux que sur la compréhension globale de grands ensembles iconographiques (Saint-Denis, Chartres, La Sainte-Chapelle...).

Bibliographie

BARRAL I ALTET, X. (dir.), L'art du vitrail : XIe-XVIe siècles, Paris, Mengès, 2004.

BRISAC, C., Le vitrail, Paris, La Martinière, 1990.

CAVINESS, M. H., Stained Glass Windows, Typologie des sources du Moyen Age occidental, fasc. 76, Turnhout, Brepols, 1996.

GRODECKI, L., Le vitrail roman, Fribourg, Fribourg, Paris, Office du Livre, Vilo, 1977.

GRODECKI, L., BRISAC, C., Le vitrail gothique au XIIIe siècle, Fribourg, Paris, Office du Livre, Vilo, 1984.

HEROLD, Michel, DAVID, V. (dir), Vitrail : Ve-XXIe siècle, Paris, Éditions du Patrimoine, 2014.

LAFOND, J., Le vitrail : origines, techniques, destinées, nouv. éd. mise à jour par F. Perrot, sl., Florilège, 1992.

PERROT, F., Le vitrail, art de lumière, Paris, Rempart, Desclée de Brouwer, 1988.

L'art roman : la sculpture, XIe-XIIIe siècle (TD, Mme Astruc)

L'enseignement portera sur la sculpture romane qui, du chapiteau aux grands portails, a su diversifier les techniques et les thèmes iconographiques.

Bibliographie

DURLIAT, M., L'art roman, Paris, Citadelles et Mazenod, 2009 (nouvelle édition).

PRACHE, A. (dir.), Initiation à l'art roman. Architecture et sculpture, La Pierre qui Vire, Zodiaque, 2002.

TOMAN, R. (dir.), L'art roman: architecture, peinture, sculpture, Paris, Könemann, 2005.

E4AHAR5 Les Grandes questions en histoire de l'art et archéologie (39h) – 3 c**L'art irlandais (VIIe siècle-XIIe siècle)**

Ce cours sera l'occasion d'étudier la production artistique irlandaise par le biais de trois thématiques, l'orfèvrerie, l'enluminure et les croix monumentales.

Du château féodal à la demeure humaniste : le cadre de vie des élites à l'époque moderne. Ce cours cherchera à présenter les grandes évolutions historiques et architecturales de la demeure de campagne entre le XVe et le XVIe siècle. Il sera principalement centré sur les relations artistiques entre la France et l'Italie.

Introduction à la photographie

Le cours portera sur la naissance de la photographie au XIXe siècle, à partir d'une réflexion articulée autour de deux axes : une présentation générale des différents procédés mis au point entre les années 1820 et les années 1850, et l'approche des représentations et des imaginaires associés à l'émergence de ce nouveau médium.

E41HAA5 Préhistoire et protohistoire (52h) – 4 c

- Préhistoire : Panorama général de la Préhistoire. Deuxième partie : La Préhistoire récente de la néolithisation à l'aube de l'âge du Bronze.

- Protohistoire : Cet enseignement présente les principales caractéristiques de l'âge du Fer en Europe occidentale, méditerranéenne et continentale : les systèmes chronologiques, les peuples : les Celtes, l'Italie et l'Espagne à l'âge du Fer, la Méditerranée archaïque (Etrusques, Grecs, Phéniciens) ; les données archéologiques : Habitat, Artisanat, Guerre, Statuaire, Religion, Ecriture.

Objectifs : Acquérir une connaissance générale complète sur la Préhistoire et la Protohistoire européenne et méditerranéenne ; commencer à découvrir le fonctionnement de la recherche archéologique en Protohistoire : de l'acquisition des connaissances sur le terrain à leur élaboration pour une publication

E42HAA5 Archéologie et Histoire de l'Art des Mondes Grecs et Romains (52h) – 4 c

Mme Rocca « Ville et territoire en Méditerranée romaine »

Le cours portera sur les modes d'occupation de l'espace urbain et rural à l'époque romaine. Les notions de cité, de ville et de territoire seront définies ainsi que les formes d'organisation et d'occupation du sol, puis une approche fonctionnelle sera privilégiée pour présenter les différents bâtiments et structures : enceinte, arcs, monuments des eaux et de commerce, habitat. Les exemples seront pris dans les provinces de l'Empire romain, en particulier en péninsule Ibérique, en Afrique et au Proche-Orient.

Les travaux dirigés seront dédiés à des sites urbains et ruraux des provinces gallo-romaines à travers des exposés présentés par les étudiants.

À travers la découverte de nouvelles notions et d'édifices spécifiques du monde romain, comprendre et savoir expliquer comment les territoires ont été structurés et occupés. Se familiariser avec les méthodes d'analyse de l'espace urbain et de description des monuments. Acquérir le vocabulaire spécialisé.

E43HAA5 Egyptologie (52h) – 4 c

M. Mathieu - Intitulé : La statuaire de l'Égypte pharaonique

"Le scribe assis". Fonction et évolution d'un type statuaire de l'Ancien Empire à la Renaissance saïte (IVe – XXVIe dynasties)

Contenu du cours :

Le type statuaire du "scribe assis" est attesté en Égypte sur une période d'environ deux millénaires (c.2600-600 av. J.-C.). L'étude de son évolution permet ainsi d'effectuer un vaste parcours chronologique et de présenter l'essentiel de l'histoire pharaonique (CM), tout en suivant le "fil rouge" d'un modèle statuaire spécifique (TD).

Le rang social éminent des personnages représentés en "scribe assis", dont le fils royal Setka (Ive dyn.), le vizir Montouhotep (XIIe dyn.), le célèbre Amenhotep fils de Hapou (XVIIIe dyn.) et le non moins célèbre Pétaménophis de la tombe thébaine 33 (XXVIe dyn.), permet d'aborder la question des structures de la société égyptienne et celle de la fonction culturelle de ce type statuaire, dont plusieurs représentants sont conservés au musée du Louvre (scribe "accroupi" anonyme, Nebméroutef etc.).

Les TD sont aussi l'occasion de définir brièvement le lexique égyptologique courant (une soixantaine de termes).

TD : « Approches sémiotique et anthropologique des objets ».

Acquisition des cadres chronologiques de l'Égypte ancienne. Présentation générale de l'histoire pharaonique et de ses principales problématiques.

Principaux matériaux utilisés pour la statuaire égyptienne. Sensibilisation aux pratiques rituelles et culturelles liées à la production statuaire.

Acquisition du vocabulaire égyptologique usuel.

E4PE1AR5 Langue et Epigraphie égyptienne (39h) – 3 c

Égyptien classique (ou "moyen-égyptien") et écriture hiéroglyphique (niveau 1)

Contenu du cours : Apprentissage du système d'écriture hiéroglyphique et des structures fondamentales de la langue classique de l'Égypte pharaonique.

Acquisition des principes de l'écriture hiéroglyphique, de la valeur phonétique des principaux hiéroglyphes, du vocabulaire égyptien de base et des structures de la grammaire de l'égyptien classique ou "moyen-égyptien". Cet apprentissage est fondé sur le Cours d'égyptien hiéroglyphique de P. Grandet et B. Mathieu édité par les éditions Khéops.

Au terme de ce second semestre (Leçons 14 à 29) étudiant est capable d'identifier la plupart des signes hiéroglyphiques, de déchiffrer et de traduire bon nombre de mots ou d'énoncés gravés sur les monuments d'époque pharaonique (temples, tombes, stèles, statues, etc.).

LICENCE 3

E61HAH5 Méthodes et outils en art antique (45.5h) – 3.5 c

« L'art comme moyen d'expression du pouvoir à l'époque romaine ».

CM : « L'art de la mosaïque, de la fin de l'époque hellénistique à la période paléochrétienne ».

L'objectif de ce CM, auquel sont étroitement associés les TD, est de livrer aux étudiants d'Histoire de l'Art quelques clefs d'interprétation des modes d'expression artistique sous la République romaine et sous l'Empire, que ce soit à Rome, centre du pouvoir, comme dans les villes d'Italie et au-delà, dans les cités des provinces. Lors des TD, différents dossiers emblématiques seront présentés pour illustrer les problématiques, où se mêlent architecture, sculpture et peinture étudiées dans leur contexte archéologique et historique : l'Ara Pacis, les reliefs historiques, les forums d'Auguste et de Trajan, l'art du portrait, etc.

TD : « Evolution de la Mosaïque depuis le haut Empire jusqu'à l'Antiquité tardive ».

Lors des TD, différents dossiers emblématiques seront présentés pour illustrer les problématiques, où se mêlent architecture, sculpture et peinture étudiées dans leur contexte archéologique et historique : l'Ara Pacis, les reliefs historiques, les forums d'Auguste et de Trajan, l'art du portrait, etc.

E62HAH5 Méthodes et outils en art médiéval (45.5h) – 3.5 c

Histoire de l'architecture religieuse gothique :

- Le premier gothique
- Le gothique classique
- Le gothique rayonnant
- Formes méridionales du gothique

Objectifs : Maîtriser le vocabulaire et les concepts qui permettent d'appréhender l'architecture gothique. Connaître les principaux édifices de l'architecture gothique. Analyser les enjeux esthétiques, fonctionnels et techniques de l'architecture religieuse à l'époque gothique. Connaître les grandes lignes du cadre historique du XIIe au XIVe siècle. Avoir des notions d'architecture religieuse du IIIe au XIe siècle (programme des années précédentes).

E63HAH3 Méthodes et outils en art moderne (45.5h) – 3.5 c

L'art français du Grand Siècle à la Révolution

Entre le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, la France acquit une dimension privilégiée dans le domaine des Arts. Si les rôles politiques de Mazarin, Colbert ou Louis XIV sont incontournables pour comprendre l'origine d'une certaine pensée de l'absolutisme, les réformes artistiques, les échanges artistiques, comme les commandes publiques et privées permirent au royaume de France de revendiquer une première place dans le concert européen des Arts. Mais par delà le règne de Louis XIV cette prééminence artistique et culturelle fut maintenue et l'enjeu de ce cours constituera une approche culturelle de l'art pendant ce siècle et demi « où toute l'Europe parlait français ».

Les TD seront organisés sous forme de commentaires d'oeuvres d'art.

E64HAH5 Méthodes et outils en art contemporain (45.5h) – 3.5 c

Les États-Unis, une scène majeure de l'art contemporain – art et théorie, 1940-1990

Après la Seconde Guerre mondiale, le centre névralgique de la scène artistique internationale occidentale se déplace progressivement de Paris à New York. Depuis, les États-Unis demeurent un pays prescripteur en matière d'art contemporain. En analysant les principaux courants artistiques qui se sont développés sur le sol américain depuis les années 1940, ainsi que les discours théoriques qui les ont accompagnés, ce cours vise à comprendre et mesurer la véritable place occupée par les États-Unis dans le monde de l'art contemporain.

Objectifs : Compréhension de la place occupée par les États-Unis sur l'échiquier artistique international ; connaissance des principaux mouvements artistiques qui se sont développés aux États-Unis entre 1940 et 1990 (et souvent également en Europe) ; maîtrise de quelques notions théoriques qui façonnent l'écriture de l'histoire de l'art contemporain occidental de la seconde moitié du XXe siècle ; analyse d'oeuvres contemporaines.

E61HAA5 Préhistoire et Protohistoire (39h) – 3 c

Préhistoire :

Cours spécifique sur le Néolithique. Approfondissement des cours de L2. Deuxième partie : aspects chronoculturels.

Programme prévisionnel CM :

- Cours 1 : La céramique néolithique
- Cours 2 : L'économie néolithique
- Cours 3 : L'habitat néolithique
- Cours 4 : Sépultures et rites funéraires néolithiques
- Cours 5 : Monumentalités néolithiques

- Cours 6 : Arts et symboles néolithiques

Programme prévisionnel TD :

- TD 1 à 5 : commentaires de documents, visionnages de documentaires...

Protohistoire :

Archéologie des pratiques rituelles et des sanctuaires à l'âge du Fer en Europe celtique (Mme ROURE)

La religion gauloise et l'archéologie du rite ; les pratiques rituelles du Premier Âge du Fer ; espaces sacrés et pratiques rituelles en Gaule méditerranéenne ; Gournay-sur-Aronde ; Ribemont-sur-Ancre ; Mandeuze ; Coirent

Objectifs : - Acquérir une connaissance spécialisée dans l'un des domaines phares de la Protohistoire ; comprendre le fonctionnement de la recherche archéologique en Protohistoire en croisant données issues des recherches programmées et préventives.

E62HAA5 Egyptologie (39h) – 3 c

Ce que peut l'archéologie-2. Archéologues et historiens à Alexandrie

Contenu du cours :

Deuxième volet du cours du semestre 5, celui-ci sera consacré à la ville moderne d'Alexandrie.

Dans le cadre des TD, des fiches de lecture d'articles spécialisés seront à rédiger par les étudiants (avec présentation à l'oral).

U63HAA5 Archéologie des mondes grecs et romains (39h) – 3

« Données archéologiques et sources textuelles. Initiation à l'épigraphie latine ».

Ce cours est destiné à aborder la place fondamentale de l'écrit dans la société romaine. Les textes épigraphiques (sur pierre, sur instrumentum) doivent être traités au même titre que n'importe quelles données archéologiques : il s'agira donc d'étudier les différents supports et les matériaux utilisés, le rapport qu'entretiennent le texte et l'image (bas-relief, sculpture) et le texte avec le monument qui le portait. Après une initiation à l'onomastique latine (= la dénomination des personnes) et un rappel sur les différents statuts des individus (citoyens, affranchis, esclaves, pèlerins), un certain nombre de dossiers spécifiques seront abordés qui permettront de remettre les textes dans leur contexte archéologique et historique

-Le monde des morts : la place de l'épigraphie dans la fouille des enclos cultuels : quelques inscriptions funéraires.

-Lieux de culte : le texte pour comprendre les pratiques rituelles romaines et le rôle des sanctuaires dans la vie sociale et politique. Votum, ex voto, offrande, construction dans les temples ; les agents et les intervenants du culte ; culte impérial ; pluralité des dieux et des pratiques ; la romanisation des pratiques et des lieux de culte.

-Les espaces publics : la place de l'écrit dans l'espace public (affichage des lois et leur diffusion dans l'empire) ; les différents types de monuments ; les financements (évergétisme privé et impérial, etc.).

Remarque importante : les textes latins seront tous traduits. Ce cours a été conçu pour les étudiants nonlatinistes.

E64HAA5 Paléoenvironnements (39h) -3c

Les grandes composantes de l'Environnement : dynamiques et interactions avec les sociétés humaines

- Thème 1: Climat et environnement : variabilité et cyclicité climatique au cours du Quaternaire et impact sur les sociétés

- Thème 2: L'érosion des sols depuis le Tardiglaciaire, entre forçages climatiques et anthropiques

- Thème 3 : Volcanisme et changements climatiques abrupts : les anciennes sociétés face aux risques volcaniques

- Thème 4: Interactions hydrosphère / atmosphère : paléotempestologie en Méditerranée occidentale et risques météorologiques

- Thème 5: Dynamique fluviale et reconstruction du paléorisque d'inondation : exemples en Languedoc

- Thème 6 : Paléoenvironnement et dynamique sédimentaire en Europe centrale au cours du dernier cycle climatique

Exploitation des milieux et des ressources animales et végétales au Quaternaire : le cas de l'Europe et la Méditerranée

- Thème 7: Le Paléolithique : les sociétés de chasseurs-cueilleurs

- Thème 8: Le Paléolithique: reconstitution des paléoenvironnements d'après les grands mammifères

- Thème 9: L'Epipaléolithique et le Mésolithique : chasseurs-cueilleurs intensifs (et premiers paysans ?)

- Thème 10: Le Néolithique: les premiers agriculteurs et éleveurs

- Thème 11: Les premiers âges des métaux : sociétés agrosylvopastorales

- Thème 12: L'âge du Fer et la période gallo-romaine: spécialisation et globalisation

Les objectifs de ce semestre sont de connaître et d'approfondir les grandes questions concernant les études des paléoenvironnements quaternaires, centrés en particulier autour de l'Europe et du bassin méditerranéen, d'un point de vue de leur constitution géologique, hydrologique et climatique, ainsi que l'exploitation des ressources animales et végétales. Une approche diachronique sera réalisée dans ce second domaine par le biais de l'analyse des grandes périodes préhistoriques et antiques.

INFORMATION ET COMMUNICATION // INFORMATION AND COMMUNICATION STUDIES

Apprentissage des dispositifs impliqués dans la communication contemporaine (théories et méthodes de communication ; communication des organisations ; communication politique, culturelle et artistique ; gestion de l'information ; médias...)

LICENCE 1

E2AIC5 Champs de la communication (3c)

Cet enseignement vise à présenter et à ancrer dans les organisations et les pratiques professionnelles les approches théoriques de la communication abordées transversalement dans plusieurs enseignements du premier et second semestre.

Outre d'acquies et de renforcer leurs connaissances générales des champs de la communication, l'objectif est de guider les étudiants à faire du lien entre les grands courants de la communication et leurs champs applicatifs.

L'articulation avec les projets professionnels personnels, l'observation et la découverte en contextes de ces différents champs ambitionne de les amener à découvrir, observer et rencontrer les différents acteurs et organismes des secteurs professionnels de la communication qui les intéressent et à partager leurs connaissances et réflexions en publiant sous différentes formes des documents sur des supports numériques.

LICENCE 2

E42IC5 Théorie des organisations (26h CM et 13h TD)

Le cours propose une formation concernant les bases théoriques des organisations (définitions, typologies, perspectives théoriques et applicatives) ainsi que les notions disciplinaires essentielles portant sur la communication, la culture et le comportement organisationnel, les fonctions du management des organisations, la motivation, les styles de management, etc.

CM : Théories des organisations : perspectives et orientations La pensée managériale dans les organisations : éléments introductifs Dynamique sociale et prospective organisationnelle

TD : Le fonctionnement et le management des organisations : cas d'étude et exercices

Leadership et management : cas d'étude et exercice

Comportement organisationnel : exercices

Culture organisationnelle : cas d'étude

Communication et adaptation aux nouveaux changements et contextes : exercices, cas d'étude

E4PD1C5 Pratique éthique de la publicité (19,5h CM et 19,5h TD)

L'objectif de cet enseignement est de fournir aux étudiants des clés pour appréhender les caractéristiques, les évolutions et les enjeux (éthiques) des pratiques publicitaires.

A la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

Connaître les rouages du secteur publicitaire.

Maîtriser des notions théoriques clés en lien avec la publicité.

Mener une réflexion sur les problématiques éthiques posées par les pratiques publicitaires.

E43IC5 Développement de site web (26h CM et 13h TD)

1. Comprendre le protocole internet et les principes de publication de supports de communication pour le Web.

2. Acquies les principes fondamentaux de programmation informatique afin de développer un site web statique en langage HTML et CSS.

Il s'agit de concilier l'aspect purement technique, lié à l'apprentissage des langages de programmation orientés Web, avec la maîtrise d'un logiciel d'assistance à la création de site qui permet de structurer et de gérer des contenus informationnels. Une démarche de réflexion autour de la méthodologie de conception permettra de structurer les étapes de production et les modalités techniques de réalisation d'un projet web, jusqu'à sa publication en ligne.

E44IC5 Marketing et e-marketing (19,5h CM et 19,5h TD)

Concevoir et réaliser des outils de web marketing, les intégrer dans une stratégie de communication web marketing

E6PD2IC5 E-Reputation (26h CM et 13h TD)

L'objectif général de cet enseignement est de sensibiliser les étudiants aux problématiques de la notion d'E-reputation, de manière à pouvoir leur apporter les connaissances et les compétences pour analyser et valoriser leur propre identité numérique ou celle d'une organisation.

Objectifs spécifiques :

Acquisitions de connaissances

A la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

- Maitriser les enjeux de la e-reputation et connaître les différents éléments participant à la construction de l'identité numérique personnelle comme organisationnelle.
- Développer une réflexion sur ces problématiques en convoquant les auteurs de référence.
- Comprendre les différents concepts liés à la notion de E-reputation (personal branding, community management, marketing viral, etc.)

E61IC5 Analyse des publics (26h CM et 13h TD)

Identifier des publics ciblés : conduire des études sur les publics afin de spécifier les critères généraux et situationnels des publics cibles.

Objectifs spécifiques :

Acquisitions de connaissances

A la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

- décrire les méthodes et techniques pour définir un public ciblé,
- distinguer et décrire les différents acteurs de la communication externe et du marketing,
- distinguer les différentes façons de concevoir le(s) public(s),
- savoir comment élaborer différents types d'enquête : fréquentation, usages, représentation.

E6PD3IC5 Production de contenu numérique (26h CM et 13h TD)

De la conception d'objets multimédias à leur diffusion sur différentes plateformes, dans une perspective professionnelle : apprendre à concevoir et créer des contenus de communication adaptés, efficaces et pertinents.

Objectifs spécifiques :

Acquisitions de connaissances

A la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

Analyser les différents types de médias (texte, image, image animée, vidéo, objets interactifs... et les altérations liées à leurs utilisations conjointes) en vue d'optimiser la communication.

Objectifs spécifiques :

Acquisitions de méthodes

A la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :

Planifier le développement d'un support de communication numérique (compétences à mettre en oeuvre, coût, délais).

Histoire Littéraire du 19ème siècle et du Moyen Age ; Littérature Française : Littérature et Idées (ex : libertinage), Littérature et interculturalité, Esthétique (ex : Poésie), Théâtre ; Littérature Comparée, Latin (Langue et Civilisation), Méthode d'analyse Littéraire, Linguistique générale et médiévale, etc.

LICENCE 1

E21LT5 Littérature générale : Mythes et arts (39h) – 3 c

CM : Survivance des dieux antiques

On entend souvent dire que les mythes de l'Antiquité sont fondateurs pour la culture européenne au motif qu'ils transmettraient des vérités universelles et immuables. Le cours montrera comment l'étonnante survivance des mythes dans la culture occidentale est liée au contraire à la diversité des manières de les interpréter. Nous étudierons comment certains mythes (Ulysse, Diane et Actéon etc.) se sont transformés au fil des âges, du texte à l'image, de l'Antiquité aux Temps modernes, du paganisme au christianisme.

BIBLIOGRAPHIE

Les références de bibliographie critique seront présentées au fur et à mesure du semestre. Le cours emprunte son titre à l'ouvrage de Jean Seznec, *La Survivance des dieux antiques*, Paris, Flammarion, 1993.

CM : Les mythes, entre art et savoir

Omniprésents dans les représentations artistiques, dont ils constituent un réservoir toujours actuel, les mythes sont aussi porteurs d'un certain type de savoir. Bien qu'ils soient dévalués au profit de l'histoire et des sciences exactes, les mythes trouvent leur pertinence à un autre niveau et demeurent essentiels lorsque l'on veut interroger le rapport qu'une société entretient avec son passé et avec sa mémoire. Le cours se propose ainsi d'étudier, à travers les différents types de supports artistiques qui les véhiculent (de la littérature à la musique et du cinéma à la peinture), ce que les mythes procurent aux différentes sciences humaines, de la philosophie à la psychanalyse, en passant par la sociologie et l'anthropologie.

CM : Chaka : un mythe africain entre domination et résistance

Né en 1786, mort en 1828, Chaka est réputé pour ses exploits guerriers et pour avoir fondé le puissant empire Zoulou situé dans l'actuelle Afrique du Sud (dans la région dite du Kwazulu natal). Outre des récits oraux et des témoignages écrits (transmis par des explorateurs ou des colons dès le XVIIIe siècle) ayant dressé un portrait historique de cet empereur, un corpus littéraire riche et varié s'est progressivement constitué autour de ce personnage qui conserve une part de mystère. Thomas Mofolo, l'un des premiers prosateurs africains reconnu sur la scène littéraire internationale, a ainsi publié, en 1925 *Chaka*. Une épopée bantoue, en langue southo. Cette épopée tragique et mystique a été traduite dans de nombreuses langues : publiée en français en 1940 chez Gallimard, elle a concouru à faire de Chaka un mythe africain ambivalent, tantôt dépeint comme une figure christique positive, tantôt comme un tyran sanguinaire soumis à des forces maléfiques. En littérature africaine de langue française, ce héros a inspiré un grand nombre de textes poétiques et théâtraux : la réécriture imaginaire que chaque écrivain propose de l'histoire de Chaka prend sens en fonction d'enjeux politiques et historiques ainsi que de sensibilités personnelles. Parangon du guerrier dominateur, Chaka a pu devenir un symbole de résistance à la colonisation, ou même une figure comique, permettant de questionner le rôle du théâtre en Afrique.

Le cours propose de suivre les traces de ce mythe aux différentes facettes dans le texte de Mofolo (lecture impérative auquel seront consacrées plusieurs séances), puis dans un long poème dramatique de Léopold Sédar Senghor, et dans des extraits de pièces de théâtre écrites par Seydou Badian (originaire du Mali), Djibril Tamsir Niane (de la Guinée), Nector Zinsou (issu du Togo) et Tchicaya U'Tam'si (issu du Congo).

TD 1 Le Minotaure et ses avatars

Ce cours propose d'étudier d'un point de vue diachronique comment auteurs, artistes se sont emparés du Minotaure crétois et l'ont transformé dans leurs oeuvres. Nous partirons des textes antiques traduits relatant les origines du mythe et poursuivrons par l'étude des oeuvres de littérature française ou étrangère mettant en scène le monstre. Il s'agira de comprendre comment cette créature mythique évolue pour devenir une figure polysémique. Ce cours à dominante littéraire convoquera naturellement l'iconographie en établissant un dialogue entre littérature, peinture et cinéma.

BIBLIOGRAPHIE

- Racine Phèdre classiques Hachette
- Zola Germinal livre de poche (extraits)
- Yourcenar Qui n'a pas son Minotaure ? Théâtre II Gallimard
- Camus L'Eté Folio

- Borgès La demeure d'Asterion in L'Aleph Gallimard

DOCUMENTS

Une liasse de textes antiques sera distribuée en cours.

- Picasso, La Minotaure
- Umberto Eco, Le nom de la rose (extraits du livre et du film)
- Cocteau, La Machine infernale, Paris, Livre de Poche
- Cocteau, Orphée, Paris, Stock, 2005.

TD 2: Les réécritures mythologiques dans la quadrilogie théâtrale « Le sang des promesses » de Wajdi Mouawad

L'écriture théâtrale du dramaturge contemporain québécois Wajdi Mouawad puise une large part de son inspiration dans les formes de la tragédie grecque et dans la richesse de son répertoire mythologique, auquel elle emprunte de nombreuses figures (OEdipe, Antigone, Ulysse, etc.) qu'elle réécrit pour tenter d'en dégager leur signification contemporaine. La quadrilogie théâtrale intitulée « Le sang des promesses » qui comprend les pièces Littoral, Incendies, Forêts, et Ciels, en est la parfaite illustration. Le cours se penchera sur les réécritures des grands mythes à l'oeuvre dans ces quatre courtes pièces pour éclairer la manière dont ces réécritures sont imprégnées par les problématiques historiques, littéraires et philosophiques du XXe siècle.

BIBLIOGRAPHIE

- Littoral, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.
- Incendies, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.
- Forêts, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.
- Ciels, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.

TD 3 Le Minotaure et ses avatars

Ce cours propose d'étudier d'un point de vue diachronique comment auteurs, artistes se sont emparés du Minotaure crétois et l'ont transformé dans leurs oeuvres. Nous partirons des textes antiques traduits relatant les origines du mythe et poursuivrons par l'étude des oeuvres de littérature française ou étrangère mettant en scène le monstre. Il s'agira de comprendre comment cette créature mythique évolue pour devenir une figure polysémique. Ce cours à dominante littéraire convoquera naturellement l'iconographie en établissant un dialogue entre littérature, peinture et cinéma.

BIBLIOGRAPHIE

- Racine Phèdre classiques Hachette
- Zola Germinal livre de poche (extraits)
- Yourcenar Qui n'a pas son Minotaure ? Théâtre II Gallimard
- Camus L'Eté Folio
- Borgès La demeure d'Asterion in L'Aleph Gallimard

DOCUMENTS

Une liasse de textes antiques sera distribuée en cours.

- Picasso, La Minotaure
- Umberto Eco, Le nom de la rose (extraits du livre et du film)
- Cocteau, La Machine infernale, Paris, Livre de Poche
- Cocteau, Orphée, Paris, Stock, 2005.

TD 4 "Fuir dans un désert, l'approche des humains" (Molière, Misanthrope, I, 1, v. 143-144) : écriture et mythe de la Thébaidé.

Par l'analyse du mythe de la Thébaidé (désert d'Egypte où l'on se retire loin des hommes, lieu d'épreuves spirituelles) dans la littérature et dans les arts, ce cours interrogera le thème du retrait au désert. Les textes seront issus de différentes périodes ce qui nous permettra de voir comment le mythe se décline en réécritures et interprétations. Ainsi, ce sera l'occasion de réfléchir à l'implication du poète, de l'artiste ou du philosophe dans la société et au statut de l'oeuvre littéraire et artistique en tant qu'épreuve ou mise à l'épreuve.

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie communiquée ultérieurement.

TD 5 : Du mythe à la réalité : figures du monstre de l'antiquité à la renaissance

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie communiquée ultérieurement.

TD 6 Les réécritures mythologiques dans la quadrilogie théâtrale « Le sang des promesses » de Wajdi Mouawad

L'écriture théâtrale du dramaturge contemporain québécois Wajdi Mouawad puise une large part de son inspiration dans les formes de la tragédie grecque et dans la richesse de son répertoire mythologique, auquel elle emprunte de nombreuses figures (OEdipe, Antigone, Ulysse, etc.) qu'elle réécrit pour tenter d'en dégager leur signification

contemporaine. La quadrilogie théâtrale intitulée « Le sang des promesses » qui comprend les pièces Littoral, Incendies, Forêts, et Ciels, en est la parfaite illustration. Le cours se penchera sur les réécritures des grands mythes à l'oeuvre dans ces quatre courtes pièces pour éclairer la manière dont ces réécritures sont imprégnées par les problématiques historiques, littéraires et philosophiques du XXe siècle.

BIBLIOGRAPHIE

- Littoral, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.
- Incendies, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.
- Forêts, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.
- Ciels, Wajdi Mouawad, collection « Nomades », Léméac, 2015.

TD 7 Mythes antiques, mythes bibliques – mythologie et littérature fantastique

La littérature fantastique du XIXe siècle puise son inspiration dans les mythes. Les contes, récits et nouvelles fantastiques d'auteurs mineurs et auteurs célèbres souligneront leur dette envers la mythologie grecque et chrétienne.

BIBLIOGRAPHIE (NON EXHAUSTIVE)

- Cazotte, Jacques. Le Diable amoureux. Paris : Gallimard, 1996.
- Gautier, Théophile. Arria Marcella. Paris : Gallimard, 1999 ; La Morte amoureuse, dans Théophile Gautier. Romans, contes et nouvelles. Paris : Gallimard, 2002 ; Le Pied de momie, dans La Cafetière et autres contes fantastiques. Paris : Hachette, 2000 ; et Omphale, dans La Cafetière et autres contes fantastiques. Paris : Hachette, 2000.
- Mérimée, Prosper. La Vénus d'Ille. Paris : Folio, 1994.
- Soulié, Frédéric. Mémoires du Diable. Paris : Laffont, 2003.

DOCUMENTS

- Bonnefoy, Yves (dir). Dictionnaire des mythologies et des religions des sociétés traditionnelles et du monde antique. Paris : Flammarion, 1981.
- Millet, Claude. Le Légendaire au XIXe siècle. Paris : PUF, 1997.
- Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Paris : Seuil, 1970.

TD 8 : Le mythe de l'amour à l'épreuve

Nous aborderons la question de l'amour à l'épreuve à travers l'étude de plusieurs oeuvres du XIe et XIIe siècles. Afin de mesurer l'évolution des protagonistes médiévaux, nous étudierons le contexte socio-culturel et artistique de ces créations littéraires.

BIBLIOGRAPHIE

- Tristan et Iseut : Les poèmes français- La saga norroise. Livre de poche : Lettres gothiques.

TD 9 En quoi l'émergence du poème en prose participe-t-elle au mythe du poète romantique ?

On abordera :

- le mythe : éléments de définition
- les liens mythe / romantisme / modernité
- l'importance des motifs et modalités sataniques
- les enjeux de la prose
- l'articulation de trois figures en particulier : Satan, Prométhée, Orphée.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages obligatoires :

- Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit
- Baudelaire, Le Spleen de Paris
- Rimbaud, Une Saison en enfer

DOCUMENTS

- Christian Chelebourg, Le Romantisme, Nathan, 128, Paris, 2001.

TD 10 : L'utilisation des mythes dans Les Amours de Ronsard : au service de la variété et de l'unité

La mythologie gréco-latine revient au premier plan au XVIe siècle des humanistes durant lequel elle nourrit notamment la poésie de Ronsard. L'étude des Amours permettra de le démontrer, tout en étudiant l'usage qu'en fait le poète dans une oeuvre qui met en avant le désir de l'enrichissement de la langue par les arts. La mythologie est au service de cette volonté à laquelle elle sert de point de départ.

BIBLIOGRAPHIE

- Les Amours de Ronsard, Éditions Librairie Générale Française, collection « Le Livre de Poche », édition critique établie par André Gendre, 6€60

TD 11 : L'utilisation des mythes dans Les Amours de Ronsard : au service de la variété et de l'unité

La mythologie gréco-latine revient au premier plan au XVIe siècle des humanistes durant lequel elle nourrit notamment la poésie de Ronsard. L'étude des Amours permettra de le démontrer, tout en étudiant l'usage qu'en fait le poète dans une oeuvre qui met en avant le désir de l'enrichissement de la langue par les arts. La mythologie est au service de cette volonté à laquelle elle sert de point de départ.

BIBLIOGRAPHIE

- Les Amours de Ronsard, Éditions Librairie Générale Française, collection « Le Livre de Poche », édition critique établie par André Gendre, 6€60

TD 12 : Le mythe de Médée, femme et surfemme

De tous les mythes antiques qui ont marqué les arts jusqu'à nos jours, celui de Médée reste l'un des plus connus et demeure une grande source d'inspiration pour les artistes contemporains. Épouse de Jason et mère de famille, Médée fut aussi une descendante de divinités primitives et une terrible magicienne aux pouvoirs surhumains. Le mythe de Médée permet ainsi d'étudier le conflit insoluble que cette force surnaturelle produit chez les individus, pris dans un dilemme tragique qui oppose le pouvoir suprême et la personne sociale, la nature et la culture. Le cours se propose ainsi d'étudier quelques-unes des grandes réécritures du mythe de Médée afin d'observer comment la question de la place de la femme croise celle du pouvoir à travers le temps.

BIBLIOGRAPHIE

Les étudiants doivent se procurer et lire les pièces suivantes (éditions recommandées) :

- Euripide, Sénèque, Médée, trad. Pierre Miscevic, éd. Rivages poche / Petite bibliothèque, 1997.
- Corneille, Médée, éd. Étonnants classiques, 2014.

E22LT5 Histoire littéraire (39h) – 3c

CM 2

Ce cours se propose de passer en revue l'ensemble des problématiques littéraires du XXe siècle en les resituant dans leur contexte politique, social, culturel et historique. Il présentera les principaux auteurs, textes et mouvements artistiques qui ont marqué le siècle et retracera l'évolution des différents genres littéraires.

DOCUMENTS

Une bibliographie sera distribuée au début du cours. Des textes, critiques et littéraires, seront distribués au fil des séances.

CM 1 Les avant-gardes du XXe siècle

Depuis le début du XXe siècle où la recherche de l'originalité et l'accélération du rythme des transformations ont engendré une tendance à la révolution permanente dans les champs littéraire et artistique, le terme d'« avant-garde » s'est généralisé pour qualifier les « mouvements » qui ont revendiqué parfois agressivement la recherche d'une expression nouvelle. C'est aux groupes d'avant-garde autoproclamés, qu'ils soient ou non labellisés en -isme (futurisme, Dada, surréalisme, lettrisme etc.) que ces séances seront consacrées.

BIBLIOGRAPHIE

- Anna Boschetti, Ismes. Du réalisme au postmodernisme, CNRS éditions, 2014.
- Serge Fauchereau, Avant-gardes du XXe siècle. Arts et littérature 1905-1930, Flammarion, 2016.
- Michel Giroud, Paris laboratoire des avant-gardes : transformations-transformateurs 1945-1965, Les presses du réel, 2008.
- Olivier Penot-Lacassagne, Emmanuel Rubio, Le surréalisme en héritage : les avant-gardes après 1945, L'Âge d'homme, 2008.

Une bibliographie critique détaillée sera fournie lors des séances.

Un fascicule de textes et une liste de lectures conseillées seront distribués en cours.

TD 1 : « Giono au début et à la fin »

On a coutume de distinguer dans l'oeuvre romanesque de Giono une « première manière » : l'oeuvre de l'entre-deux-guerres, par la « trilogie de Pan » (trois courts romans d'abord conçus et publiés séparément en 1929 et 1930 : Colline, Un de Baumugnes et Regain) et une « deuxième manière » : l'oeuvre d'après-guerre, essentiellement organisée autour du cycle du Hussard sur le toit (quatre volumes) et du cycle des Chroniques romanesques, huit volumes, de Un Roi sans divertissement à L'Iris de Suse. Il s'agira, en étudiant deux oeuvres du début et de la fin de la carrière de Giono, de s'interroger sur les continuités et évolutions d'une vision du monde et d'un art d'écrire.

BIBLIOGRAPHIE

- Un de Baumugnes (1929), Livre de poche
- L'Iris de Suse (1970), Folio

TD 2 : « Giono au début et à la fin »

On a coutume de distinguer dans l'oeuvre romanesque de Giono une « première manière » : l'oeuvre de l'entre-deux-guerres, par la « trilogie de Pan » (trois courts romans d'abord conçus et publiés séparément en 1929 et 1930 : Colline, Un de Baumugnes et Regain) et une « deuxième manière » : l'oeuvre d'après-guerre, essentiellement organisée autour du cycle du Hussard sur le toit (quatre volumes) et du cycle des Chroniques romanesques, huit volumes, de Un Roi sans divertissement à L'Iris de Suse. Il s'agira, en étudiant deux oeuvres du début et de la fin de la carrière de Giono, de s'interroger sur les continuités et évolutions d'une vision du monde et d'un art d'écrire.

BIBLIOGRAPHIE

- Un de Baumugnes (1929), Livre de poche

- L'Iris de Suse (1970), Folio

TD 3 : L'oeuvre de Marie NDiaye dans l'histoire littéraire du XX e et du XXIe siècles

Ce cours vise à éclairer l'oeuvre littéraire de Marie NDiaye en l'inscrivant dans l'histoire littéraire du xxe et du xxie siècles. Il s'agit de mettre en évidence quelques grandes caractéristiques de ces textes dotée d'une profonde cohérence (qualité formelle de la langue, univers fictionnels marqués par l'étrangeté d'être au monde ou la cruauté des relations familiales), et de les situer dans certains mouvements plus généraux qui nourrissent la production littéraire de langue française depuis les années 1980 (influence des éditions de Minuit et du Nouveau Roman, évolutions de la représentation des rapports sociaux de sexe et de race, place ambivalente de la littérature dite africaine, etc.).

BIBLIOGRAPHIE

- Marie NDiaye, *La Sorcière*, Paris, Minuit, 1996
- Marie NDiaye, *Hilda*, Paris, Minuit, 1999
- Marie NDiaye, *Trois femmes puissantes*, Paris, Gallimard, 2009 (repris en Folio)

TD 4 : Écritures de soi à la fin du XXe siècle : vers l'auto-socio-biographie

L'autobiographie connaît un profond renouvellement depuis les années 70 : autofictions, récits de filiation, journaux personnels... Ces nombreuses variations ne sont pas seulement formelles et entraînent une transformation de la visée traditionnelle du genre autobiographique : l'exploration rétrospective de l'intimité se double d'un regard sociologique sur le réel. Ce TD se propose d'étudier cette transformation à partir de l'oeuvre d'Annie Ernaux, *La Place*. Nous nous appuyons également sur des extraits d'autres autobiographies, en particulier celle de Simone de Beauvoir, *Mémoires d'une jeune fille rangée*, qui permettront une étude comparative intéressante pour mettre en lumière l'évolution du genre.

BIBLIOGRAPHIE

- Annie Ernaux, *La Place*, Gallimard, « Folio », 1986, [1983].

Complément conseillé : Simone de Beauvoir, *Mémoires d'une jeune fille rangée*, Gallimard, « Folio », 2008, [1958] (de longs extraits vous seront proposés en version numérique au fil des séances mais la lecture de l'oeuvre intégrale est conseillée).

TD 5 : Jean-Luc Lagarce : une nouvelle écriture dramatique

Le cours se propose d'éclairer l'oeuvre de Jean-Luc Lagarce, en s'intéressant particulièrement à deux de ses pièces les plus célèbres, *Derniers remords avant l'oubli* (1988) et *Juste la fin du monde* (1990). Il s'agira de situer l'auteur dans l'héritage théâtral français (Beckett, Ionesco, Genet), de comprendre ce qui le distingue de ses contemporains (le « théâtre du quotidien », Bernard-Marie Koltès, etc.) ainsi que de pointer les caractéristiques de son travail dramatique (importance de la langue, rapport au réalisme), afin de comprendre comment son oeuvre a pu être considérée comme renouvelant l'écriture dramatique dans les années 1980-1990 et peut constituer aujourd'hui un modèle, ou à tout le moins une référence, pour les auteurs dramatiques contemporains.

BIBLIOGRAPHIE

- Jean-Luc Lagarce, *Juste la fin du monde*, collection « classiques contemporains », Les Solitaires Intempestifs, 2016.
- Jean-Luc Lagarce, *Derniers remords avant l'oubli*, Solitaires Intempestifs, 2003.

TD 6 : Jean-Luc Lagarce : une nouvelle écriture dramatique

Le cours se propose d'éclairer l'oeuvre de Jean-Luc Lagarce, en s'intéressant particulièrement à deux de ses pièces les plus célèbres, *Derniers remords avant l'oubli* (1988) et *Juste la fin du monde* (1990). Il s'agira de situer l'auteur dans l'héritage théâtral français (Beckett, Ionesco, Genet), de comprendre ce qui le distingue de ses contemporains (le « théâtre du quotidien », Bernard-Marie Koltès, etc.) ainsi que de pointer les caractéristiques de son travail dramatique (importance de la langue, rapport au réalisme), afin de comprendre comment son oeuvre a pu être considérée comme renouvelant l'écriture dramatique dans les années 1980-1990 et peut constituer aujourd'hui un modèle, ou à tout le moins une référence, pour les auteurs dramatiques contemporains.

BIBLIOGRAPHIE

- Jean-Luc Lagarce, *Juste la fin du monde*, collection « classiques contemporains », Les Solitaires Intempestifs, 2016.
- Jean-Luc Lagarce, *Derniers remords avant l'oubli*, Solitaires Intempestifs, 2003.

E24LT5 Littérature Comparée (39h) – 3 c

CM 1 L'événement de la publication d'*Ulysse* de Joyce : monologue intérieur et renouvellement des formes romanesques dans les années 20

Il s'agira de montrer dans ce cours en quoi *Ulysse* a fait événement en 1922 par une technique d'écriture fondée sur ce qu'on a dès lors nommé le « monologue intérieur » et ouvert de nouvelles voies de recherche, quant au récit à la 3e personne qui constitue le cadre général d'*Ulysse*, mais aussi quant à un nouveau type d'écrit à la première personne présentant le défilé des pensées d'un personnage sans qu'il n'y ait plus aucun narrateur – forme

préfigurée par le dernier chapitre d'*Ulysse*, dans le long monologue intérieur de Molly Bloom qui s'est imposé comme une référence esthétique essentielle dans les débats. Nous nous intéresserons dans le cours plus précisément à trois écrivains contemporains de Joyce pour montrer l'impact du modèle d'*Ulysse* et en même temps les distances créatrices qu'ils prennent avec ce mode d'écriture du « courant de conscience ».

Virginia WOLF : *Mrs Dalloway* (éd. Folio impérial)

Valéry LARBAUD : « Amants, heureux amants... » dans *Amants, heureux amants...*, Imaginaire Gallimard, p. 113-156.

Arthur SCHNITZLER, *Mademoiselle Else*, éd. recommandée *Romans et nouvelles*, t. II, La Pochothèque, p. 468-531. Un fascicule comprenant des extraits de Joyce et des textes critiques accompagnera le cours.

CM2 "Romantisme(s)"

En explorant une dizaine de thèmes, ce cours s'attachera à étudier les différences et les similitudes entre les traditions principalement allemandes, anglaises et françaises de la nébuleuse romantique entre la fin du XVIIIe siècle et la moitié du XIXe siècle.

BIBLIOGRAPHIE

Un fascicule sera proposé.

TD 1 Equivalences dramaturgiques et scéniques du monologue intérieur: du théâtre d'Auguste Strindberg au théâtre contemporain

Le monologue intérieur est devenu une forme transgénérique : il relève certes du genre narratif, mais il a pour potentiel d'excéder les frontières des genres littéraires. Peut-être faut-il plutôt le considérer comme un genre en soi qui se décline sous différentes formes, poétiques, romanesques ou dramatiques.

TD 2 Folies et délires romantiques:

Ce cours étudiera à partir de ces textes biographiques et autobiographiques comment la folie et le délire constituent l'horizon (pour ne pas dire la "logique" même) de l'expérience visionnaire romantique, entre nostalgie de la transcendance, tentation de l'ésotérisme, opacité à soi-même et aux autres

BIBLIOGRAPHIE

- Thomas de Quincey, *Confessions d'un Mangeur d'opium anglais*, L'Imaginaire, Gallimard

- Georg Büchner, *Lenz*, Jacqueline Chambon

- Gérard de Nerval, *Aurélia*, "Libretti", Le Livre de Poche

- John Clare; *Poèmes et proses de la folie* (distribué)

Les ouvrages demandés sont obligatoires pour valider le cours

TD 3 Fantastique et psychisme

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la littérature fantastique s'émancipe du premier fantastique « extérieur » pour devenir un genre « intérieur », « mental ». À l'exemple d'un corpus d'écrivains connus et moins connus, ce TD vise à transmettre aux étudiants le contexte culturel et scientifique de l'élaboration des sciences de la vie psychique réinvesti par le fantastique. On s'intéressera à la manière dont les textes s'évertuent à penser les maladies mentales, les états modifiés de conscience et des phénomènes psychiques problématiques, ainsi qu'à la façon dont le fantastique conçoit l'intériorité de l'être humain.

BIBLIOGRAPHIE

- Bonnardot, Alfred, « Le Pâté de Strasbourg et le Gibet de Montfaucon », in *Fantaisies multicolores*, Paris, Castel, 1859.

- Erckmann-Chatrian (Emile Erckmann et Alexandre Chatrian), « L'Œil invisible, ou l'auberge des Trois-Pendus », *L'Artiste*, 1er novembre 1857.

- Maupassant, Guy de, « Le Horla », in *Le Horla*, Paris, Ollendorff, 1887 [pour la seconde version]. In *Contes et nouvelles*, tome 2, Paris, Gallimard, coll. « Pléiade », 1979.

- Vignon, Claude, « Minuit !!! Le reflet de la conscience », in *Minuit !! Récits de la veillée*, Paris, Amyot, 1856.

TD 4 De la grande guerre à la Révolution russe d'Octobre 1917: témoignages poétiques de Volochin.

TD5 Folies et délires romantiques:

Ce cours étudiera à partir de ces textes biographiques et autobiographiques comment la folie et le délire constituent l'horizon (pour ne pas dire la "logique" même) de l'expérience visionnaire romantique, entre nostalgie de la transcendance, tentation de l'ésotérisme, opacité à soi-même et aux autres

BIBLIOGRAPHIE

- Thomas de Quincey, *Confessions d'un Mangeur d'opium anglais*, L'Imaginaire, Gallimard

- Georg Büchner, *Lenz*, Jacqueline Chambon

- Gérard de Nerval, *Aurélia*, "Libretti", Le Livre de Poche

- John Clare; *Poèmes et proses de la folie* (distribué)

Les ouvrages demandés sont obligatoires pour valider le cours

E41LT5 Histoire Littéraire (65h) – 5 c**CM Le paysage littéraire du XVIe siècle »**

Le cours proposera un parcours de la production littéraire du XVIe siècle permettant de saisir l'évolution des genres et des formes, tant en prose qu'en vers, qui ont marqué la Renaissance des lettres et des arts et accompagné les heurts de l'histoire politique et sociale du temps : le roman rabelaisien, la poésie de la Pléiade et celle de l'âge pré-baroque, l'invention de l'Essai par Montaigne...

TD1 Ce que les femmes disent des hommes et les hommes des femmes dans la littérature de la Renaissance

Dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, cinq hommes et cinq femmes débattent des attentes auxquelles sont soumis l'un et l'autre sexe en matière d'amour. Pour défendre leur point de vue, chaque homme et chaque femme va à tour de rôle raconter une histoire drôle ou sordide, touchante ou ridicule, immédiatement commentée par les autres participants au débat. L'étude de cette oeuvre nous servira de porte d'entrée dans la littérature et la culture de la Renaissance, en nous focalisant notamment sur les discours que chaque sexe tient sur son opposé.

BIBLIOGRAPHIE

Nous travaillerons sur une sélection de textes extraits de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, des Histoires tragiques de Boaistuau, des Essais de Montaigne et d'autres encore. La lecture de la totalité de l'Heptaméron dès les premières semaines du semestre est recommandée. L'édition de L'Heptaméron par G. Mathieu-Castellani parue au « Livre de Poche – classiques » facilite le travail des étudiants par ses notes de bas de page qui éclairent les difficultés de la langue du XVIe siècle.

TD2 Ce que les femmes disent des hommes et les hommes des femmes dans la littérature de la Renaissance

Dans l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, cinq hommes et cinq femmes débattent des attentes auxquelles sont soumis l'un et l'autre sexe en matière d'amour. Pour défendre leur point de vue, chaque homme et chaque femme va à tour de rôle raconter une histoire drôle ou sordide, touchante ou ridicule, immédiatement commentée par les autres participants au débat. L'étude de cette oeuvre nous servira de porte d'entrée dans la littérature et la culture de la Renaissance, en nous focalisant notamment sur les discours que chaque sexe tient sur son opposé.

BIBLIOGRAPHIE

Nous travaillerons sur une sélection de textes extraits de l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, des Histoires tragiques de Boaistuau, des Essais de Montaigne et d'autres encore. La lecture de la totalité de l'Heptaméron dès les premières semaines du semestre est recommandée. L'édition de L'Heptaméron par G. Mathieu-Castellani parue au « Livre de Poche – classiques » facilite le travail des étudiants par ses notes de bas de page qui éclairent les difficultés de la langue du XVIe siècle.

TD3 L'Adolescence clémentine de Clément Marot.

L'Adolescence clémentine, recueil de poésie écrit dans sa jeunesse par Clément Marot, offre une voie d'accès plaisante et enjouée aux problématiques essentielles du XVIe siècle : rapport du poète au pouvoir et aux institutions, conscience religieuse et liberté, jeu avec des formes fixes, réflexion sur le statut d'auteur dans un monde révolutionné par l'invention de l'imprimerie. L'objectif de ce cours est de travailler en petit groupe la méthode du commentaire littéraire indispensable aux étudiants désireux passer les concours de l'enseignement (CAPES, agrégation) ou continuer en master recherche. En nous centrant sur les enjeux poétiques du recueil, nous acquerrons les outils nécessaires à la construction d'une réflexion précise, argumentée et documentée sur l'histoire de la littérature.

BIBLIOGRAPHIE

- L'Adolescence clémentine, édition de François Roudaut, Le Livre de Poche.

E42LT5 Littérature Comparée (39h) – 3 c**CM Petit tour d'Europe en 2x7 sonnets (Que peut une forme ?)**

« Tous les sonnets sont des sonnets de Pétrarque » (Jacques Roubaud)

« Un seul SONNET en fait des TONNES »

Quelque chose qui s'appelle « sonnet », c'est-à-dire « petit air » (Mallarmé a écrit trois « petits airs »), est inventé vers 1230, en Sicile, à la cour de Frédéric II de Hohenstaufen, empereur germanique. Nous verrons au fil du cours que le sonnet, « chose italienne » d'abord, passe en catalan, castillan, portugais, néerlandais, français, allemand, anglais, polonais, etc. jusqu'à accomplir un tour complet des langues d'Europe, les nations reprenant l'une après l'autre le flambeau ; nous verrons aussi que la forme sonnet n'est pas morte et qu'il s'écrit communément des sonnets encore aujourd'hui, en Europe. S'étonner de cette longévité, et de l'étendue de cet empire (l'Europe, et au-delà), c'est s'interroger sur la vertu (le pouvoir, la puissance) de cette forme. Nous suivrons la piste de cette question à partir de Pétrarque, le « père » du sonnet (mais non pas son inventeur), et en nous rappelant que le sonnet, en naissant, a abattu, semble-t-il, la grande forme de la chanson d'amour européenne, la canso.

- Article « Sonnet » du Dictionnaire de poésie et de rhétorique de Henri Morier, PUF, 1989
- François Jost, Le Sonnet de Pétrarque à Baudelaire, Peter Lang, 1989
- Jacques Roubaud, La Fleur inverse. Essai sur l'art formel des troubadours, Les Belles Lettres, 1994.
- Anthologie bilingue de la poésie italienne, Gallimard, « Pléiade », 1994
- Jean-Luc Nardone, Pétrarque et le pétrarquisme, PUF, « Que sais-je ? », 1998
- Friedhelm Kemp, Das Europäische Sonett, Göttingen, 2002
- André Ughetto, Le sonnet. Une forme européenne de poésie, Ellipses, 2005
- Le Sonnet au risque du sonnet (actes du colloque de Besançon, 2004), L'Harmattan, 2006

Sites : pages.unibas.ch/shine/translatorsgerman2 ; sonett-central.de [à propos de l'étrange cas que représente la prolifération des traductions des Sonnets de Shakespeare en allemand]

TD1 BABEL

Le nom propre « Babel » se comprend communément comme désignant la multiplicité des langues : par exemple, un site d'apprentissage des langues en ligne a été baptisé « Babbel ». Pourtant, au chapitre XI de la Genèse, « Babel » est l'histoire de la langue unique qui se confond, c'est-à-dire devient inopérante, de sorte que les hommes, qui s'étaient agrégés comme un seul homme pour élever la tour, se délient de la tâche commune et se dispersent en tous lieux ; et le récit complémentaire dans les Actes des apôtres (le miracle de la Pentecôte) parle aussi du rassemblement de toutes les langues en une seule, et même sur la pointe d'un seul mot (un adjectif) qui désigne l'original ou paradigme au nom duquel se rejoignent, comme un seul homme à nouveau, les fidèles de la foi nouvelle.

C'est donc, si l'on compare les deux récits, un double mouvement qui est chaque fois représenté, de concentration extrême et d'expansion universelle. Le multiple et le divers y sont chaque fois un effet ou un avatar de l'un, ou « original ».

Nous lirons donc d'abord, dans plusieurs traductions, ces deux textes (l'histoire de la construction de la tour de Babel et le mythe du parler en langues) et nous lirons ensuite des textes « babéliens » de Umberto Eco, Dostoïevski, Kafka, Borges, Orwell, etc. - babéliens, c'est-à-dire nous conduisant à réfléchir sur l'un et le pluriel, la langue et les langues, l'entente et la communication, le sédentaire et le nomade, la globalisation et la dissémination, la Toile et le « globish », le vaste et l'exigu, la foule et le seul, la traduction et l'original - et l'intraduisible.

BIBLIOGRAPHIE

- Les chapitres « La Tour de Babel » et « Pentecôte » dans : Anne Anne-Marie Pelletier, Lectures bibliques. Aux sources de la culture occidentale, Nathan / Cerf, 1996
- Maurice Olender, Les langues du paradis, Seuil, 1989
- Jacques Derrida, « Des tours de Babel », dans : Psyché. Invention de l'autre, Galilée, 1998.
- Walter Benjamin, « La tâche du traducteur », dans OEuvres, I, folio-essais, 2000

TD2 Classiques de l'Excès

À partir de « livres-cultes » classiques de la « contre-culture », ce cours se propose d'interroger, outre les oeuvres en elle-mêmes, dans leur radicalité thématique et formelle, le paradoxe qui fait d'elles des textes à la fois marginaux et reconnus, ainsi que la portée réelle d'une prétendue « subversion » littéraire.

BIBLIOGRAPHIE

- BLAKE, William : Le Mariage du Ciel et de l'Enfer, Allia, 2014.
- DUCASSE / LAUTRÉAMONT : Les chants de Maldoror, Poésies, Presses-Pocket, 1992
- BURROUGHS, W.S : Le festin nu, Folio, S-F, Gallimard, 2002

Les ouvrages demandés sont obligatoires pour valider le cours

TD3 Copies conformes ? Crise identitaires et esthétiques dans le récit de l'artiste au 19ème siècle.

Le TD sera construit autour de trois récits de l'artiste (Balzac, Hoffmann, Wilde) et interrogera plus particulièrement les problématiques identitaires et esthétiques liées à la création artistique et littéraire. En mettant en scène un double et/ou un avatar, les trois récits confrontent l'artiste à la dialectique entre originalité et copie ; l'oeuvre produite, par conséquent, est frappée de soupçon quant à sa « réalité » même. Tout en exploitant la veine fantastique, les textes proposent une scénographie auctoriale qui renseigne sur les postures, voire les mythes, de l'écrivain au XIXe siècle.

BIBLIOGRAPHIE

Textes au programme :

- Hoffmann, L'Homme au sable dans Contes fantastiques, t. II, Paris, Flammarion, coll. « GF ».
- Honoré de Balzac, Le Chef-d'oeuvre inconnu suivi de Gambaro, Massimila Doni, Paris, Flammarion, coll. « GF ».
- Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, Paris, Le Livre de Poche.

Une bibliographie sera distribuée lors du premier cours.

DOCUMENTS

Les étudiants pourront visionner Copie conforme, long-métrage réalisé par Abbas Kiarostami (2010).

E43LT5 Approches des sciences humaines (19h30) – 1,5 c

TD1

Au XVIIIe siècle, se développe une vaste réflexion portant sur les relations de l'individu et de la société : quelle organisation du groupe ? Jusqu'où pousser la liberté ? Sur quelles bases asseoir le pouvoir ? Comment inciter à la vertu ?

En essayant de répondre à ces questions, les philosophes des Lumières apportent une contribution majeure à la définition de la politique.

BIBLIOGRAPHIE

- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, édition au choix de l'étudiant.
- Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, édition au choix de l'étudiant.
- Sade, Français, encore un effort si vous voulez être républicains (cinquième dialogue de La Philosophie dans le boudoir)

TD2

Au XVIIIe siècle, se développe une vaste réflexion portant sur les relations de l'individu et de la société : quelle organisation du groupe ? Jusqu'où pousser la liberté ? Sur quelles bases asseoir le pouvoir ? Comment inciter à la vertu ?

En essayant de répondre à ces questions, les philosophes des Lumières apportent une contribution majeure à la définition de la politique.

BIBLIOGRAPHIE

- Jean-Jacques Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, édition au choix de l'étudiant.
- Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, édition au choix de l'étudiant.
- Sade, Français, encore un effort si vous voulez être républicains (cinquième dialogue de La Philosophie dans le boudoir)

TD3 OEuvres de moralistes et oeuvres moralisatrices

Nombreux sont les auteurs qui ont choisi de faire de la société et des hommes les sujets de leurs oeuvres. Ils portent leur regard sur eux pour commenter leur comportement, leurs habitudes et leur vie en communauté dans le but de mettre en évidence des vérités qui leur paraissaient cachées, et pour conduire chacun à réfléchir sur sa propre existence. Le cours, qui prendra appui sur un corpus large et pluriséculaire, a pour but de montrer que cette pratique littéraire a toujours été présente au fil des siècles et qu'elle n'a pas toujours suivi les mêmes objectifs.

BIBLIOGRAPHIE

Un corpus de textes sera distribué en cours, durant le semestre.

E41LTM5 Linguistique médiévale (52h) – 4 c

CM Histoire de la langue

Le cours retracera l'histoire de la langue française, depuis ses origines indo-européennes jusqu'à la fin du XVIe siècle, en insistant sur le passage du latin tardif aux langues romanes, sur la période charnière du XIIIe siècle, et enfin sur le « moyen français » (XIVe-XVe siècles) qui annonce la langue de la Renaissance.

TD Initiation à l'étude de la langue médiévale

Travail appliqué en phonétique, morpho-syntaxe et vocabulaire à partir d'un corpus de textes du XIIe au XVe siècle.

BIBLIOGRAPHIE

Manuel de référence à se procurer : Joëlle Ducos, Olivier Soutet, Jean-René Valette, Le Français médiéval par les textes. Anthologie commentée, Paris, Champion, 2016.

Une bibliographie détaillée et des documents de travail seront distribués en cours.

LICENCE 3

E61LTM3 Histoire Littéraire du 18e siècle (2h30) – 3 c

CM Les genres littéraires au 18e siècle

BIBLIOGRAPHIE

- DELON, Michel, Anthologie de la poésie française du XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1997.
- FRANTZ, Pierre, MARCHAND, Sophie (dir.), Le Théâtre français du XVIIIe siècle, Paris, L'avant-scène théâtre, 2009.
- GILOT, Michel, SERROY, Jean, La Comédie à l'âge classique, Paris, Belin, 1997.
- SALAÜN, Franck, Les Lumières. Une introduction, Paris, Puf, 2011.
- SGARD, Jean, Le Roman français à l'âge classique (1600-1800), Paris, Livre de poche, 2000.

TD1

Inspiré par Les Mille et une Nuits qui viennent de paraître, le roman se tourne vers l'Orient, mais derrière cet intérêt, se déploie un regard critique de la société européenne qui porte sur la politique, la religion, le statut de la femme.

BIBLIOGRAPHIE

- Montesquieu, Les Lettres persanes (éd. au choix de l'étudiant).

TD2 **Voltaire conteur en vers et en prose : contes galants, contes comiques, contes philosophiques.**

Ce cours aura pour ambition d'aborder la grande variété et la richesse de la production romanesque de Voltaire. S'il est surtout connu comme philosophe rationaliste, combattant pour la cause de la vérité et de la justice, Voltaire est aussi poète, artiste créateur à l'imagination débridée, jouant avec le merveilleux, l'exotisme, l'aventure, la fantaisie, la malice, la drôlerie. Ses récits en vers et en prose nous permettront d'appréhender l'oeuvre de l'inlassable conteur et créateur qu'est Voltaire et ses personnages facétieux qui questionnent le monde avec candeur et pertinence. Au-delà des catégories critiques traditionnelles que nous convoquerons pour lire ces récits, nous tenterons d'appliquer à ce corpus de nouveaux outils critiques, comme la notion de « filigrane », élaborée par J. Herman, qui permet d'interroger le processus de production du texte narratif grâce à une lecture de la métafiction ou encore le concept de « fiction pensante », développé par F. Salaün.

BIBLIOGRAPHIE

- Voltaire, Contes de Guillaume Vadé, édition de Sylvain Menant, Christiane Mervaud et alii, Complete Works of Voltaire, vol.57B, Oxford, Voltaire Foundation, 2014.
- Voltaire, Romans et contes en vers et en prose, Préface E. Guitton, Paris, Le Livre de Poche, collection « Classiques modernes », La Pochothèque, 1994.
- Jean Fabre, Idées sur le roman, de Madame de Lafayette au Marquis de Sade, Paris, Klincksieck, 1979.
- Fourgnaud, Magali, Le Conte à visée morale et philosophique. De Fénelon à Voltaire, Paris, Classiques Garnier, coll. "L'Europe des Lumières", 2016.
- Jan Herman, Le Récit génétique au XVIIIe siècle, Oxford : Voltaire Foundation, SVEC, 2009.
- François Jacob, Voltaire, Paris, Gallimard, coll. « Folio biographies », 2015.
- Jean Mainil, Jean-Paul Sermain (dir.), Conte et morale(s), du XVIIe siècle à aujourd'hui, Féeseries - Études sur le conte merveilleux (XVIIe-XIXe siècle), n° 13, Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, 2016.
- Sylvain Menant, L'esthétique de Voltaire, Paris, Sedes, 1995.
- J. Van den Heuvel, Voltaire dans ses contes. De Micromégas à l'Ingénu, Paris, Armand Colin, 1967 et Genève, Slatkine Reprints, 1998.
- René Pomeau, Voltaire en son temps, Paris, Fayard, 1995.
- Franck Salaün, Besoin de fiction. Sur l'expérience littéraire de la pensée et le concept de fiction pensante. Nouvelle édition revue et augmentée. Hermann, 2013.
- Jean-Paul Sermain, Métafictions (1670-1730). La réflexivité dans la littérature d'imagination, Paris, Honoré Champion, 2002.

TD3 **Voltaire conteur en vers et en prose : contes galants, contes comiques, contes philosophiques.**

Ce cours aura pour ambition d'aborder la grande variété et la richesse de la production romanesque de Voltaire. S'il est surtout connu comme philosophe rationaliste, combattant pour la cause de la vérité et de la justice, Voltaire est aussi poète, artiste créateur à l'imagination débridée, jouant avec le merveilleux, l'exotisme, l'aventure, la fantaisie, la malice, la drôlerie. Ses récits en vers et en prose nous permettront d'appréhender l'oeuvre de l'inlassable conteur et créateur qu'est Voltaire et ses personnages facétieux qui questionnent le monde avec candeur et pertinence. Au-delà des catégories critiques traditionnelles que nous convoquerons pour lire ces récits, nous tenterons d'appliquer à ce corpus de nouveaux outils critiques, comme la notion de « filigrane », élaborée par J. Herman, qui permet d'interroger le processus de production du texte narratif grâce à une lecture de la métafiction ou encore le concept de « fiction pensante », développé par F. Salaün.

BIBLIOGRAPHIE

- Voltaire, Contes de Guillaume Vadé, édition de Sylvain Menant, Christiane Mervaud et alii, Complete Works of Voltaire, vol.57B, Oxford, Voltaire Foundation, 2014.
- Voltaire, Romans et contes en vers et en prose, Préface E. Guitton, Paris, Le Livre de Poche, collection « Classiques modernes », La Pochothèque, 1994.
- Jean Fabre, Idées sur le roman, de Madame de Lafayette au Marquis de Sade, Paris, Klincksieck, 1979.
- Fourgnaud, Magali, Le Conte à visée morale et philosophique. De Fénelon à Voltaire, Paris, Classiques Garnier, coll. "L'Europe des Lumières", 2016.
- Jan Herman, Le Récit génétique au XVIIIe siècle, Oxford : Voltaire Foundation, SVEC, 2009.
- François Jacob, Voltaire, Paris, Gallimard, coll. « Folio biographies », 2015.
- Jean Mainil, Jean-Paul Sermain (dir.), Conte et morale(s), du XVIIe siècle à aujourd'hui, Féeseries - Études sur le conte merveilleux (XVIIe-XIXe siècle), n° 13, Éditions littéraires et linguistiques de l'université de Grenoble, 2016.
- Sylvain Menant, L'esthétique de Voltaire, Paris, Sedes, 1995.
- J. Van den Heuvel, Voltaire dans ses contes. De Micromégas à l'Ingénu, Paris, Armand Colin, 1967 et Genève, Slatkine Reprints, 1998.

- René Pomeau, Voltaire en son temps, Paris, Fayard, 1995.
- Franck Salaün, Besoin de fiction. Sur l'expérience littéraire de la pensée et le concept de fiction pensante. Nouvelle édition revue et augmentée. Hermann, 2013.
- Jean-Paul Sermain, Métafictions (1670-1730). La réflexivité dans la littérature d'imagination, Paris, Honoré Champion, 2002.

E62LT5 » Littérature Comparée (39h) – 3 c

Cours 1 De Dostoïevski à Camus : la représentation de la Russie et de la révolution.

En premier lieu, ce cours vise à présenter la vision de la Russie et de la révolution qui se dégage du roman *Les Possédés* (1871). Après avoir éclairé le contexte (l'orientation politique de Dostoïevski et plus généralement, l'évolution du débat entre slavophiles et occidentalistes dans la Russie de l'époque), nous analyserons plusieurs extraits du roman en faisant ressortir certaines particularités poétiques comme l'écriture polyphonique (en référence aux travaux de M. Bakhtine).

En second lieu, nous chercherons à retracer comment certains auteurs occidentaux, marqués par la lecture des *Possédés*, revoient l'idée de la révolution et l'image de la Russie. Nous nous appuierons notamment sur l'oeuvre d'Albert Camus, en particulier sur sa pièce *Les Justes* (1949), son adaptation théâtrale des *Possédés* (1959) et son essai *L'Homme révolté* (1951).

BIBLIOGRAPHIE

Vu le caractère foisonnant et complexe des *Possédés*, il est recommandé d'avoir déjà lu le roman avant le début des cours. A ce premier stade, le choix de la traduction est indifférent. Les références bibliographiques seront données en cours.

Cours 2 Les mutations du genre de la nouvelle du tournant du siècle aux années 30.

« L'accent est mis à des endroits tellement inattendus qu'il semble d'abord qu'il n'y ait plus d'accent du tout », « il est impossible de dire : 'ceci est comique' ou 'cela est tragique' », écrit V. Woolf à propos de ces déconcertantes « petites histoires à propos de rien » que Tchekhov laisse souvent volontairement sur une fin ouverte faisant résonner les grandes questions de l'existence : à partir de ces trois auteurs, Tchekhov, Woolf et Pirandello et d'un corpus de nouvelles allant donc du tournant de siècle aux années 30, nous essaierons de comprendre comment après son apogée avec le réalisme et le naturalisme, la nouvelle est un genre en pleine mutation, dès lors qu'elle se centre sur la perception subjective d'une ou plusieurs consciences et que l'intrigue tend à se dissoudre au profit de faits intérieurs ...

Anton Tchekhov, *La Dame au petit chien et autres nouvelles* (Folio).

Virginia Woolf, *La Mort de la phalène* (Seuil, coll. points roman).

Luigi Pirandello, *Nouvelles pour une année*, t. IV, (*Donna Mimma, Le Dieu ancien*), Gallimard, « Du monde entier »

Cours 2 Poétique de la ville et poétique du roman au 20ème siècle.

La ville est le lieu où s'exacerbe la relation conflictuelle ou mimétique de l'homme avec le monde moderne. Elle fascine et effraie tout à la fois. Elle est le miroir de représentations mythiques collectives. Or les périodes de crise morale et politique étant les plus favorables à l'éclosion des mythes, les villes en crise, celles des trois romans du programme, font surgir des mythes qui eux-mêmes réactivent les figures archétypales enfouies. L'espace de la ville moderne, décentré, dans lequel se multiplient les voix, les strates, offre une image de l'espace textuel.

BIBLIOGRAPHIE

- Franz Kafka, *Amerika*, GF Flammarion, traduction de Bernard Lortholary

- John Dos Passos, *Manhattan Transfer*, traduction de Maurice-Edgar Coindreau, Gallimard Folio

- Louis-Ferdinand Céline, *Voyage au bout de la nuit*, Gallimard Folio

E63LT5 Poétique (2h30 TD) – 3 c

TD1 Les métamorphoses du héros tragique, du Cid à Suréna

Le cours théorique portera sur la nature et l'évolution de la tragédie au XVIIe siècle. Comment définir cette forme du poème dramatique ? Quels en sont les mécanismes et les ressorts, les effets et la syntaxe ? Faut-il suivre, infléchir ou proscrire la théorie aristotélicienne ? Les débats sur la tragédie, au XVIIe siècle, sont riches, complexes et nuancés, au-delà des innombrables clichés proférés sur la tragédie dite « classique ».

Les travaux dirigés porteront sur l'identité paradoxale du héros tragique dans la dramaturgie cornélienne.

BIBLIOGRAPHIE

Deux pièces seront analysées : *Le Cid* et *Suréna* (édition indifférente).

TD2 Figures de la Fortune dans la littérature et les arts du Moyen Âge

Avatar de la déesse « Fortuna » du monde latin, façonnée sur le plan spéculatif par la *Consolation de Philosophie* de Boèce (VIe s.), Fortune est une personnification fréquemment rencontrée dans la littérature médiévale. Figure ambivalente, au visage tantôt riant et séducteur, tantôt sombre et cruel, elle englobe les notions de destin, de hasard et de chance. C'est aussi une clé pratique quand il s'agit de s'interroger sur la justice du prince et de l'Église, sur les

aléas de la vie amoureuse ou bien encore sur la providence divine, dans des genres et des registres aussi divers que la satire (Roman de Fauvel), l'allégorie didactique (Jean de Meun, Christine de Pizan) et la poésie morale ou lyrique, de Rutebeuf à Charles d'Orléans et Villon en passant par le recueil anonyme de Chypre (vers 1430). Loin de se limiter à la fameuse « roue de Fortune », l'iconographie du thème est aussi très riche : on en verra quelques exemples, en lien avec les descriptions littéraires, dans les nombreux dessins et enluminures qui ornent les manuscrits des XIIIe-XVe siècles.

BIBLIOGRAPHIE

- La Fortune. Thèmes, représentations, discours, études rassemblées par Yasmina Foehr-Janssens et Emmanuelle Métry, Genève, Droz, 2003.
- Catherine Attwood, Fortune la contrefaite : l'envers de l'écriture médiévale, Paris, Champion, 2007.

TD3 Directions du style romanesque dans les années 1920 : Cocteau, Radiguet, Delteil, Morand

Contrecoup remarquable du réalisme : l'affirmation d'une vocation « mimétique » du roman suscite dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et comme par réaction, celle d'une conception séparatiste de la langue littéraire, distincte du langage commun, de sorte que « la Littérature entière, de Flaubert à nos jours, est devenue une problématique du langage » (Barthes, Le degré zéro de l'écriture, 1953). Cette tendance s'affirme vers 1850 avec Flaubert, connaît un temps fort avec le style artiste (Goncourt, Huysmans), et culmine dans les années 1920, ce « moment grammatical » par excellence de la littérature française (Gilles Philippe, Sujet, verbe, complément. Le moment grammatical de la littérature française 1890-1940, 2002). Cocteau et Radiguet, partisans d'une « fausse simplicité », Delteil et Morand, praticiens des « phrases à surprise », mais encore Giraudoux, Montherlant, Aragon, chacun à sa manière mais avec une convergence qui en fait une marque de l'époque, « joue le langage contre la fiction » (Henri Godard, Le roman modes d'emploi, 2006). On découvrira, en utilisant cette clé de lecture comme entrée dans les textes au programme et les débats de l'époque, les spécificités de chaque écrivain et de sa vision du monde.

BIBLIOGRAPHIE Textes au programme - Jean Cocteau, Le Grand écart (1923), Stock, coll. « La Bleue » (2013), Thomas l'imposteur (1923), Folio - Raymond Radiguet, Le Diable au corps (1923), Les Cahiers rouges - Joseph Delteil, Choléra (1923), Les Cahiers rouges - Paul Morand, Ouvert la nuit (1922) et Fermé la nuit (1923), L'Imaginaire

MUSIQUE // MUSIC

Il est conseillé de posséder une formation musicale de base portant sur le solfège oral et écrit, la théorie, l'histoire de la musique, la pratique instrumentale et vocale.

LICENCE 1

E22MU5 Techniques Musicales

COMMENTAIRE D'ÉCOUTE

Méthodologie du commentaire d'écoute. Exercices d'écoute, de structuration et de rédaction du commentaire
Reconnaissance et étude des formes principales, des différents types d'écriture instrumentale, des structures mélodiques et harmoniques, d'oeuvres du XVIIe et des XVIIIe siècles abordés sans partition.

Répertoire : Époque Baroque.

Évaluation : Le contrôle continu comportera des travaux ponctuels effectués en cours et/ ou des dossiers à rendre par l'étudiant.

Bibliographie :

- ABROMONT Claude, de MONTALEMBERT Eugène, Guides des Formes de la Musique Occidentale, éd. Fayard, Lemoine, 2010, 237 p.
- ABROMONT Claude, de MONTALEMBERT Eugène, Guides des Genres de la Musique Occidentale, éd. Fayard, Lemoine, 2010, 1309 p.
- ABROMONT Claude, Petit précis du Commentaire d'écoute, éd. Du Panama, 2008, éd Fayard, 2010, 188 p.
- GUILLARD Georges, Manuel pratique d'analyse Auditive, Paris, éd. Transatlantiques 1996

ÉCRITURE

Approfondissement des notions abordées au 1er semestre : emploi du 2e renversement, principes de bases pour les modulations aux tons voisins, pour la réalisation de marches harmoniques. Travail de « l'oreille harmonique » par la réalisation de chants donnés.

FORMATION MUSICALE

Suite du premier semestre.

Élargissement à la musique tonale, dictées une et deux voix, tous répertoires et timbres (voix comprise), clé de sol et clé de fa.

Bibliographie :

- Marie-Claude Arbaretaz, Lire la musique par la connaissance des intervalles, volumes 1 et 2, Paris, Chappell, 1979.
- Claude Abromont, Eugène de Montalembert, Guide de la théorie de la musique, avec la collab. de Philippe Fourquet, Emmanuel Oriol et Brice Pauset, Paris, Fayard : H. Lemoine, 2001, 608 p.

FOURNITURES :

Les étudiants doivent impérativement se procurer un cahier de musique 16 portées 4/4, un crayon et une gomme.

E22MUM5 Pratiques artistiques : Chœur et Pratiques musicales (78h) – 6 c

- Chœur (obligatoire)

Pratique du chant en formation musicale chorale, étude d'œuvre a capella et accompagnées en vue d'exécutions publiques. Examen : contrôle continu (assiduité, passages en octuors) + oral en fin de semestre.

- Accompagnement au piano. (Obligatoire)

L'accompagnement au piano est en relation directe avec les notions abordées durant le cours d'écriture, en une approche plus directement « pratique ». Principes de base d'une harmonisation au clavier (basse/accords), travail sur différents modes de soutien rythmique, sur l'enchaînement des accords (3 sons : état fondamental et 1er renversement, 7ème de dominante à l'état fondamental) ; acquisition des réflexes harmoniques de base (cadences, fonctions tonales).

Ce cours nécessitant une pratique régulière (évaluation tous les 15 jours en moyenne durant le semestre), il est vivement conseillé aux étudiants de faire l'acquisition d'un clavier, et/ou de venir s'exercer régulièrement dans la salle prévue à cet effet (réservation obligatoire auprès du secrétariat de musique).

-Pratique individuelle : Les étudiants auront à préparer à chaque semestre, deux pièces instrumentales ou vocales de style ou d'époques différents d'environ 5 minutes de chaque, ils pourront se produire en petits groupes, seront notés individuellement, et/ou prévoir un accompagnateur.

Le choix de l'interprétation des pièces se fera par tirage au sort au moment de l'épreuve.

Évaluation d'après la mise en place, la musicalité, l'implication (un support devra être prévu pour le jury : partition, grille, etc...)

- Musique de Chambre. CONSTITUTION DES ENSEMBLES

Afin de constituer les ensembles de musique de chambre, une audition sera organisée en début d'année universitaire. Chaque étudiant interprètera une oeuvre de son choix, si possible avec un accompagnateur. Cette audition n'a pas pour objet de choisir les meilleurs instrumentistes parmi les candidats, mais d'évaluer le niveau de chacun de façon à ce qu'il puisse être créé des formations permettant de répondre aux critères suivants :

Toucher le plus grand nombre d'étudiants possible. Créer des ensembles dont le niveau est homogène. Trouver le répertoire approprié. Il est possible aux étudiants désirant se regrouper par affinité de proposer une formation. Il en va de même pour les ensembles déjà constitués. Il suffira aux étudiants déjà inscrits les années précédentes à ce cours de se présenter à l'audition afin de remplir leur formulaire d'inscription. Chaque formation est établie pour l'année. Le nombre d'oeuvres abordées variera en fonction de leur difficulté et du travail fourni par les musiciens.

ORGANISATION DES COURS

Chaque ensemble suivra un cours d'une heure environ, ce afin d'assimiler et de travailler, en groupe et individuellement, les oeuvres abordées. L'emploi du temps est fixé en tenant compte le plus possible des activités de chacun.

PROCÉDURE D'EXAMENS

La notation des étudiants inscrits en cours de musique de chambre est le résultat de la moyenne d'une note de contrôle continu et de deux notes obtenues au cours d'une exécution en fin de semestre devant un jury composé d'enseignants du département Musique (ces exécutions ont lieu généralement en salle DO26 et sont ouvertes au public).

Il va de soi que l'assiduité aux cours est indispensable

- **Atelier contemporains:** Ces ateliers permettront de pratiquer et d'interpréter différentes facettes de la musique contemporaine : musiques écrites, oeuvres ouvertes, oeuvres graphiques, théâtre musical...

Ils permettront aussi aux étudiants qui le souhaitent d'aborder la composition musicale.

Instrumentistes et chanteurs de tous niveaux peuvent participer à ces ateliers. Différents groupes de travail seront constitués lors du premier cours.

- **Orchestre :** Les répétitions par pupitre sont dirigées par les professeurs du CRR de Montpellier.

Des sessions seront également organisées. L'évaluation portera sur une interprétation en solo d'une oeuvre au choix du répertoire de son instrument ainsi qu'un trait d'orchestre, également au choix.

Pour les nouveaux venus, sera organisée une audition en présence du chef d'orchestre, de la directrice du département musique, du directeur du CRR, du coordinateur artistique.

Les étudiants faisant partie de l'orchestre l'an passé ne passent pas d'audition. Ils doivent néanmoins remplir une fiche d'inscription et la remettre au secrétariat.

E21MU5 Histoire des musiques classique et preromantique (39h) – 3 c

Le cours présente de manière synthétique les styles classique et preromantique, les principes et débats esthétiques et les principaux genres musicaux (instrumentaux, dramatiques et religieux). L'approche historique (biographie, fonctionnement des institutions, esthétiques musicales, pratiques d'exécution) est privilégiée et repose sur le maniement de documents (textes, partitions, archives) servant de source à l'histoire de la musique.

Bibliographie :

C. Burney, Voyage Musical dans l'Europe des Lumières, édition de M. Noiray, Harmoniques Flammarion, 1992.

G. Pestelli, La Musique Classique, L'époque de Mozart et de Beethoven (1787), Paris, Lattès, 1989.

A. Boucourechliev, Beethoven, Paris, Seuil, 1994.

A. Einstein, La musique romantique, Paris, Gallimard, 1989.

C. Rosen, Le style classique, Paris, Gallimard, 1978.

C. Rosen, La génération romantique, Paris, Gallimard, 2002.

The New Grove Dictionary of Opera, ed. Stanley Sadie, London, Macmillan, 1992.

Piotr Kaminski, Mille et un opéras, Paris, Fayard, 2003.

E21MUM5 Histoire de la musique et Analyse (26h) – 2 c

Histoire.

Le TD est complémentaire au cours magistral (E21MU5). Il est consacré à l'étude de textes ou de documents évoqués en CM et approfondis en TD.

Analyse.

Approfondissement de l'étude des principales formes instrumentales et vocales. Etude des différents types d'écriture, des structures mélodiques et harmoniques, en rapport avec la notion de style. Analyse sur partition et commentaire d'écoute d'oeuvres musicales du XVIIe siècle et XVIIIe siècle.

Evaluation : le contrôle continu comportera des travaux ponctuels et / ou des dossiers à rendre par l'étudiant.

Bibliographie :

- ABROMONT Claude, de MONTALEMBERT Eugène, Guides des Formes de la Musique Occidentale, éd. Fayard, Lemoine, 2010, 237 p.

- ABROMONT Claude, de MONTALEMBERT Eugène, Guides des Genres de la Musique Occidentale, éd. Fayard, Lemoine, 2010, 1309 p
- HAKIM et DUFOURCET, Guide Pratique d'Analyse Musicale, Paris, éd. COMBRE, 1996.

LICENCE 2

E41MU5 Histoire des musiques du 20ème siècle et contemporaines(52h) – 4 c

Nous étudierons les principaux courants de la musique dite « savante » de la seconde moitié du XXe siècle, en nous intéressant particulièrement à leurs enjeux compositionnels, techniques et esthétiques.

Des analyses d'oeuvres importantes ainsi que des exercices liés à ces techniques constitueront la partie pratique de ces cours.

Bibliographie :

BARRIERE, J.-B. (éd.), Le timbre : métaphore pour la composition, Bourgois, 1991

LIGETI, G., Neuf essais sur la musique, Contrechamps, 2001

(Bibliographie supplémentaire communiquée au long du semestre)

La première partie du siècle est marquée par une formidable modernité suivie d'une phase néoclassique, les mêmes compositeurs traversant souvent les deux mouvements : Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg et ses disciples, le Groupe des Six... Tout en insistant sur ce binôme classique, l'on abordera également le postromantisme allemand, le wagnérisme, le vérisme et les écoles nationales.

En complément, l'on analysera des extraits d'oeuvres musicales et l'on approfondira des notions techniques telles que les modes et les échelles, l'harmonie non fonctionnelle, l'atonalité, le dodécaphonisme, l'écriture rythmique, les nouveaux alliages de timbres.

Bibliographie :

Des fiches synthétiques comportant une bibliographie spécifique seront distribuées à chaque cours.

E43MU3 Language Musical : Formation musicale, Ecriture, Analyse et commentaire d'écoute(52h) -4c

Formation musicale. 9e dominante Majeure et mineure avec et sans fondamentale et leur renversements.

Evaluation en contrôle continu (Ecrit seul).

Ecriture. Evolution de l'harmonie dans l'histoire de la Musique.

Etude de la modulation.

Etude de l'accord 7e dominante et des renversements, avec et sans fondamentale.

Etude des accords 7e dominante et des renversements.

Etude de l'accord 9e /7e dominante, avec et sans fondamentale.

Evocation immédiate et usage des notes étrangères, en particulier notes de passage et appoggiatures.

L'essentiel du cours est établi à partir de textes du répertoire classique et romantique, en particulier Bach (Chorals, Petits Préludes, Préludes du Clavier bien tempéré), Mozart, Schumann (Scènes d'enfants).

L'harmonie écrite est placée, autant que possible, dans une perspective historique de Monteverdi à Bach à Ravel et Messiaen.

Mise en relation de l'harmonie et des autres composantes au discours musical : mélodie, rythme, carrure, forme, timbre. Insistance sur la notion de style.

Ecriture à 4 voix. Initiation à l'écriture pour chant et piano, pour l'ensemble instrumental.

Attention portée au rôle de l'oreille, extérieure et intérieure. Complémentarité du travail « à la table » et du travail à l'instrument.

Analyse et commentaire. Le contrôle continu comportera des travaux ponctuels et / ou des dossiers à rendre par Approfondissement de l'étude des formes musicales, des différents types d'écriture instrumentale, des structures mélodiques et harmoniques des procédés de développements... Etude stylistique et esthétique des œuvres étudiées. Analyse et commentaire d'écoute d'oeuvres musicales sur partitions du XVIIe siècle au XIXe siècle à partir de textes musicaux des XVIIIème et XIXème siècles.

Bibliographie conseillée :

- Guillard Georges, Manuel pratique d'analyse Auditive, Paris, ed. Transatlantiques 1996

- Hakim et Dufourcet, Guide Pratique d'Analyse Musicale, Paris, Combre, 1996

Commentaire :

Idem mais commentaire d'écoute sans partition.

Evaluation :

Le contrôle continu comportera des travaux ponctuels et / ou des dossiers à rendre par l'étudiant. L'examen terminal concerne aussi bien les étudiants en contrôle continu que ceux dispensé d'assiduité

- Chœur (obligatoire)

Pratique du chant en formation musicale chorale, étude d'œuvre a capella et accompagnées en vue d'exécutions publiques. Examen : contrôle continu (assiduité, passages en octuors) + oral en fin de semestre.

-Travail vocal (Obligatoire) :

Mises en voix, jeux vocaux, travail corporel trouveront leur application dans l'interprétation de partitions monodiques et/ou polyphoniques de répertoires divers.

Bibliographie :

Guy CORNUT, La voix, PUF, "Que sais-je ?", 2009

-Pratique individuelle : Les étudiants auront à préparer à chaque semestre, deux pièces instrumentales ou vocales de style ou d'époques différents d'environ 5minutes de chaque, ils pourront se produire en petits groupes, seront notés individuellement, et/ou prévoir un accompagnateur.

Le choix de l'interprétation des pièces se fera par tirage au sort au moment de l'épreuve.

Evaluation d'après la mise en place, la musicalité, l'implication (un support devra être prévu pour le jury : partition, grille, etc...)

- Musique de Chambre. CONSTITUTION DES ENSEMBLES

Afin de constituer les ensembles de musique de chambre, une audition sera organisée en début d'année universitaire. Chaque étudiant interprètera une oeuvre de son choix, si possible avec un accompagnateur. Cette audition n'a pas pour objet de choisir les meilleurs instrumentistes parmi les candidats, mais d'évaluer le niveau de chacun de façon à ce qu'il puisse être créé des formations permettant de répondre aux critères suivants :

Toucher le plus grand nombre d'étudiants possible. Créer des ensembles dont le niveau est homogène. Trouver le répertoire approprié. Il est possible aux étudiants désirant se regrouper par affinité de proposer une formation. Il en va de même pour les ensembles déjà constitués. Il suffira aux étudiants déjà inscrits les années précédentes à ce cours de se présenter à l'audition afin de remplir leur formulaire d'inscription. Chaque formation est établie pour l'année. Le nombre d'oeuvres abordées variera en

fonction de leur difficulté et du travail fourni par les musiciens.

ORGANISATION DES COURS

Chaque ensemble suivra un cours d'une heure environ, ce afin d'assimiler et de travailler, en groupe et individuellement, les oeuvres abordées. L'emploi du temps est fixé en tenant compte le plus possible des activités de chacun.

PROCEDURE D'EXAMENS

La notation des étudiants inscrits en cours de musique de chambre est le résultat de la moyenne d'une note de contrôle continu et de deux notes obtenues au cours d'une exécution en fin de semestre devant un jury composé d'enseignants du département Musique (ces exécutions ont lieu généralement en salle DO26 et sont ouvertes au public).

Il va de soi que l'assiduité aux cours est indispensable

- Atelier de Jazz: Se réapproprier le langage musical dans une dimension d'improvisation et de création.

A travers une ou plusieurs pièces ainsi créées, seront abordées :

- Le jeu en groupe / développer l'écoute, trouver une place dans le groupe...
- développer la créativité,
- organiser la matière sonore,
- travail de la mémoire et du geste musical,
- le rythme, la mélodie, l'harmonie.

- Atelier Rythme dans la musique. Nombreux musiciens, sachant ou non improviser, utilisent cet élément indispensable.

Le rythme permet à la mélodie d'exister ; qu'il soit lent ou rapide, il lui donne un mouvement, il la met en valeur ...

Le travail du rythme se fait en profondeur, d'abord de façon orale, pour bien le ressentir, ensuite à travers des improvisations, superpositions, polyrythmies. La pratique se fera ensuite avec des notes, mélodies, du répertoire Jazz, et des musiques à travers le monde.

Allouche

- Orchestre : Les répétitions par pupitre sont dirigées par les professeurs du CRR de Montpellier.

Des sessions seront également organisées. L'évaluation portera sur une interprétation en solo d'une oeuvre au choix du répertoire de son instrument ainsi qu'un trait d'orchestre, également au choix.

Pour les nouveaux venus, sera organisée une audition en présence du chef d'orchestre, de la directrice du département musique, du directeur du CRR, du coordinateur artistique.

Les étudiants faisant partie de l'orchestre l'an passé ne passent pas d'audition. Ils doivent néanmoins remplir une fiche d'inscription et la remettre au secrétariat.

E42MU5 Informatique musicale (39h) – 3 c

Suite des contenus entamés au premier semestre : manipulation du son et composition dans une station de travail audionumérique (filtrages, montages, mixages, spatialisation, transformations...).

Techniques de synthèse sonore. Transformations du son en temps réel.

Au long du semestre, des oeuvres du répertoire électroacoustique seront présentées en rapport avec les sujets abordés.

Des travaux seront demandés sur les différents logiciels utilisés.

LICENCE 3

E61MU5 Musicologie 20ème siècle et Jazz

Le cours fera suite aux aspects déjà abordés en L2 (postromantisme, symbolisme, impressionnisme, expressionnisme, ballets russes, néoclassicisme). Il approfondira tout particulièrement l'évolution de l'expressionnisme musical au dodécaphonisme, et la période du néoclassicisme des années folles aux années 40 avec les figures saillantes de Stravinsky, Ravel, Poulenc, Honegger, Milhaud, etc. Ce cours reviendra aussi sur les mouvements nationaux qui ont émergé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe avec des compositeurs tels que Sibelius, Bartók, Janáček, Falla, Casella, et approfondira l'étude des différentes évolutions de l'opéra et du théâtre musical. L'on abordera également les approches singulières de compositeurs comme Satie, Ives et Scriabine.

Les origines, l'évolution et les caractéristiques techniques du jazz (mélodie, harmonie, rythme, timbres, formes, styles...) feront l'objet de plusieurs séances. L'on abordera également l'influence du jazz sur la musique savante (notamment Gershwin et Ravel) et l'impact de la musique européenne sur le jazz.

Bibliographie :

Des fiches synthétiques comportant une bibliographie spécifique seront distribuées à chaque cours.

E62MU5 Musicologie depuis 1950

Cette matière vise non seulement à « compléter » un parcours historique de la musique en portant notre écoute jusqu'au XXIe siècle et aux musiques « non-savantes », mais également à entamer, dans ce même parcours, une réflexion sur notre discipline.

En prenant certaines oeuvres comme points de repère, nous nous pencherons sur quelques-uns des points importants de la musicologie contemporaine : le dialogue avec les sciences (humaines et naturelles), les questions posées par l'ethnomusicologie et par les musiques dites « populaires », les nouveaux outils d'analyse et les enjeux des nouvelles technologies.

Bibliographie :

Bibliographie communiquée au long du semestre.

E63MU5 MUSICOLOGIE : RENAISSANCE & BAROQUE

Ce cours propose une approche intersémiotique des textes musicaux de la Renaissance et de la période baroque. Cette approche, qui croise la linguistique et la musique, s'inscrit dans le prolongement de la rhétorique musicale, discipline humaniste qui naît en Europe à la fin XVIe siècle à partir du postulat suivant : une oeuvre musicale peut être appréhendée selon la perspective de son éloquence. De fait, le compositeur ne se contente pas d'étudier les lois qui régissent les rapports harmoniques et d'établir des analogies entre ces lois harmoniques et les lois de l'univers pour soumettre la musique au règne de la raison, il apparaît désormais de plus en plus motivé par la volonté d'instituer un véritable langage musical, apte à représenter les fluctuations de l'âme, ses affects et ses passions. L'oeuvre musicale vise plus ouvertement à la communication des émotions intérieures. Et pour ce faire, le compositeur a recours à des formules musicales qui tiennent lieu de figures rhétorico-poétiques et qui garantissent la transmission d'un message.

Le champ d'étude sur les figures s'est cependant élargi depuis le XVIIe siècle et c'est la raison pour laquelle nous ne ferons qu'introduire la rhétorique musicale pour nous intéresser plus spécifiquement à l'étude des figures du discours musical selon la perspective pragmatique et

49
fonctionnelle de la linguistique contemporaine. Cette étude des figures du discours musical permettra à l'étudiant de se familiariser avec une approche intersémiotique du texte musical pour ensuite aborder sous un autre angle d'étude la notion de style ainsi que la question du sens dans l'art musical. Nous proposerons enfin une réflexion sur le jeu du montré-caché baroque, sur la dimension syllogistique de l'esthétique baroque et sur l'exécution du répertoire.

Histoire de la Philosophie (Platon, Hobbes), Philosophie Générale (Ethique, Autrui, Kant), Philosophie Morale et Politique (Aristote, Platon, Rousseau, Spinoza), Méthodologie, Philosophie des Sciences (Russel), Esthétique (Bataille, Derrida).

LICENCE 1

E21PH5 Philosophie générale (19.5 CM + 19.5 TD = 39h) – 3 c

L'imagination.

Le concept d'imagination intervient dans différents champs de la réflexion philosophique, notamment ceux de l'épistémologie, de la politique et de l'esthétique. Il s'agira dans ce cours de discuter les différentes problématiques mobilisées autour de ce concept, et particulièrement la question de la valeur de l'image, tout en montrant quels en sont les enjeux. Les travaux dirigés permettront d'étudier de manière approfondie certains des textes majeurs mettant en jeu cette notion.

BIBLIOGRAPHIE

L. Cournarie, L'imagination, Paris, Armand Colin, 2006.

L. Lavaud, L'image, Paris, Corpus GF, 1999.

H. Védrine, Les grandes conceptions de l'imaginaire, Paris, Librairie générale française, 1990.

Le reste de la bibliographie sera donné en cours.

E22PH5 Histoire de la philosophie (26h de CM et 26h de TD = 52h) – 4 c

L'eudémonisme de Thomas d'Aquin : des bonheurs terrestres imparfaits à la béatitude céleste parfaite.

Loi naturelle/désir naturel de Dieu, vies active(s)/contemplative(s) et grâce divine

Ce cours d'histoire de la philosophie s'attachera à développer l'eudémonisme propre à la philosophie morale de Thomas d'Aquin afin d'y étudier en détail sa longue démonstration de la béatitude (bonheur parfait) comme contemplation éternelle de l'essence divine – sens ultime et architectonique de tous les autres sens du bonheur – et, par opposition, la hiérarchisation des bonheurs imparfaits possibles sur terre (vie contemplative philosophique et/ou religieuse, vie active/politique, etc.).

E23PH5 Philosophie morale et politique (19.5 CM + 19.5 TD = 39h) – 3 c

Ce cours entend étudier la place qu'occupe la démocratie dans l'histoire de la philosophie, et mesurer l'importance de cette problématique dans l'histoire de la pensée occidentale. Il s'agira d'y questionner la dimension pratique de l'existence humaine en réfléchissant aux difficultés liées à la mise en place de tout fonctionnement démocratique et en discutant les fausses évidences qui peuvent accompagner ce concept usité.

BIBLIOGRAPHIE

Platon, République, Protagoras

Aristote, La politique (ou Les politiques dans la trad. de P. Pellegrin chez Garnier).

HOBBS, Thomas., Léviathan (1651)

ROUSSEAU, Jean Jacques, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1754), Du contrat social (1762).

KELSEN, Hans, La démocratie, sa nature, sa valeur, 1929 ; trad. fr. Ch. Eisenmann, 1932, éd. Economica, Paris, 1988.

DEWEY, John, Démocratie et Éducation, trad par J. Zask, Paris, Armand Colin, 2014.

HABERMAS, Jürgen, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997.

HABERMAS, Jürgen, L'intégration républicaine : Essais de théorie politique, Paris, Fayard, 1998.

CALLON, Michel; LASCOURMES, Pierre; BARTHE, Yannick, Agir dans un monde incertain, Paris, Seuil, 2001.

ROSANVALLON, Pierre, La légitimité démocratique, Paris, Seuil, 2008.

GUENARD, Florent, La démocratie Universelle, Paris, Seuil.

E24PH5 Philosophie des sciences (39H) – 3c

Deux axes étroitement liés l'un à l'autre seront explorés lors de ce cours à travers l'oeuvre de Gaston Bachelard.

Le premier concernera le rapport entre la réflexion philosophique et les sciences. En effet, ces dernières touchent sans cesse l'image de la nature et modifient radicalement notre regard sur le naturel. Ces changements provoquent des bouleversements si profonds sur le monde et sur l'homme lui-même qu'ils remettent en question la signification de l'humanité. De là, une des tâches fondamentales de la philosophie sera celle d'éclaircir le sens de ces transformations.

Dans le deuxième axe, il s'agira d'étudier la philosophie et l'ouverture vers une nouvelle destinée humaine, en développant une réflexion autour de cet enjeu majeur, et ceci afin de comprendre comment la philosophie contribuera à éclairer la manière dont l'homme pourra être en condition de s'ouvrir à la construction de cet avenir.

Pour y parvenir, ce cours cherchera à mettre en lumière le rôle charnière que constitue la pensée de Bachelard dans l'histoire de la philosophie contemporaine en général, et en particulier, dans l'épistémologie française comme un rationalisme ouvert.

BIBLIOGRAPHIE

Gaston Bachelard :

- . Essai sur la connaissance approchée, Paris, Vrin, 1928.
- . Le nouvel esprit scientifique, Paris, Alcan, 1934, PUF, Quadrige, 2003.
- . La formation de l'esprit scientifique, Paris, Vrin, 1938.
- . La psychanalyse du feu Paris, Gallimard, 1938.
- . La philosophie du non, Essai d'une philosophie du nouvel esprit scientifique [1940], Paris, PUF, Quadrige, 2002.
- . Le rationalisme appliqué, [1949], Paris, PUF, Quadrige, 1994

LICENCE 2

E42PH5 Histoire de la philosophie (39h : 19,5h de CM et 19,5h de TD) – 3c

De l'universalité à la singularité des idées II. Les Modernes

Platon et Aristote, tous deux pétris d'une conception universalisante de l'idée, se sont pourtant opposés sur sa nature et son origine. Mais, les Modernes afficheront une différence et déporteront la signification du terme vers une compréhension plus diversifiée de l'idée. Une lecture triangulaire et croisée de Descartes, de Locke et de Berkeley permettra de mieux saisir cette diversité et, in fine, d'apprécier toute la prudence requise quand il s'agit de prétendre avoir une petite idée sur quoi que ce soit.

BIBLIOGRAPHIE

- Descartes : Méditations métaphysiques, GF, 1978.
Locke : Essai sur l'entendement humain, Livres I et II, Vrin, 2001 (trad. Vienne).
Berkeley : Trois dialogues entre Hylas et Philonous, GF, 1998 (trad. Brykman & Dégremont).
Principes de la connaissance humaine, GF, 1991 (trad. Berlioz)

E41PH5 Philosophie des sciences de la nature et des sciences de l'homme (52h) – 4 c

La nature de l'homme à la lumière des sciences du vivant à l'époque moderne

L'objet de ce cours sera d'étudier les conceptions du corps humain qui apparaissent à travers les sciences du vivant (anatomie, physiologie, médecine) à l'époque moderne. Si ces disciplines n'ont pas semblé connaître la même « révolution » que la physique ou la cosmologie dès le XVIe siècle, il n'en reste pas moins qu'elles font progressivement émerger de nouvelles représentations de l'homme et de sa place dans l'ordre de la nature. L'homme comme être vivant n'est-il alors plus qu'un animal comme les autres ou se démarque-t-il encore du reste des vivants ? Comment caractériser la différence entre la vie et la mort chez l'homme ? Comment les savants parviennent-ils à comprendre les rapports entre l'âme et le corps à travers l'étude des sensations et des mouvements volontaires ? Après le développement du mécanisme en physique et son application au vivant, le corps humain peut-il être autre chose qu'une machine ? Du XVIIe au début du XIXe siècle, nous retracerons l'élaboration d'une science de l'homme avant l'avènement des sciences humaines.

BIBLIOGRAPHIE

- Bibliographie introductive (une bibliographie détaillée sera distribuée en début de semestre) :
DESCARTES, L'Homme
DESCARTES, Description du corps humain, 1re partie
LEIBNIZ, Considérations sur les Principes de Vie et sur les Natures Plastiques
LA METTRIE, L'Homme-machine
DIDEROT, Éléments de physiologie, 1re partie
BICHAT, Marie François-Xavier, Recherches physiologiques sur la vie et la mort
BARTHEZ, Paul-Joseph, Nouveaux éléments de la science de l'homme.

E43PH5 Philosophie morale et politique(39h : 19,5h de CM et 19,5h de TD) – 3 c

Richesse et complexité de la pensée politique platonicienne

Ce cours aura pour ambition d'introduire les étudiants à la richesse, mais aussi à la complexité, de la pensée politique platonicienne. Dans cette perspective, quatre points principaux retiendront plus particulièrement notre attention. En premier lieu, nous nous intéresserons à la mesure dans laquelle cette pensée se développe en réponse à un contexte et des enjeux historiques particuliers, ceux du déclin et de la chute de la puissance athénienne à la fin du Ve siècle et au début du IVe siècle av. J.-C. Par la suite, nous analyserons en quoi le projet politique platonicien se constitue à partir d'une analyse et une critique des savoirs et des techniques dont se revendiquaient les hommes politiques de l'époque. De même, nous nous demanderons en quoi ce projet s'appuie sur une anthropologie particulière orientée autour d'un travail de redéfinition de la notion d'âme. Enfin, nous analyserons les conséquences de l'impact de l'intempestivité de la figure du philosophe, à commencer par celle de Socrate, sur la conception et la

pratique de la politique au sein de la cité. Forts de ces éclaircissements, nous tenterons alors de comprendre le sens de l'ambition de Platon à vouloir réformer, si ce n'est révolutionner, la politique de son temps telle qu'elle se trouve formulée notamment dans la République et les Lois.

BIBLIOGRAPHIE

Textes de référence :

PLATON, OEuvres complètes, édition établie sous la direction de Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2011.

Les oeuvres suivantes seront plus particulièrement étudiées : République, Lettre VII, Lois. Les étudiants pourront se référer aux éditions individuelles de ces oeuvres parues chez Garnier-Flammarion à défaut de se procurer les oeuvres complètes.

E44PH3 Esthétique et philosophie de l'art(39h) – 3 c

Dans ce cours introductif, nous aborderons trois questions relevant de l'esthétique et de la philosophie de l'art : Peut-on définir la beauté ? A quoi sert l'art ? Le spectateur apporte-t-il quelque chose à l'oeuvre d'art ?

BIBLIOGRAPHIE

Roman Ingarden, Esthétique et ontologie de l'oeuvre d'art, Vrin

Dictionnaire encyclopédique, Arts et émotions, Armand Collin

PSYCHOLOGIE // PSYCHOLOGY

Psychologie expérimentale et cognitive, Psychologie du développement, Psychologie clinique et pathologique, Psychologie sociale et du travail.

LICENCE 1

E22PS5 Découverte de la psychologie cognitive (52h) – 4 c

Partie clinique: L'objectif de cet enseignement laisse tout d'abord une place à un regard historique sur les fondements de la psychologie clinique, les différents courants qui l'animent, ses définitions et sa spécificité par rapport aux autres sous disciplines de la psychologie. Sont ensuite traités, la psychologie clinique dans son rapport à la psychanalyse, à travers les bases conceptuelles qui lui servent de point d'appui pour comprendre le fonctionnement psychique (les topiques freudiennes, l'inconscient et ses formations, la sexualité infantile), la psychologie clinique et la psychopathologie et enfin l'acte du psychologue clinicien, ses lieux d'intervention, ses méthodes, ses outils, son éthique et sa déontologie.

Partie expérimentale: La Psychologie Cognitive Expérimentale (PCE) étudie les comportements cognitifs avec la méthode expérimentale.

S'agissant d'un cours du 2ème semestre de la 1ère année de Licence, il complète les cours et travaux dirigés déjà suivis au 1er semestre dans la matière. S'agissant d'un cours d'introduction, il cherche à familiariser l'étudiant avec les méthodes et les domaines d'étude de la PCE. Ainsi, après un prologue rappelant la définition de la Psychologie en tant que Science du Comportement, on présente les grandes lignes des objets classiques de la Psychologie Cognitive : Attention-Perception, Mémoire, Langage.

Le cours insiste autant sur les concepts capitaux de la PCE que sur les travaux qui les fondent scientifiquement. On alterne ainsi entre la présentation intuitive des concepts, s'appuyant sur des observations quotidiennes, et des travaux expérimentaux présentés comme des démonstrations, des preuves de la légitimité de ces concepts

Bibliographie conseillée

NICOLAS, S. (2003). La Psychologie Cognitive. Paris : A. Colin.

LEMAIRE, P. (2006). Psychologie Cognitive. Paris : DeBoeck.

LAUNAY, M. (2004). Psychologie Cognitive. Paris : Hachette.

E21PS5 Méthodologie et techniques d'analyse en psychologie (39h) – 3 c

E23PS5 Découverte de la psychologie du développement (52h) – 4 c

Après une introduction destinée à situer l'ancrage philosophique des questions de la psychologie du développement, à fournir un bref historique de la discipline et à poser quelques distinctions importantes (par exemple, apprentissage vs. développement), on présente, à titre d'illustrations, un sous-ensemble des études princeps sur : le développement sensoriel, l'organisation initiale de la perception, les connaissances physiques et numériques précoces et les fondements sociaux précoces de la cognition morale.

L'objectif est de présenter aux étudiants un résumé des connaissances actuelles sur le développement de l'enfant et de l'adolescent. Après une présentation des concepts de la psychologie du développement et de leur évolution historique, le plan du cours est organisé en grandes périodes d'âge : les bébés (de la naissance à deux ans environ), la petite enfance (2 à 6 ans), l'enfance scolaire (6 à 11/12 ans), l'adolescence.

Pour chaque période, on indique les moyens que les psychologues ont inventés pour recueillir des informations pertinentes auprès des enfants et pour mieux connaître leur environnement de développement, dans le respect des critères déontologiques de la profession. On précise également les concepts issus de ces recueils de données. Le cours se termine par une présentation rapide des grandes théorisations du développement psychologique.

LICENCE 2

E41PS5 Approfondissement en psychologie cognitive (65h) – 5c

Cet enseignement comporte deux parties, une partie enseignée par Arielle Syssau et consacrée au lien entre l'émotion et la mémoire et une partie enseignée par Nathalie Blanc consacrée au lien entre l'émotion et la compréhension. Les séances de travaux dirigés associés à cet enseignement permettront d'illustrer les notions présentées en cours par des expériences. Ces travaux dirigés seront l'occasion d'aborder les éléments essentiels de la méthode expérimentale et du traitement des résultats en psychologie cognitive.

Ce cours traite de l'impact de l'émotion sur la mémoire. Après avoir présenté l'historique de l'étude de l'émotion en

psychologie cognitive, nous aborderons les effets de l'émotion sur la mémoire en répondant à deux questions : est-ce que la mémoire des événements émotionnels est plus vivace que la mémoire des événements neutres et comment explique-t-on l'influence de l'émotion sur la mémoire ? Ce cours évoquera également des applications des recherches présentées.

Bibliographie conseillée

Syssau, A. (2006). Emotion et cognition. In N. Blanc (Ed.), Emotion et cognition, quand l'émotion parle à la cognition (pp. 10-67). Paris, InPress.

Les habiletés de compréhension de l'individu seront étudiées chez l'adulte mais aussi chez l'enfant. L'objectif de cet enseignement est double. Premièrement, il s'agit d'acquérir des connaissances sur le fonctionnement cognitif de l'individu adulte engagé dans une activité de compréhension qu'il soit en train de lire le journal, d'interpréter une publicité, ou encore de se divertir avec un roman. Chez l'enfant, les habiletés de compréhension seront plus particulièrement examinées en situation d'écoute de contes mais aussi en situation de présentation d'un matériel audio-visuel (i.e., les dessins animés). Deuxièmement, il convient de s'interroger sur le rôle que jouent les émotions dans ces situations de compréhension d'informations langagières. Nous verrons comment les émotions vont participer ou perturber la compréhension des informations délivrées à travers ces multiples supports (i.e., articles de presse, publicités, contes, romans).

Bibliographie conseillée

Blanc, N. (2006). Émotions et compréhension de textes. In N. Blanc (Ed.), Émotion et Cognition : Quand l'émotion parle à la Cognition (pp. 123-190). Paris: Éditions InPress.

Blanc, N. (2009). Lecture et Habiletés de compréhension chez l'enfant. Paris: Dunod.

E42PS5 Approfondissement en psychologie sociale (65h) – 5 c

Le cours développera les principaux éléments théoriques concernant les processus d'influence sociale et leurs conséquences sur les comportements en organisations et introduira les aspects essentiels sur le sens du travail. Les thèmes développés seront les suivantes : le pouvoir dans les organisations ; l'autorité et l'influence de la minorité ; les groupes formels et informels dans les organisations ; le travail (définition et évolutions actuelles), le sens du travail et les valeurs du travail.

E43PS5 Méthodologie et techniques d'analyse en psychologie (24h) – 2 c

E44PS5 Neurophysiologie (24h) – 2 c

Psychopathologie : stress, hormones et anxiété ; neurobiologie de la toxicomanie ; physiopathologie du vieillissement

LICENCE 3 EN ATTENTE D'EMPLOI DU TEMPS

SCIENCE DE L'ÉDUCATION // EDUCATION

Vue d'ensemble des phénomènes éducatifs : famille, école, etc. Approche psychologique, sociologique et historique. Quelles sont les finalités de l'éducation ? Approche réflexive et critique.

LICENCE 1

E21SE5 Introduction aux sciences de l'éducation -2c

Le cours donnera des éléments simple de compréhension des éléments de contexte de l'éducation : l'accueil du nourrisson, la famille, l'école, dans différents contextes culturels. Les différentes professions de cet accueil seront parcourues. Puis seront abordé des éléments sur la pédagogie, l'autorité, la responsabilité, le jeu. Enfin, des éléments de base seront donnés sur l'enjeu des disciplines dans la compréhension des situations éducatives.

E22SE5 Connaissance des métiers de l'éducation et de l'enseignement– 2c

- Être enseignant en 2015 : les métiers de l'enseignement de la maternelle à l'université – l'organisation de l'Éducation Nationale – s'orienter dans l'enseignement
- Être éducateur en 2015 : les métiers de l'éducation – s'orienter dans l'éducation

LICENCE 2

E41SE5 La géographie dans l'enseignement et l'éducation – 1,5c

Enseignée depuis le début du XIXème siècle en France, la géographie est reconnue en tant que discipline scolaire à partir de la date symbolique de 1870. Il s'agit dans ce cours de comprendre l'évolution de cette discipline et sa place dans l'enseignement et l'éducation. Pour cela les enjeux de l'enseignement de la géographie seront explorés, tout comme ses rapports avec les avancées scientifiques de cette discipline au sein des universités. L'étude des programmes scolaires et des manuels scolaires permettra de nourrir une réflexion sur les changements conceptuels et didactiques à l'oeuvre au sein de la géographie scolaire et sur les finalités de la géographie dans l'enseignement et l'éducation.

Repères bibliographiques :

- ▣ Chevalier Jean-Pierre, 2003. Du côté de la géographie scolaire. Matériaux pour une épistémologie et une histoire de l'enseignement de la géographie à l'école primaire en France, HDR.
- ▣ Clerc Pascal, 2002. La culture scolaire en géographie, le monde dans la classe. Presses Universitaires de Rennes, Rennes.
- ▣ Lefort Isabelle, 1992. La lettre et l'esprit, géographie scolaire et géographie savante en France. CNRS, Paris, 257 p.
- ▣ Roumégous Micheline, 2002. Didactique de la géographie, Enjeux, résistances, innovations, 1968-1998. Presses Universitaires de Rennes.
- ▣ Sierra Philippe (dir.), 2011. La géographie : concepts, savoirs, enseignements. A. Colin.
- ▣ Vergnolle Mainar Christine, 2011. La géographie dans l'enseignement, une discipline en dialogue. Presses Universitaires de Rennes, collection didact géographie, Rennes.
- ▣ L'enseignement de la géographie de la France. L'Information géographique 2008/3 (Vol. 72). 118 pages.

E42SE5 Le Français dans l'enseignement et l'éducation – 39h 3c

L'objet de ce TD sera se comprendre les enjeux de la didactique du français (la poésie, l'oral, la langue en maternelle, la lecture-écriture), de la didactique générale et comparée du français. Il s'agira de comprendre comment réaliser un schéma didactique d'une séquence de français, d'étudier des supports et des exemples de mises en oeuvre. Enfin, de repérer les modalités d'évaluations des acquis des élèves.

En lien avec les programmes des cycles 2 et 3 seront abordés : l'enseignement du lire-écrire et la didactique de l'orthographe.

Une mise au clair sur la grammaire fonctionnelle sera également opérée

E43SE5 : Les technologies dans l'enseignement et l'éducation -39h 3c

Objectif : Appréhender les transformations des pratiques pédagogiques à l'heure du numérique ; en comprendre les enjeux.

Contenu : Nous nous intéresserons dans ce cours à la question des médias et des TICE aussi bien en tant qu'objet de réflexion, à partir de textes officiels (directives ministérielles, référentiel Unesco...) ou critiques que du point de vue des usages, notamment en expérimentant différents outils technologiques afin d'en percevoir l'intérêt pédagogique.

Repères bibliographiques :

Amadiou F., Tricot A., Apprendre avec le numérique, Paris, Retz, 2014

Davidenkoff E., Le tsunami numérique, Paris, Stock, 2014

Meirieu Ph., Kambouchner D., Stiegler B. et al., L'École, le numérique et la société qui vient, Paris, Mille et une nuits, 2012

E44SE5 Psychanalyse et éducation 3c

Objectif : Etudier les concepts fondamentaux de la psychanalyse dans leur rapport au champ éducatif.

Contenu : Introduction aux grandes figures de la psychanalyse : Freud et les premiers disciples ; découverte de l'inconscient ; invention du dispositif de la cure... ; ainsi qu'à ses concepts fondamentaux : la pulsion, le refoulement, la sublimation, le complexe d'OEdipe...

Repères bibliographiques :

Sigmund Freud présenté par lui-même, Paris, Gallimard, 1986.

Freud, S. Cinq leçons sur la psychanalyse, Paris, Payot, 1966.

Assoun, P.L. Psychanalyse, Quadrige/PUF, 2007.

E45SE5 Sociologie de l'enseignement et de l'éducation – 3c

Objectif : Présentation de quelques auteurs, théories et objets essentiels de la sociologie du système éducatif français.

Contenu :

La sociologie de l'éducation et son utilité

Au fondement de la sociologie de l'institution scolaire : Emile Durkheim

Quelques problématiques sociologiques originales du milieu du 20ème siècle

Capital culturel et reproduction des rapports de domination : Pierre Bourdieu

Stratégies d'orientation et effets émergents : Raymond Boudon

Quelques problématiques de sociologie de l'éducation de la fin du 20ème siècle

Un sociologue de l'éducation contemporain : François Dubet

Retour sur les inégalités sociales à l'école au début du 21ème siècle

Les dilemmes de l'école républicains

Le métier d'enseignant : identité professionnelles et rapport au travail

Professionnalisation et insertion des enseignants

Le métier d'élève : logiques et rapport au savoir

Repères bibliographiques :

Boudon R., « Les causes de l'inégalité des chances scolaires », L'axiomatique de l'inégalité des chances, Paris, L'Harmattan, 2000, pp. 9-32.

Bourdoncle R., « Professionnalisation, formes et dispositifs », Revue Recherche et formation, n° 35, 2000, pp. 117-132.

Chauvel L., « Les nouvelles générations devant la panne prolongée de l'ascenseur social », Revue de l'Ofce, n° 96, 2006, pp. 35-50.

Dubet F., « Pourquoi ne croit-on pas les sociologues ? », Education et société, n° 9, 2002, pp. 13-25.

Dubet F. et Duru-Bellat M., « Qu'est-ce qu'une école juste ? », Revue française de pédagogie, n° 146, 2004, pp. 105-114.

Durkheim E., « Pédagogie et sociologie », Education et sociologie, 2009 (1922), pp 91-112.

Felouzis G. et Perroton J., « Repenser les effets établissements : marchés scolaires et mobilisation », Revue Française de pédagogie, n° 159, 2007, pp. 103-118.

Goblot E., « L'éducation intellectuelle de la bourgeoisie », La Barrière et le niveau, 2010 (1925), pp. 65-73

Jean C., « Ecole culture et société », Entretien avec Pierre Bourdieu, Idées, 2002, pp. 68-75.

Jellab A., « Entre socialisation et apprentissages : les élèves de lycée professionnel à l'épreuve des savoirs », Revue française de pédagogie, vol 142, 2003, pp. 55-67.

Lantheaume F., « De la professionnalisation à l'activité : Nouveaux regards sur le travail enseignant », Revue Recherche et formation, n° 57, 2008, pp. 9-22.

Merle P., « La démocratisation de l'école », Revue Le Télémaque, n° 25, 2004, pp. 135-148.

Revue Education et sociétés, n°23 : « Des enseignants pour demain », 2009.

LICENCE 3

E61SE5 Les arts dans l'enseignement et l'éducation – 1,5c

Cet enseignement permettra aux étudiants d'analyser une production artistique dans les différents champs de l'art (peinture, musique, littérature...) ainsi que d'acquérir une méthode utilisable par les futurs enseignants et éducateurs dans le cadre des apprentissages.

Repères bibliographiques :

Eco, U. De la littérature, Grasset, (2003 pour la trad. Fr.)
Freud, S. (1919), L'inquiétant, O.C. Psychanalyse, XV, PUF, 1996.
Talon-Hugon, C. L'esthétique, Que sais-je ? PUF, 2005.

E62SE5 Le Français dans l'enseignement et l'éducation – 39h 3c

Ce cours vise à former et à sensibiliser les étudiants aux thématiques concernant le français dans l'enseignement et l'éducation : Les enjeux de l'apprentissage du français ; la réussite et l'échec scolaire ; la motivation ; le français langue maternelle et langue étrangère ; la diversité, l'immigration et la langue française.

Repères bibliographiques :

Chiss, J.L (dir.). (2008). Immigration, école et didactique du Français, Paris, Didier, collection Langues et didactique.
Cherkaoui, M. (1979) Les paradoxes de la réussite scolaire : Sociologie comparée des systèmes d'enseignement, Paris, PUF.
Florin et Vringnaud, (2007) Réussir à l'école, les effets des dimensions conatives en éducation, personnalité, motivation, estime de soi, compétence sociale. Sous la direction de Gnès Florin & Pierre Vringnaud.
Lieury, A. et Fenouillet, F. (2006) Motivation et réussite scolaire. Paris : Dunod.
Thélot, C., (2004) Pour la réussite de tous les élèves : Rapport de la Commission du débat national sur l'avenir de l'école présidée par Claude Thélot. La documentation française.

E63SE5 : Les sciences de la vie et de la terre dans l'enseignement et l'éducation -39h 3c

le Vivant : organisation, fonctionnement, développement

Ce cours décrira le fonctionnement des êtres vivants en prenant l'Homme comme modèle principal. Ce fonctionnement sera replacé dans son contexte évolutif.

Les deux cours (S5 et S6) seront étroitement articulés et adaptés à la progression des étudiants.

Aucun ouvrage n'est conseillé, les ressources webographiques seront privilégiées. Les étudiants devront participer activement à la mise en forme des savoirs. Une réflexion sera spécifiquement conduite autour de l'expérimentation didactique.

E64SE5 Ethique et éducation 3c

CM : Contenu du cours : ce cours est une introduction aux principales théories éthiques et à leurs implications dans le domaine de l'éducation : éthique des vertus, déontologie, utilitarisme, éthique du care, etc.

TD : Contenu du cours : les séances de TD seront orientées par une approche thématique autour de la notion d'autonomie. Seront étudiés des textes qui abordent cette notion en philosophie de l'éducation (Kant, Nussbaum, Foray, etc.).

Repères bibliographiques :

GARRAU, Marie et LE GOFF, Alice. Care, justice et dépendance. Introduction aux théories du care, Presses universitaires de France, 2010.
GOLDSTEIN, Pierre. Vulnérabilité et autonomie dans la pensée de Martha C. Nussbaum. Presses universitaires de France, 2011.
JOUAN, Marlène. Textes clés de psychologie morale. Autonomie, responsabilité et rationalité pratique, Vrin, 2008.

E66SE5 Pédagogie et didactique – 3c

Il s'agira dans une première partie d'éclairer l'acte d'apprendre par différents modèles qui tentent d'en rendre compte, afin d'interroger l'acte d'enseigner ou de former. Nous étudierons à cet effet, l'intérêt, dans une perspective cognitiviste et constructiviste, de prendre en compte les représentations des apprenants, en les traitant notamment par des dispositifs de conflits sociocognitifs ; de concevoir aussi des situations-problèmes, génératrices d'énigme ; de varier les méthodes d'enseignement, pour intégrer la diversité des profils d'apprentissage ; d'instaurer les conditions du transfert d'un acquis ponctuel à d'autres activités, notamment par des processus métacognitifs ...

Puis, dans une deuxième partie, nous tenterons de clarifier les concepts de la pédagogie générale et des didactiques disciplinaires, en posant la question très discutée de leur articulation. Nous aborderons à cet effet quelques concepts de l'épistémologie scolaire (ex : la transposition didactique du savoir savant), illustrés sur quelques champs disciplinaires (ex : français, mathématiques, EPS...).

Repères bibliographiques :

- Alexandre, D. (2010). Anthologie des textes clés en pédagogie, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Astolfi, J.P. (2008). La saveur des savoirs, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Baudelot, Ch., Establet, R. (2009). L'élitisme républicain, Paris : Seuil.
- Boimare, S. (2006). La peur d'enseigner, Paris : Dunod.
- Bonnery, S. (2007). Comprendre l'échec scolaire, Paris : La Dispute.
- Bourgeois, E., Chapelle, G. (2006). Apprendre et faire apprendre, Paris : PUF.
- Chapelle, G., Crahay, M. (2009). Réussir à apprendre, Paris : PUF, collection « Apprendre ».
- Connac, S. (2012). La personnalisation des apprentissages. Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur

- Connac, S. (2009). Apprendre avec les pédagogies coopératives. Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur
- Develay, M. (2013). Comment refonder l'école ?, Bruxelles : De Boeck.
- Favre, D. (2010). Cessons de démotiver les élèves, Paris : Dunod.
- Galand, B., Bourgeois, E. (2006). (Se) Motiver à apprendre, Paris : PUF.
- Grandserre, S., Lescouarch, L. (2009). Faire travailler les élèves à l'école – 7 clés pour enseigner autrement, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Longhi, G. (2009). Dictionnaire de l'éducation, Paris : Vuibert.
- Meirieu, P. (2013). Pédagogie – Des lieux communs aux concepts clés, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Meirieu, P. (1987). Apprendre, oui, mais comment ?, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Gumbel, P. (2010). On achève bien les écoliers, Paris : Grasset.
- Paturet, J.B. (1995). De la responsabilité en éducation, Erès.
- Perrenoud, P. (2012). L'organisation du travail, clé de toute pédagogie différenciée, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Raynal, F., Rieunier, A. (1997). Pédagogie : dictionnaire des concepts clés – Apprentissage, formation et psychologie cognitive, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Reboul, O. (1989). La philosophie de l'éducation, Paris : PUF, Coll. « Que sais-je ? ».
- Reuter, Y., et al. (2010). Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, Bruxelles : De Boeck.
- Robbes, B. (2010). L'autorité éducative dans la classe – 12 situations pour apprendre à l'exercer, Issy-les-Moulineaux : ESF Editeur.
- Stordeur, J. (1996). Enseigner et/ou apprendre, Bruxelles : De Boeck.
- ☺ Site Internet : « Le Café Pédagogique » <http://www.cafepedagogique.net/> (s'inscrire à "L'expresso")
- ☺ Revue : « Les Cahiers Pédagogiques » <http://www.cahiers-pedagogiques.com/>

SCIENCES DU LANGAGE // LANGUAGE SCIENCES AND LINGUISTICS

Linguistique générale, Linguistique Française (analyse contextuelle, analyse du discours, morphosyntaxe), Phonétique, Méthodologie, Sociolinguistique, Historique, Sémantique, Pragmatique, Typographie, etc.

LICENCE 1

E21 SL5 Sciences du langage : champs et applications 19,30h -1,5c

Les sciences du langage présentées pour chacune de ses composantes sous l'angle d'hypothèses et de leurs applications.

Objectifs

Montrer les sous-champs de la discipline, les liens avec d'autres disciplines (psychologie, sociologie, didactique, informatique..) le renouvellement des problématiques et les applications.

Plusieurs enseignants interviennent à tour de rôle pour présenter leur domaine, ses applications et leurs UE dans la maquette en L2, L3 voire masters.

Évaluation

Evaluation 1 : contrôle terminal - QCM 1h

Bibliographie / Webographie

Bronckart J-P., Théories du langage, Mardaga, 1992.

Neveu Franck, Dictionnaire des sciences du langage, Armand Colin, 2004

Métellus, Jean, 1996, Voyage à travers le langage, Ortho-Edition Isbergues,

Siouffi, Gilles & van Raemdonck, Dan, 1999, 100 fiches pour comprendre la linguistique, Breal,

Yaguello, Marina, 1981, Alice au pays du langage, Paris, Seuil.

E25SL5 Enonciation (39h TD) – 3 c

CM : Le CM présente d'abord les principaux phénomènes énonciatifs à partir d'exemples concrets pris dans le discours écrit et le discours en interaction. Les analyses de corpus s'étendent aux routines conversationnelles et à la ritualité des échanges quotidiens.

TD : Le TD sensibilise l'étudiant aux divers niveaux de fonctionnement des productions langagières. À partir de corpus variés, on approchera les phénomènes énonciatifs et discursifs à travers les notions abordées en CM ou recoupant ces dernières (subjectivité linguistique, modalisation, dialogisme, présupposition...). Seront également abordés les rapports entre langage et situation dans les pratiques de parole publique et professionnelle.

Bibliographie / Webographie

Austin J. L., 1970 (trad. frçse), Quand dire c'est faire, Paris, Seuil, rééd. Coll. « Points ».

Benveniste, E., 1966, Problèmes de linguistique générale ; 1974, PLG II, Paris, Gallimard.

Ducrot O., 1984, Le dire et le dit, Paris, Minuit.

Jakobson R., 1963, Essais de linguistique générale, Minuit.

Kerbrat-Orecchioni C., 1980/2002 (4ème édition), L'énonciation : de la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin/VUEF [Montpellier BU Lettres, Salle de Prêt B, 801.2 KER].

Kerbrat-Orecchioni C., 1990, 1992, 1994, Les interactions verbales, tomes 1, 2, 3, Paris, A. Colin.

Maingueneau D., 1994/ 1999, L'énonciation en linguistique française, Paris, Hachette Supérieur.

Perret M., Thomasset C. (dir.), 1997/2005, L'énonciation en grammaire du texte, Paris : Armand Colin.

Searle J. R., 1972 (trad. frçse), Les actes de langage, Hermann.

Vion R., 1992, La Communication verbale, Paris, Hachette.

E22SLL5 Sémantique lexicale et lexicologie (39h CM) – 3 c

Ce cours initie les étudiants à la sémantique lexicale. Il aborde en premier lieu quelques notions de morphologie lexicale (composition, dérivation, emprunt, siglaison), et s'interroge sur la création lexicale (néologie, mots-valises). Il définit ensuite les notions suivantes : homonymie, synonymie, antonymie, hypo/hypéronymie, holonymie/méronymie, champ sémantique / générique / lexical, réglage du sens, polysémie. Il s'interroge enfin sur les procédures de la sémantique structurale et envisage les problèmes posés par la théorie du signe.

Objectifs

L'étudiant devra être capable de rendre compte du sens lexical à partir des notions définies dans le cours, ainsi que de l'organisation du lexique dans une optique sémantique.

Évaluation

contrôle continu – 1h30 (travail sur texte)

Bibliographie / Webographie

LEHMAN A., MARTIN-BERTHET F., 1998, Introduction à la lexicologie, Sémantique et morphologie, Paris, Dunod.
NYCKEES V., 1998, La Sémantique, Paris, Belin.

Les références bibliographiques spécifiques seront présentées au cours du traitement de la notion.

E23SL5 Français oral et acquisition (19h30 CM) – 1,5 c

Ce cours propose de faire découvrir à l'étudiant les propriétés fondamentales du système sonore des langues de lui donner les notions de base en phonétique (notamment articulatoire) afin de lui permettre de décrire et de classer les sons des langues du monde et les phénomènes sonores qui leur sont associés. Une fois cette description établie, le cours s'intéressera aux différentes étapes de l'acquisition du système sonore des langues par les enfants sous l'angle de la comparaison des propriétés des langues adulte vs. les langues « en émergence ».

Objectifs

A l'issue de ce cours, les étudiants devraient être en mesure de décrire les mécanismes articulatoires qui entrent en jeu dans la production de la parole et de classer les différents phonèmes en fonction de leurs propriétés articulatoires (grâce notamment à l'utilisation de l'Alphabet Phonétique International ou API).

Évaluation

contrôle continu – 1 écrit de 2h

E21SLL5 La faculté de langage (39h CM) – 3 c

Le cours abordera la question du langage selon l'angle de ses propriétés fondamentales, de son fonctionnement unitaire et des dispositions de l'homme à son développement. Il envisagera d'abord les différentes théories qui, dans l'histoire, ont envisagé de rendre compte du fait du langage chez l'homme (mythes, légendes, récits religieux, théories philosophiques). Dans un second temps, il proposera une synthèse des dernières avancées sur la biologie et la neurologie du langage, discutera de l'hypothèse génétique, et posera la question de l'articulation de ces nouveaux savoirs avec l'anthropologie (question de l'inné et de l'acquis).

Objectifs

Donner à l'étudiant des connaissances pluridisciplinaires en lui présentant une introduction aux disciplines qui rendent compte du langage chez l'homme (linguistique, psycholinguistique, psychologie, philosophie sciences cognitives, neurosciences, biologie, psychanalyse, anthropologie...). Les différentes thématiques seront approfondies en travaux dirigés par la lecture et l'analyse de chapitres de livres et d'articles.

Évaluation

contrôle continu – 1 écrit de 2h

Bibliographie / Webographie

Auroux Sylvain, 1996, La philosophie du langage, Paris, PUF.

Dortier Jean-François (coord.), 2001, Le langage, Ed. Sciences Humaines.

Farago France, 1999, Le langage, Paris, A. Colin.

Gusdorf Georges, 1952, La parole, PUF.

Kristeva Julia, 1981, Le langage, cet inconnu, Paris, Le Seuil.

LICENCE 2

E41 SL5 Introduction à la sociolinguistique (39h TD) – 3 c

Dans le cadre du CM, les questions suivantes seront abordées : 1. Linguistique et sociolinguistique (naissance de la sociolinguistique, conception sociale de la langue au XXème siècle, macro et micro-sociolinguistique...). 2. Norme et variation (norme(s), linguistique variationniste, variations en français, sociolinguistique urbaine...). 3. Bilinguisme et diglossie (langues en contact, bilinguisme, diglossie, langues en danger...). 4. Multilinguisme, diversité des langues et situations de contact (études de cas).

Au cours des TD, après une présentation méthodologique par l'enseignant, l'étudiant réalisera un dossier sur un sujet sociolinguistique.

E42SL5 Histoire de la langue (19.5h CM + 19.5h TD = 39h) – 3 c

Le cours proposera une histoire des principales composantes linguistiques du français (phonétique, lexique, morphologie, syntaxe, pragmatique) depuis les origines jusqu'à nos jours. Il mettra aussi l'accent sur les contacts de langue, la variation dans les usages en fonction des territoires, des domaines et des situations. On travaillera à partir d'exemples et de textes.

Objectifs

Proposer un panorama synthétique de l'histoire linguistique du français des origines à nos jours.

Évaluation

contrôle terminal - 1 écrit de 2h

Bibliographie / Webographie

Jacqueline Picoche, Christiane Marchello-Nizia, Histoire de la langue française, Paris : Nathan 2001

Alain Rey, Frédéric Duval, Gilles Siouffi, Mille ans de langue française, Paris : Perrin, 2011

E41 SLL5 Phonétique expérimentale (39h) – 3 c

Ce cours porte sur les propriétés fondamentales du son et l'acoustique de la phonation. Les propriétés acoustiques des différents sons de la parole (consonnes occlusives, constrictives, voyelles orales, nasales, etc.) sont mises en relation avec leurs propriétés acoustiques. Dans les travaux dirigés, ces connaissances sont mises en application à travers la manipulation d'un logiciel de visualisation et d'analyse du signal de la parole, le logiciel « Praat ». Les relations entre les niveaux acoustiques et articulatoires sont explorées à travers l'utilisation combinée de l'oscillographie et de la spectrographie.

Objectifs

à l'issue de ce cours, l'étudiant connaîtra les différentes propriétés acoustiques des sons de la parole et saura les mettre en relation avec leurs propriétés articulatoires. Il maîtrisera le logiciel « Praat », qui lui permettra de réaliser des tâches de segmentation, d'étiquetage et d'analyse du signal de parole.

Évaluation

Evaluation 1 : contrôle continu

E42 SLL5 Textualités : stylistique et analyse des textes dialogaux (39h) – 3 c

Le TD « Stylistique » étudie, dans le cadre d'un genre discursif (le roman), trois catégories de phénomènes :

- les figures dites de pensée (ironie, hyperbole, euphémisme et litote) ;
- les figures dites de sens (métaphore, métonymie, synecdoque) ;
- l'orchestration des voix par le discours rapporté.

Le TD « Analyse des textes dialogaux » présente les cadres d'étude des genres discursifs fondés sur l'interaction de deux ou plusieurs participants (oral spontané, interviews médiatiques, théâtre, cinéma) :

- intervention, tour de parole, paire adjacente, échange ;
- modes d'enchaînement (lexical, syntaxique, sémantique) ;
- types de dialogue (coopératif vs polémique, à sens unique, de sourds...).

Objectifs

L'observation des interactions verbales, des niveaux d'énonciation et des principales figures rhétoriques initie les étudiants à l'analyse du discours et à l'étude stylistique.

Évaluation

Evaluation 1 : contrôle terminal – 1 écrit de 3h

LICENCE 3**E62 SLL5 Sémantique discursive et cognitive (52h) – 4 c**

Comment passe-t-on du percevoir au dire ? Ce cours propose de réfléchir dans un premier temps à l'actualisation discursive et textuelle du sens à partir des processus de catégorisation du réel, aux découpages catégoriels, et à leur relativité. Après avoir discuté des diverses théories (objectivisme, sémantique du prototype...), il restreint son étude dans un deuxième temps à la catégorie du nom. À partir de l'observation du nom en discours, il s'attache à discuter l'opposition traditionnelle Nom propre / Nom commun, et s'interroge sur la validité des critères permettant leur discrimination. Il propose enfin une analyse sémantique du nom en discours qui privilégie la notion de point de vue et de rapport praxique au monde du sujet parlant.

Objectifs

L'étudiant devra être capable de :

- rendre compte des processus en amont de la décision lexicale,
- retrouver sous les mots les représentations véhiculées par les discours,
- et mettre à jour les réseaux sémantiques d'un texte

Évaluation

contrôle continu

Bibliographie / Webographie

DÉTRIE C., SIBLOT P., VERINE B., 2001, Termes et concepts pour l'analyse du discours. Une approche praxématique, Paris, Champion.

Les références bibliographiques spécifiques seront présentées au cours du traitement de la notion.

E63 SLL5 Syntaxe (19.5h CM + 19.5h TD = 39h) – 3 C

Dans ce cours, différents aspects relevant de l'analyse syntaxique seront abordés :

- l'analyse distributionnelle pour la définition des classes de mots ;
- l'analyse en constituants immédiats (groupes et syntagmes) ;
- la représentation des structures syntaxiques au moyen d'arbres syntagmatiques et de parenthèses étiquetées ;
- les règles syntagmatiques pour rendre compte de la composition des syntagmes.

Objectifs

Ce cours a pour objectif de rendre les étudiants capables de faire une analyse syntaxique de phrases simples, tout en identifiant les catégories de mots de la phrase, ses constituants et les relations entre les constituants.

Évaluation

contrôle terminal

Bibliographie / Webographie

Costaouec, D. & F. Guerin (2007) Syntaxe fonctionnelle : théorie et exercices, PU Rennes.

Monneret, P. (2007). Exercices de linguistique. Paris : Presses Universitaires de France.

Riegel, M., Pellat, J.-C., Rioul, R. (2009). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France (pp.103-468).

Tellier, C. (2003). Eléments de syntaxe du français. Méthodes d'analyse en grammaire générative. Troisième édition. Boucherville (Québec), Canada : Gaëtan Morin.

E61 SLL5 Linguistique historique (19.5h CM + 19.5h TD = 39h) – 3 c

Ce cours propose l'étude comparée de l'origine et de l'histoire des langues romanes. Il propose les thématiques suivantes : les langues indo-européennes, le domaine linguistique roman, la linguistique historique comparée, l'origine des langues romanes (le latin, du latin aux langues romanes (Ve-Xe siècles), la Romania au bas Moyen-âge (XIe-XVe siècles), les langues romanes du XVIe siècle à aujourd'hui).

Objectifs

Compréhension des idées linguistiques et de leur évolution dans l'Histoire. Introduction à l'histoire sociolinguistique des langues romanes.

Évaluation

contrôle continu

Bibliographie / Webographie

M.-D. Glessgen (2007), Linguistique romane. Domaines et méthodes en linguistique française et roman, Paris, Armand Collin

S. Auroux (1989), Histoire des idées linguistiques, Liège-Bruxelles, Pierre Mardaga, éditeur

SOCIOLOGIE // SOCIOLOGY

Histoire de la Sociologie (18-19ème siècle, Comte, Marx, Durkheim), Sociologie Contemporaine (la famille, la politique, les médias), Méthodologie, Sociologie Théorique, Sociologie de l'intégration, Sociologie de l'imaginaire, Sociologie de l'éducation, Sociologie des fêtes et des violences urbaines, Statistiques.

LICENCE 1

E21SO5 Faits de société (39h) – 3 c

Ce cours vise à mettre en évidence le vécu collectif et les caractéristiques de l'espace urbain. A travers une perception sensible et un regard en profondeur apte à saisir les traits expressifs de notre temps, l'objectif est de dévoiler les multiples ambiances esthétiques caractéristiques de la métropole contemporaine dans le rapport entre forme urbaine et expressions quotidiennes. Il s'offre ainsi une sorte de vision des divers fragments de la scène sociale et urbaine afin de prendre en compte la variété stylistique de notre époque pour une compréhension de notre environnement urbain et social dans ses mutations actuelles.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES :

1ère évaluation et 2ème évaluation (facultative) - épreuve terminale écrite (dissertation sur une question de cours).

BIBLIOGRAPHIE

Benjamin, W. (1939), Paris capitale du XIXe siècle. Le livre des Passages, Éditions du Cerf, Paris, 1986.

Füzesséry S., Simay Ph. (sous la direction), Le choc des métropoles. Simmel, Kracauer, Benjamin, Éditions de l'Éclat, coll. « philosophie imaginaire », Paris-Tel Aviv, 2008.

La Rocca F. La ville dans tous ses états, CNRS Éditions, Paris, 2013.

Mons A., Les lieux du sensible. Villes, hommes, images, CNRS Éditions, Paris, 2013.

Sansot P., (1973), La poétique de la ville, réed. Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2004.

Simmel G., (1903), Les grandes villes et la vie de l'esprit, suivi de Sociologie des sens, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2013.

E22SO5 Concepts fondamentaux en Sociologie (39h) – 3 c

Examen : épreuve écrite de 2h en fin de semestre.

Dans ce cours, « Les concepts fondamentaux de la Sociologie », seront développées autour des concepts : de Société et de communauté, d'Institution, et de Lien social. Chaque question permettra d'appréhender les notions essentielles de la sociologie comme : l'individu et la personne; l'autorité et le pouvoir ; la légitimité et l'égalité ; le sacré et le profane ; mais aussi l'institution, le lien social, le fait économique.

BIBLIOGRAPHIE

Berger, P. et T. Luckmann. La construction sociale de la réalité . Paris, Médiéens Klincksieck, 1989.

Bourdieu, P., J-C. Chamboredon, et J-C. Passeron. Le métier de sociologue . Paris, Mouton-Bordas, 1968.

Durkheim, E. Les règles de la méthode sociologique . Paris, Flammarion, 1988.

Durkheim, E. De la division du travail social . Paris, PUF, 1986.

Durkheim, E. Sociologie et philosophie . Paris, PUF, 1996.

Foucault, M. Surveiller et punir . Paris, Gallimard, 1975.

Girard, R. La violence et le sacré . Paris, Grasset, 1972

Girard, R. Le bouc émissaire . Paris, Grasset, 1982.

Marx, K. et F. Engels. L'idéologie allemande . Paris, Editions sociales, 1972.

Mauss, M. Sociologie et anthropologie . Paris, PUF, 1989. 1ère édition 1936.

Nisbet, R. A. La tradition sociologique . Paris, PUF, 1984.

Tönnies, F. Communauté et société : catégories fondamentales de la sociologie . Paris, Retz- CEPL, 1977

Weber, M. Economie et société . Tome 1, Les catégories de la sociologie. Paris, Plon, 1991.

Weber, M. Economie et Société . Tome 2, L'organisation et les puissances de la société dans leur rapport avec l'économie. Paris, Plon, 1995.

LICENCE 2

E43SO5 Actualités sociologiques (39h) – 3 c

CONTENU DU COURS

■ Approche sociohistorique : le concept de pauvreté de G. Simmel à R. Castel.

■ Approche critique de l'exclusion : auteurs importants et perspectives.

- Approche critique de la déviance : auteurs importants et perspectives.
- Jeunesse, errance et processus d'identification sociale.
- Penser la marginalité : l'exemple de la toxicomanie.

BIBLIOGRAPHIE

Becket S.H., *Outsiders : études de sociologie de la déviance*, (1963), A.-M. Métaillé, Paris, 2000.
 Castel R., *L'insécurité sociale : qu'est-ce qu'être protégé*, Seuil, Paris, 2003.
 Castel R. et Paugam S., *Repenser la solidarité : l'apport des sciences sociales* (2007), PUF, Paris, 2011.
 Chobeaux F., *Les nomades du vide* (1996), Éd. la Découverte, Paris, 2011.
 Goffman E., *Stigmate : les usages sociaux des handicaps* (1963), Éd. de Minuit, Paris, 2012.
 Goffman E., *Asiles : Études sur la condition sociale des malades mentaux et autres reclus* (1961), Éd. de Minuit, Paris, 2013.
 Paugam S., *Les formes élémentaires de la pauvreté* (2005), PUF, Paris, 2013.
 Paugam S., *L'exclusion l'état des savoirs* (1998), Éd. la Découverte, Paris, 2015.
 Simmel G., *Les pauvres* (1907), PUF, Paris, 2011.
 Xiberras M., *Les théories de l'exclusion : pour une construction de l'imaginaire de la déviance* (1993), Armand Colin, Paris, 2000.

E41SO5 Sociologie contemporaine (39h) – 3 c

- Le cours porte dans un premier temps sur l'approche **freudo-marxiste (Reich, Marcuse)** de la société.
- Pour s'attacher ensuite à la théorie *culturaliste* du social.
- Les approches *interactives du social* sont évoquées à partir des recherches développées par George-Herbert **Mead**, Alfred **Schütz**, Howard **Becker** et Erving **Goffman**. L'ethnométhodologie est également abordée (Harold **Garfinkel**).
- Par ailleurs, *l'individualisme méthodologique* (Raymond **Boudon**) est l'objet d'une étude.
- L'analyse **sartrienne** du social conjuguant histoire et individualité est présentée.
- Enfin, l'interrogation portant sur la relation entre « identité » et « organisation » sera menée à partir des recherches de R. **Sainsaulieu**.

BIBLIOGRAPHIE

Première partie du cours :

Blin (Thierry) – 2010, *Requiem pour une phénoménologie. Sur Alfred Schütz, Merleau-Ponty et quelques autres*, Paris, Editions du Félin, collection « Poche ».
 Châtelet, Duhamel, Pisier-Kouchner – 1982 *Histoire des idées politiques*, Paris, PUF.
 Durand (Jean-Pierre), Weil (Robert) – 1989, *Sociologie contemporaine*, Paris, Vigot.
 Lallement (Michel) – 1993, *Histoire des idées sociologiques*, tome 2, Paris, Nathan.
 Schütz (Alfred) – 2007, *Essais sur le monde ordinaire*, Paris, Editions du Félin, collection « Poche ».
 Valade (Bernard) – 1996, *Introduction aux sciences sociales*, Paris, PUF.

LICENCE 3

E61SO3 Représentation et Médias– 9c

Mythologies contemporaines (39h)

CONTENU DU COURS :

- Approche sociologique du sacré : définition et point de vue selon différents auteurs classiques (R. Caillois, E. Durkheim, M. Eliade, K. Marx, R. Otto, M. Weber).
- Rite, mythe et symboles.
- Le sacré est-il individuel ou dépend-il de l'imaginaire collectif ?
- Le phénomène religieux en tant que forme sociale : une institution de gestion du sacré.
- Entre E. Durkheim et R. Otto : comment la question du sacré nous renseigne sur la modernité occidentale et notre contemporanéité ?
- Approche épistémologique : sacré, société et sciences humaines

BIBLIOGRAPHIE :

Bastide R., *Le sacré sauvage* (1974), Stock, Paris, 1997.
 Caillois R., *L'homme et le sacré* (1939), Gallimard, Paris, 1998.
 Durkheim É., *Les formes élémentaires de la vie religieuse* (1912), Quadrige/PUF, Paris, 2003.
 Eliade M., *Le sacré et le profane*, (1965), Gallimard, Paris, 1987.
 Otto R., *Le sacré*, 1995 (1917), Payot et rivages, Paris, 237p.
 Riviere C., *Socio-anthropologie des religions*, Armand Colin, 2008.
 Tarot C., *Le symbolique et le sacré, théorie de la religion*, Éditions La Découverte/M.A.U.S.S, Paris, 2008.
 Tarot C., *Qu'est-ce que le sacré ?*, 2010. vidéo en ligne : <http://www.msh-m.tv/spip.php?article231>
 Weber M., *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme* (1905), Plon, Paris, 1990.

Sociologie des médias (39h) – 3 c

Les médias connaissent depuis plusieurs décennies une lente dégradation de leur image et de leur crédit. Presse écrite, radio, télévision semblent désormais associés dans l’imaginaire collectif, et qualifiés – souvent par les jeunes – d’instruments de domination, de propagande et de manipulation. Les différents supports d’information sont pourtant à apprécier de manière plus subtile. Si les médias audiovisuels – principalement la télévision – ont longtemps vécu sous le contrôle effectif ou implicite du pouvoir politique, la presse écrite, puis un large spectre de radios et enfin certaines chaînes de TV appartiennent désormais à des intérêts bien distincts.

Au point qu’il faut sans doute rechercher aujourd’hui une éventuelle dépendance des médias et de ceux qui les font, c’est-à-dire les journalistes, autant vis-à-vis de la sphère économique que du personnel politique. L’irruption d’Internet dans la vie sociale a encore compliqué la donne : les *blogs*, les pages personnelles, le *webreporting*, les forums de discussion proposent désormais un accès libre et permanent vers une *autre* information. Souvent plus indépendante des différents pouvoirs, plus rapide aussi, celle-ci est-elle pour autant plus fiable ?

Le cours visera à explorer le système des médias en France et proposera des approches sociologiques capables d’éclairer les différents enjeux qui s’y croisent.

BIBLIOGRAPHIE :

- Balle (Francis) : *Médias et Sociétés*, Montchrestien, 12e édition, 2005.
- Champagne (Patrick) : *Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique*. Les Éditions de Minuit, Collection « Le sens commun », 1990.
- Charon (J-Marie) : *La Presse en France, de 1945 à nos jours*, Points/Seuil, 1991.
- Cot (J.Pierre) et Mounier (J.Pierre) : *Pour une sociologie politique*, Seuil, Coll. Politique, 2 volumes, 1974.
- Ferro (Marc) : *L’information en uniforme. Propagande, désinformation, censure et manipulation*. Ramsay, 1991.
- Halimi (Serge) : *Les nouveaux chiens de garde*, Liber, 1997.
- Jeanneney (Jean-Noël) : *Une histoire des médias*, Seuil, 1996.
- Junqua (Daniel) : *La presse, le citoyen et l’argent*, Folio Actuel/Le Monde, 1999.
- Neveu (Érik) : *Sociologie du journalisme*, La Découverte, 2001.
- Rieffel (Rémy) : *Que sont les médias ?*, Folio-Actuel, 2005.
- Salmon (Christian) : *Storytelling*. La Découverte, 2007.

Examen : écrit en fin de semestre (dissertation sur un sujet de cours et sur la bibliographie).

Sociologie de l’art (39h) – 3 c

On présente une synthèse des travaux classiques en sociologie de l’art et plus récents en sociologie du temps pour aborder la problématique des oeuvres (production, médiation et réception) sous l’angle des temporalités.

Plan du cours :

- L’image sociale de l’art et de l’artiste : son évolution depuis le XIXe siècle.
- Création et folie : le point de vue sociologique.
- Esthétique du dérèglement, temps vécu et mémoire collective.
- La formation des représentations temporelles à travers les oeuvres.

PLAN DU COURS :

I – La question des oeuvres

- 1) La notion d’oeuvre en sociologie (Heinich vs Meyerson)
- 2) La production des oeuvres : rôle de l’écotexte, du contexte et du hasard
- 3) La réception des oeuvres : typologie des publics, sociologie du goût et des pratiques culturelles

II – La fonction politique de l’art

- 1) Banalisation de l’oeuvre (Benjamin, Bourdieu)
- 2) Valorisation du créateur
- 3) Discussion : sympathie sociale vs anomie (Guyau)

III – Art et société à la fin du XIXe siècle

- 1) Procès de l’art dit « dégénéré »
- 2) Concept clés pour comprendre la sociogenèse du mouvement décadent

IV – Illustration : L’esthétique du dérèglement

- 1) La théorie de la dégénérescence (Morel) et son influence littéraire (Zola, Rimbaud)
- 2) La méthode du dérèglement (Moreau de Tours) et son influence littéraire (Gautier, Ghil)
- 3) Les médiations médico-littéraires (le club des Haschischins)
- 4) L’art psychopathologique (Prinzhorn, Rorschach)

V – Analyse sociologique du mouvement décadent (1880 – 1890)

- 1) Les groupes en présence
- 2) Le rôle de l’éditeur
- 3) Le parrainage littéraire
- 4) La sociabilité décadente
- 5) Le rôle de l’iconographie

6) Idéal typique du poète décadent

Bibliographie indicative (Les cinq références en caractères gras constituent la bibliographie minimale pour les étudiants dispensés d'assiduité)

BASTIDE Roger. Art et société. L'Harmattan, 1997.

BOWNESS Alan. Les conditions du succès . Éditions Allia, 2011.

BOURDIEU Pierre. Les règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire. Seuil, 1992.

GROS Frédéric. Création et folie. Une histoire du jugement psychiatrique . P.U.F. (coll. « Perspectives Critiques »), 1997.

GUYAU Jean-Marie. L'art au point de vue sociologique. Fayard, 2001 (Édition originale : Alcan, 1889).

HEINICH Nathalie. La sociologie de l'art . La Découverte (Coll. « Repères »), 2001.

HEINICH Nathalie. L'élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique. Gallimard, 2005.

PÉQUIGNOT Bruno. Sociologie des arts. Colin, 2009.

PÉQUIGNOT Bruno. La question des oeuvres en sociologie des arts et de la culture . L'Harmattan, 2007.

RAMOS Jean-Marc. Esthétique du dérèglement et psychopathologie. Revue Internationale de Psychopathologie, n° 11, 1993, pp.409-423.

RAMOS Jean-Marc. La dialectique des temps et des oeuvres. Temporalités, n° 14, 2011.

E62SO3 Vie quotidienne- 9c

Sociologie de l'exclusion (39h)

1- Historique de la " Question sociale " en Occident.

2- Les théories et écoles sociologiques à l'épreuve de la question de l'exclusion sociale et de ses traitements.

3- Les champs de l'exclusion : Sociologie de l'éducation, Sociologie de la santé (des maladies et des patients), Sociologie juridique, Sociologie du travail et du non-travail, Sociologie du logement et du non-logement, Sociologie des migrations, de l'immigration, (des sans-papiers), Sociologie du masculin/féminin, des femmes, *Gender Studies*, Anthropologie urbaine, Sociologie des mouvements sociaux, Sociologie et anthropologie de la cohésion sociale.

4- Apprentissage de la recherche en équipe : Exposé des thèmes de recherche individuels, Formation d'équipes sur la base de thèmes communs, Rupture épistémologique collective des équipes et articulation générale des thématiques individuelles, Construction de l'objet et de la problématique autour d'un projet collectif.

5- Initiation à la recherche-action : Choix d'une action de lutte contre l'exclusion, Elaboration d'une grille d'analyse et de recueil des données, Evaluation.

BIBLIOGRAPHIE :

BECKER Salomon Howard, *Outsiders*, Paris, A.M.Métaillé, 1985.

CASTEL Robert, *Les Métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat*, Paris, Fayard, 1995.

GOFFMAN Erving, *Stigmate*, Paris, Ed. de Minuit, 1975.

GRAFMEYER Yves et ISAAC Joseph (Textes traduits et présentés par), *L'Ecole de Chicago*, Paris, Aubier Montaigne, 1984 (ou Champ Urbain, 1979).

MAFFESOLI Michel, *L'Ombre de Dionysos*, Paris, Méridiens Anthropos, 1982.

MORIN Edgar, *Penser l'Europe*, Paris, Gallimard, 1987.

XIBERRAS Martine, *Les Théories de l'exclusion*, Méridiens Klincksieck, Paris, 1993.

Examen : écrit en fin de semestre (dissertation sur un sujet de cours et sur la bibliographie).

Sociologie de l'environnement(39h)

L'environnement est une valeur partagée collectivement qui permet de relier un acte individuel à un engagement collectif. Nous interrogerons des pratiques et des inspirations à tendances écologiques qui se greffent dans l'interaction sociale. Elle soulève des questions sociales qui touchent au coeur des problématiques sociologiques : le développement, la coopération, la solidarité, la responsabilité, les choix de consommation, l'égalité, la justice, la santé, l'éducation, la morale, la socialité...

BIBLIOGRAPHIE :

Aspe Ch. et Jacque M., Environnement et société, Maisons des sciences de l'Homme, Versailles, Quae, Paris, 2012.

Houdayer H., L'Appel de l'environnement. Sociologie des pratiques écologiques, Montpellier, PUM, 2014.

Jollivet M., Sciences de la nature, sciences de la société : les passeurs de frontières, CNRS éd., Paris, 1992.

Maffesoli M., Matrimonium. Petit traité d'écophilosophie, Broché, Paris, 2010.

Moscovici S., Réenchanter la nature, Aube, Paris, 2002.

Sociologie visuelle (39h)

Le scénario contemporain est caractérisé par une prolifération d'images qui jouent un rôle considérable dans la construction du monde social. Nous sommes ainsi immergé dans une civilisation visuelle à laquelle correspond, dans le domaine des sciences sociales, une « pensée avec les yeux » qui focalise son attention sur l'implication de l'image comme donnée scientifique et comme instrument dans la théorie et la pratique de la recherche sociologique. Le cours vise à sensibiliser l'introduction à la sociologie visuelle d'un point de vue phénoménologique et méthodologique à travers la mise en perspective d'une connaissance qui se fonde sur le voir, le regard. D'une part

se valorisera l'usage de l'image comme outil de recherche (sociologie avec les images), de l'autre l'analyse des images existantes comme forme de communication dans la vie quotidienne (sociologie par les images).

BIBLIOGRAPHIE:

Aumont J., L'image, Nathan, Paris, 1990.

Arnheim R., Visual Thinking (1969), trad. fr. La pensée visuelle, traduit de l'américain par C. Noël et M. LeCannu, Flammarion, coll. Champs, Paris, 1976.

Becker H.S., « Les photographies disent-elles la vérité ? » in Ethnologie française, 2007/1 Vol. 37, p. 33-42.

Garrigues E., L'écriture photographique. Essai de sociologie visuelle, L'Harmattan, coll. Champs Visuels, Paris, 2000.

La Rocca F., « Introduction à la sociologie visuelle » in L'image dans les sciences sociales, Revue Sociétés, N°95, De Boeck Éditions, Bruxelles, 2007.

Simmel G., « Essai sur la sociologie des sens » (1912), in Sociologie et épistémologie , Presses Universitaires de France, Paris, 1981.

Sociologie de l'image, sociologie par l'image , sous la direction de Réjane Vallée, CinémAction n° 146, Corlet, Condé,

SPORT // SPORTS

You can choose to be a part of a class where you learn the theory and practice of a sport as a course and earn a grade (see the Options list below), or you can participate in a group or club and play that sport for no grade (see Pratique Libres list below).

Licence 1 : E28EP5

Licence 2 : E48EP5

Licence 3 : E68EP5

OPTIONS (Graded):

Activité Physiques de Bien-Etre
Badminton
Basket
Beach Volley
Boxe Anglaise
Condition physique
Danse Contemporaine
Escalade
Foot
Futsal
Hand Ball
Musculation
Natation
Rugby
Tennis
Tennis de table
Trail-course nature
Ultimate Freesbee
VTT
Volleyball

PRACTIQUES LIBRES:

Activités Physiques de Bien-Etre
Athlétisme
Badminton
Basket
Beach Volley
Boxe Anglaise
Boxe Française
Condition physique
Danse Bachata
Danse Contemporaine
Escalade
Foot
Futsal
Golf
Hand Ball
Judo
Jujitsu
Karaté
Musculation
Natation
Rock acrobatique
Salsa
Rugby
Tae KwonDo
Tennis
Tennis de table
Trail-Course nature
Ultimate Frisbee
VTT
Volley
Yoga

LES LANGUES // LANGUAGES

- These departments include both practical language courses and literature courses.
- The listing on this page are the practical language and grammar courses.
- If you have never studied the language, please pick the « Grand débutant » class (not available for Spanish).
- Depending on your level choose a first, second or third year class.
- All Practical languages classes are 1.5 credits
- For literature courses please see the listings further down.

Allemand

E29AL5 E49AL5 E69AL5

Arabe

E29AR5 E49AR5 E69AR5

Catalan

E29CA5 E49CA5 E69CA5

Chinois

E29CH5 E49CH5 E69CH5

Espagnol (pas de grand débutants)

E29ES5 E49ES5 E69ES5

Grec moderne

E29GR5 E49GR5 E69GR5

Hebreu

E29HE5 E49HE5 E69HE5

Italien

E29IT5 E49IT5 E69IT5

Occitan

E29OC5 E49OC5 E69OC5

Portugais

E29PO5 E49PO5 E69PO5

Russe

E29RU5 E49RU5 E69RU5

ALLEMAND // GERMAN

Langue écrite et orale, Phonétique, Civilisation (Histoire et Histoire des idées), Littérature, Traduction (Thème/version), Linguistique.

Nombreuses manifestations culturelles, telle la semaine allemande, organisées par la Maison de Heidelberg, centre culturel allemand à Montpellier : <http://www.maison-de-heidelberg.org>.

LICENCE 1

E21ALL5 Langue : Allemand (3c)

Cours 1 : grammaire, durée : 1h30

Contenu de la formation : l'accent sera mis sur les chapitres suivants :

- les verbes de position et factitif,
- la négation
- les subjonctif et le discours rapporté,
- la subordonnée conditionnelle,
- le marquage du groupe nominal

Objectifs : Approfondissement des connaissances

Ouvrages nécessaires : les étudiants sont invités à acheter le fascicule « L1/S1 – Notions fondamentales de la grammaire allemande – théorie et exercices » à l'imprimerie de l'Université Paul-Valéry.

Cours 2 : Version durée : 1h30

Contenu : traduction de textes divers relevant du domaine de la vie quotidienne et de la presse. Acquisition des mécanismes propres au passage d'une langue à l'autre. Les textes seront fournis par l'enseignante.

E21AL5 Culture étrangères et régionales – 3 c

COURS 1

Contenu : l'enseignement portera sur le XVIIIe et XIXe siècle, notamment sur les principaux courants de la littérature. Nous allons mettre l'accent sur les Lumières (Gotthold Ephraim Lessing), le Réalisme (Gottfried Keller) et le Naturalisme (Gerhart Hauptmann).

Compétences à acquérir : savoir interpréter et commenter les différents courants de la littérature des XVIIIe et XIXe siècles.

Ouvrages nécessaires :

Hauptmann, Gerhart: Bahnwärter Thiel. Reclam Verlag. ISBN 9783150066171.

Keller, Gottfried: Romeo und Julia auf dem Dorfe. Reclam Verlag. ISBN: 978-3150061725.

Un recueil de textes sera mis à la disposition des étudiants à la rentrée.

Contrôle des connaissances :

examen final écrit (commentaire de documents, 1h30, 50%) et oral (commentaire de documents, 20 min, 50%).

COURS 2

Contenu : l'enseignement portera sur le XVIIIe et XIXe siècle, notamment sur la peinture, la musique et l'architecture

Compétences à acquérir : savoir lire, interpréter et commenter des documents divers relatifs aux XVIIIe et XIXe siècles.

Ouvrages nécessaires : un recueil de textes et d'autres documents sera mis à la disposition des étudiants à la rentrée.

Contrôle des connaissances :

exposé oral (50%), 1 examen écrit (1h30, 50%)

E22AL5 Thème et expression orale (1,5c)

Objectifs et contenus : approfondir les compétences en expression orale et encourager les prises de parole ; discussion en allemand sur des thèmes d'actualité (articles de presse et documents vidéo). Enrichir le vocabulaire des étudiants sur le plan politique, économique et social, établir des champs lexicaux thématiques.

Compétences à acquérir : compréhension et expression orale: s'exprimer en allemand sur un sujet donné, exposer son point de vue.

Contrôle des connaissances :

exposé pendant le semestre (30min, 25%), tests de vocabulaire pendant le semestre (25%), examen final oral (30min, 50%)

E24ALL5 Expression écrite et orale (1,5c)

Contenu : Le but de ce cours est de passer progressivement du thème grammatical à la traduction de petits textes relevant du domaine de la vie quotidienne et de la presse. Les textes seront fournis par l'enseignante.

Ouvrages nécessaires : voir thème L1/S1.

Contrôle des connaissances :

contrôle continu : examen écrit : 2 devoirs sur table (2 x 1h30)

E23AL5 Littérature -3c

COURS 1 : introduction à l'analyse de textes, durée : 1h30, enseignante

Contenu : ce cours vise à initier les étudiants aux textes littéraires du XXe et XXIe siècles. La première moitié du semestre sera consacrée à des analyses exemplaires de plusieurs courts textes narratifs permettant aux étudiants de se familiariser avec les notions de base nécessaires à l'interprétation (p.ex. la perspective narrative, les différentes figures de style). Durant la seconde moitié du semestre, nous étudierons la nouvelle "Wir töten Stella" de Marlen Haushofer.

Ouvrages nécessaires : Haushofer, Marlen: Wir töten Stella. Buchner Verlag. ISBN 978-3766139658.

Un recueil de textes sera mis à la disposition des étudiants à la rentrée.

Compétences à acquérir : savoir interpréter et commenter des textes narratifs en allemand.

Contrôle des connaissances : exposé pendant le semestre (15min, 20%) et examen final écrit (analyse de texte, 1h30, 80%)

COURS 2 : Théories littéraires, durée : 1h30, enseignante

Contenu : ce cours vise à initier les étudiants aux grandes problématiques des études littéraires (Qu'est-ce la littérature? Qui est l'auteur, le narrateur, le lecteur? Quels sont les objectifs d'une interprétation littéraire? etc.) tout en donnant un aperçu des différentes époques de l'histoire de la littérature. Il s'agira de donner aux étudiants les ressources théoriques et les outils permettant d'analyser et d'interpréter des textes narratifs en allemand. Pour illustrer ces questions de méthode, nous pourrions également travailler à partir de courts textes narratifs proposés par les étudiants.

Ouvrages nécessaires : un recueil de textes sera mis à la disposition des étudiants à la rentrée.

Compétences à acquérir : savoir analyser des textes narratifs, connaître les grandes problématiques de l'analyse littéraire et les courants principaux de l'histoire de la littérature

1re évaluation : exposé pendant le semestre (15min, 20%) et examen final écrit (analyse de texte, 1h30, 80%)

LICENCE 2**E41ALL5 Allemand : Langue - 4c**

Cours 1 : grammaire

Contenu de la formation : Initiation à la grammaire de groupes.

Présentation succincte des groupes syntaxiques et de leur caractéristiques principales. Le groupe verbal et ses différents sous-groupes seront examinés de plus près.

Ouvrage nécessaire : les étudiants sont invités à acheter le fascicule «L2/S3, Notions fondamentales de la grammaire allemande – théorie et exercices » à l'imprimerie de l'Université Paul-Valéry.

Cours 2 : Version traduction de textes littéraires et journalistiques.

Objectifs : acquisition du vocabulaire de base dans les domaines abordés ; approche linguistique et systématiques de certains problèmes de traduction. Les textes à traduire seront fournis par enseignante.

Cours 3 : expression écrite

Nous travaillerons sur la rédaction de lettres/emails privés et officiels ainsi que sur la rédaction structurée d'un texte argumentatif. Ensuite, nous réaliserons des Curriculum Vitae et des lettres de motivation en allemand pour se préparer à la recherche d'un stage dans un pays germanophone en 3ème année.

E42AL5 Thème et expression orale - 3c

Cours 1 : Thème traduction de textes littéraires et journalistiques.

Objectifs : acquisition du vocabulaire de base dans les domaines abordés ; approche linguistique et systématiques de certains problèmes de traduction. Les textes à traduire seront fournis par enseignante.

Cours 2 : Expression orale approfondir les compétences en expression orale et encourager les prises de parole ; discussion en allemand sur des thèmes d'actualité (articles de presse et documents vidéo). Enrichir le vocabulaire des étudiants sur le plan politique, économique et social, établir des champs lexicaux thématiques. Au cours du semestre, chaque étudiant fera un exposé (30mn) et animera la discussion qui s'en suivra.

Compétences à acquérir : compréhension et expression orale: s'exprimer en allemand sur un sujet donné, exposer son point de vue

Contrôle des connaissances : exposé pendant le semestre (30min, 25%), tests de vocabulaire pendant le semestre (25%), examen final oral (30min, 50%)

E41AL5 Langue vivante approfondie -1,5c

Kafka et la modernité

étude du roman Der Prozess de Franz Kafka. Cette œuvre sera replacée dans son contexte historique et sera étudiée selon les grands axes suivants: les écritures de la modernité, stratégies narratives, analyse du discours, mise en abîme, fonctions de l'écriture, la relation à la langue. Il est recommandé de commencer la lecture avant le début du semestre.

Compétences à acquérir: savoir utiliser les différents outils de l'analyse littéraire; savoir analyser et interpréter un texte en prose à la structure élaborée.

Ouvrage nécessaire: Franz Kafka, *Der Prozess*, Reclam-Verlag ISBN 978-3-15-009676-5UB 9676

Indications bibliographiques complémentaires:

Müller, Michael: *Erläuterungen und Dokumente zu: Franz Kafka: Der Proceß*, 224 S. ISBN 978-3-15-008197-6 UB 8197

Contrôle des connaissances:

examen oral pendant le semestre (30%): exposé, durée :30 mn.

Examen écrit

en fin de semestre (70%):explication de texte, durée:1h30

E43AL5 Littérature -1,5c

Le théâtre pré- et post-classique : un projet esthétique et politique ? Ce cours s'intéressera aux conséquences de l'Aufklärung et de la Révolution française sur le théâtre de la langue allemande : les structures sociales et religieuses, qui se reflétaient jusqu'alors dans la hiérarchie des genres au théâtre, furent remises en question, à défaut de révolution en Allemagne, par les révoltes esthétiques et par le drame social du 19ème siècle qui scella l'entrée du « peuple » dans le tragique.

Deux pièces seront étudiées:

Friedrich SCHILLER *Kabale und Liebe* Reclam UB 33

Georg BÜCHNER *Woyzeck / Leonce und Lena* Reclam UB 7733 ISBN 3-15-007733-8

Attention: il existe différentes éditions de Woyzeck chez Reclam. Ne PAS acheter "Kritische/Studien-Ausgabe" etc. car l'ordre des scènes y est différent.

E42ALL5 Allemand : Civilisation (39h) -3c

Cours 1 : Le 3ème Reich et l'après-guerre

Contenu : Dans ce cours, nous nous intéresserons à la période 1933-1949 en Allemagne. Cette époque sera divisée en trois parties.

La partie 1 : 1933-1939 L'Allemagne sous le national-socialisme.

La partie 2 : 1939-1945 La Seconde Guerre mondiale.

La partie 3 : 1945-1949 L'après-guerre et la fondation de la R.F.A. et de la R.D.A.

Nous travaillerons avec des documents variés en allemand. Un fascicule sera disponible en début de semestre.

Contrôle des connaissances :

1ère évaluation : contrôle continu (50%) : divers travaux écrits et/ou oraux durant le semestre, l'assiduité sera prise en compte ; examen terminal (50%) : écrit : analyse de documents et questions sur le programme, durée : 1h30

Cours 2 : La Suisse

Contenu du cours : si les étapes antérieures à 1848 méritent d'être évoquées rapidement, ne serait-ce que pour comprendre qui est Guillaume Tell et ce que signifie l'année 1291 pour les Suisses, c'est surtout la constitution de l'État fédéral au XIXe siècle d'une part et le rôle de la neutralité pendant les deux guerres mondiales d'autre part qui seront au centre de ce cours, ainsi que les structures et institutions de la Suisse.

En début du semestre, une bibliographie sélective concernant l'histoire suisse sera mise à disposition des étudiants.

Contrôle des connaissances :

1e évaluation : contrôle continu (50%) : exercices oraux et écrits (en cours et à la maison) durant le semestre, assiduité et participation (p.ex. devoir sur table, exposé...). Examen terminal (50%) : devoir à rendre pour la fin de semestre : analyse de documents fournis par l'enseignante pendant le semestre.

E61ALL5 Allemand : Langue -3c

Cours 1 : expression orale

Contenu du cours : L'objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants d'approfondir les outils et méthodes propres à la production orale relevant de différents domaines de la vie privée et professionnelle (sujets d'actualité).

Compétences à acquérir : s'exprimer en allemand sur un sujet donné (différentes situations de communication), exposer son point de vue, argumenter, discuter, ...

Les documents de travail seront fournis par l'enseignante.

Contrôle des connaissances :

1re évaluation : contrôle continu (50%): exercices oraux et/ou écrits durant le semestre, assiduité et participation.

Examen terminal (50%) : examen oral : analyse de documents (30 min.)

Cours 2 : version

Contenu du cours : (extraits de) romans policiers

Objectifs : nous quitterons le champ strictement universitaire pour apprendre à traduire dans une perspective éditoriale (traduction professionnelle)

Contrôle des connaissances :

contrôle continu (20%) : assiduité et participation. Examen terminal (80%) : écrit, durée 1h30.

E62AL5 Thème et grammaire -3c

Cours 1 : Thème

Contenu de la formation : traduction en allemand de textes français littéraires et journalistiques.

Les textes seront fournis par l'enseignante au début des cours.

Contrôle des connaissances :

contrôle continu : 2 traductions, durée : 1h30 chacune

Cours 2 : grammaire/linguistique

Contenu de la formation : approfondissement de la grammaire de groupes.

- Analyse approfondie de chaque groupe,

- analyse de séquences soulignées,

- structures syntaxiques et connexionnelles, fonctions grammaticales et sémantiques.

Objectifs : découvrir les formes et les structures de l'allemand, comprendre les mécanismes de la langue. La théorie sera chaque fois complétée par des exercices : analyses de séquences types.

Ouvrages nécessaires : les étudiants sont invités à acheter le fascicule « L3/S5 & S6 – Notions fondamentales de la grammaire allemande – théories et exercices » à l'imprimerie de l'Université Paul Valéry.

Contrôle des connaissances : assiduité, préparation et participation sont prises en considération.

1re évaluation : un contrôle écrit (analyse de séquences) de 1h30 en fin de semestre.

E61AL5 Langue vivante approfondie 1,5c

Adaptation à l'écran d'œuvres littéraires

Bernhard SCHLINK : *Der Vorleser*, Diogenes 1997 (detebe 22953)

Thomas MANN: *Der Tod in Venedig*. L'édition utilisée sera indiquée ultérieurement.

Nous commencerons le travail avec le roman *Der Vorleser* qu'il faut avoir lu pour le début du semestre.

E63AL5 Littérature 1,5c

Modernité Viennoise

Contenu du cours : nous aborderons la Modernité viennoise en tenant compte de l'histoire des idées, de l'art et de la littérature. Les documents vous seront fournis par l'enseignante à l'exception de l'ouvrage que nous travaillerons en entier et que je vous demande d'acquérir: Arthur SCHNITZLER, *Fräulein Else*, Reclam, ISBN 3150181550.

Contrôle des connaissances :

exposé au cours du semestre et un examen écrit en fin de semestre (1h30)

E62ALL5 Allemagne : Civilisation (39h) - 3c

Cours 1 : L'Allemagne de 1871 à 1914

Contenu Le cours évoquera l'évolution politique, sociale et culturelle de l'Allemagne entre 1871 et 1914 à partir de l'ouvrage obligatoire de :

- Joachim Rohlfes : *Staat und Nation im 19. Jahrhundert*, Klett Verlag, ISBN 3-12-456080-9

Bibliographie indicative :

- François Roth : *L'Allemagne de 1815 à 1918*, Armand Colin, 2000.

Cours 2 « Les pays germanophones à l'heure actuelle »

Contenu du cours : Panorama de la civilisation actuelle des pays de langue allemande. Un fascicule sera distribué en début de semestre.

Contrôle des connaissances :

exposé écrit (60%), présentation orale 30 min. (40%)

E64AL5 Linguistique et histoire des idées 3c**Cours 1 : linguistique : langue et subjectivité**

Contenu : Langue et subjectivité. Le deuxième semestre sera consacré aux outils linguistiques non propositionnels permettant au locuteur d'intervenir et d'agir sur l'allocuté.

- Concepts de l'école britannique : illocution, perlocution.
- Contexte et embrayeurs.
- Modalisation, modes, verbes de modalité.
- Particules discursives, appréciation, organisation.
- Aspects rhétoriques et argumentatifs.

Marcel Perennec, Présentation des mots du discours en allemand ». (in : Les classes de mots. Traditions et perspectives. Ed. par Louis Basset et Marcel Pérennec.) Lyon, Presses universitaires de Lyon 1994 p. 285-312.

René Metrich et al., dictionnaire des invariables difficiles, NCA Nancy.

Jean-Jacques Robrieux, 1993, *Éléments de rhétorique et d'Argumentation*, Dunod, Paris

Cours 2 : histoire des idées

les débuts du mouvement des femmes allemand : contexte, enjeux et résistances

Bibliographie :

Ute Gerhard, *Frauenbewegung und Feminismus*. München 2009

Angelika Schaser, *Frauenbewegung in Deutschland 1848-1933*, Darmstadt 2006

Contrôle des connaissances :

contrôles oraux (analyse de documents) au cours du semestre

ANGLAIS // ENGLISH

Linguistique, Civilisation, Littérature, Traduction (Thème/Version).

LICENCE 3 (UNIQUEMENT)

E64AN5 Traduction pour Erasmus – 3c

This course is designed specifically for Erasmus students from British universities, along with American students on recognised exchange programmes. It presupposes native command of English along with a strong command of French. Thus, it is suitable as a third-year level class for students doing Single or Combined Honours in French, or otherwise majoring in French. Thème (translation from French to English) et version (translation from English to French). It's a practical translation course, focusing mainly on a choice of literary texts drawn from contemporary or recent fiction in French and English, but a variety of articles taken from the press (*Le Monde, Le Figaro, Le Midi Libre, The Guardian, etc.*)

Evaluations : exercices will be regularly assigned and marked by your teacher + In-class exam (1h30) on an unseen text. For this exam, monolingual french dictionaries are allowed for the Thème, monolingual English dictionaries are allowed for the Version.

ARABE // ARABIC

Langue et Civilisation arabe.

LICENCE 1

LANGUE

E21ARY5 Langue (39h) -3c

La numérotation : chiffres orientaux. Les divisions du temps, Initiation à l'espace géographique, l'adjectif, les 2 schémas de la phrase nominale, Les 3 cas grammaticaux, Le futur, L'annexion, la négation, L'impératif.

E23ARY5 Langue Renforcement LEA (19.5h) -1.5c

Complément du cours de langue.

CIVILISATION

E22ARY5 Civilisation – 3 c

Monde Arabe Contemporain, Economie et Commerce : Les devises, les ressources nationales, la facture, l'assurance sociale

Examen : contrôle continu

Monde Arabe Contemporain, Actualité : La Chaine arabe Al-Jazira, étude d'un flash d'information TV avec support audiovisuel et écrit

Examen : contrôle continu.

LICENCE 2

LANGUE

E41ARY5 Langue – 4 c

Les verbes assimilés, concaves et défectueux : principes de conjugaison et transformations. Acquisition des bases culturelles et littéraires. L'approche du document culturel. La phrase complexe, le langage dialectal.

E43ARY5 Langue Renforcement LEA

Complément au cours de langue

CIVILISATION

E42ARY5 Civilisation LEA – 3 c

Le monde arabe contemporain, l'économie et le commerce : L'immobilier, La banque, les sociétés française dans le monde arabe, les ports égyptien...

Actualité du monde arabe : la chaîne satellitaire arabe, Al-Jazira ; étude d'un flash d'information télévisé par semaine avec support audio visuel.

Examen : contrôle continu

LICENCE 3

LANGUE

E61ARY5 Langue – 3 c

Etude de pièces de théâtre, de romans et de nouvelles d'écrivains arabes contemporains : TAWFIQ AL-HAKÎM, NAGÎB MAHFÛZ, TAYYIB SÂLIH. Article de presse ; passage du littéral au dialectal ; renforcement en syntaxe et morphologie (les compléments d'état, de cause, circonstanciels de temps et de lieu, les pluriels quadrisyllabiques) ; les verbes inchoatifs, la voie passive ; le thème et version. Supports : textes littéraires.

E62ARY5 Civilisation – 3 c

Monde Arabe Contemporain, Economie et Commerce:

Recherche d'information

Constitution d'un dossier

Présentation de synthèse

E64ARY5 Expression écrite et orale – 1.5 c
Monde Arabe Contemporain, Economie et Commerce:

La poésie populaire émiratie: Wasfat Al-Hubb

Mahmûd Darwîch: Article biographique , Poème Jawaz

Al-Safar, Poème Ahmad Al Za'tar

La traduction du texte poétique

Emile Habibi: Biographie, Extrait de Al-Waqâ'i' Al-

Gharîba fî 'Ikhtifâ' Sa'îd Abî Al-Nahs Al-

Mutachâ'il

Rapport entre compréhension, vocalisation et traduction

La poésie populaire émiratie: Malîk Al-Fu'âd

Aperçu sur la littérature palestinienne.

CHINOIS // CHINESE

La langue enseignée est le Chinois moderne (ou mandarin) oral et écrit, langue officielle en Chine continentale, à Taiwan et à Singapour et langue de communication dont l'importance est reconnue dans toute l'Asie. Apprendre le chinois est difficile, il faut maîtriser assez bien le français et avoir une grande autonomie dans le travail.

LICENCE 1

E21CH5 Littérature et Histoire moderne

De la fin des Qing à 1919

E22 CH5 Langue pratique de l'oral

E23CH5 Grammaire et expression

E24CH5 Compréhension écrite

LICENCE 2

LANGUE

E41CH5 Thème et expression (1.5 c)

E43CH5 Grammaire et expression (4c)

E42CH5 Version (3c)

E44CH5 Litterature et Civilisation (3c)

La Chine contemporaine (1949-1978)

Littérature classique

ESPAGNOL // SPANISH LANGUAGE AND LITERATURE

Langue, Civilisation et Culture, Art, Littérature, Linguistique, Traduction (Thème/Version).

LICENCE 1

LANGUE

E21ES5 Grands courants littéraires (39h) -3c

Lecture obligatoire évaluée :

MATUTE, Ana María. Primera memoria, Madrid : Austral, 2017

Les étudiants peuvent se procurer d'autres éditions.

Orientations-Bibliographie : ce cours a pour objectif de passer en revue l'histoire littéraire de l'Espagne et des pays d'Amérique Latine, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Les grands courants, ainsi que les principaux auteurs et les oeuvres majeures des trois grands genres littéraires que sont le genre narratif, la poésie et le théâtre, seront présentés dans les grandes lignes aux étudiants, de façon chronologique. Des textes seront fournis en classe afin d'illustrer le cours. Il est attendu des étudiants un travail régulier d'apprentissage du cours et de lecture des oeuvres évoquées en classe (ou au moins d'extraits), en bibliothèque ou en ligne.

Bibliographie sur la littérature hispano-américaine :

BELLINI, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Madrid : Castalia, 1997.

CYMERMAN, Claude et FELL, Claude. Histoire de la littérature hispano-américaine de 1940 à nos jours, Paris : Nathan, Coll. « Université », 1997.

ESTEBAN, Angel. Introduction à la littérature hispano-américaine, Paris : Ellipses, coll. « les essentiels », 2000, 127 p.

FRANCO, Jean. Historia de la literatura hispanoamericana, Barcelona: Ariel, 2002.

OVIEDO, José Miguel. Historia de la literatura hispanoamericana. Tomos 1-4. Madrid : Alianza, coll. « Universidad Textos », 2005.

E22ES5 Langue-Thème-Version (39h) -3c

Thème

Initiation à la traduction en espagnol de textes littéraires français contemporains

Version

Les textes proposés à la traduction appartiennent à la langue contemporaine des domaines espagnol et hispano-américain.

E23ES5 Approche de Textes littéraires (39h) -3c

Le travail consistera à analyser des textes tirés de la littérature espagnole et latino-américaine (poèmes, contes, extraits de pièces de théâtre et de romans) afin de réfléchir à la spécificité de chacun de ces genres littéraires. Le cours a pour objet de permettre l'acquisition des outils d'analyse textuelle indispensables à l'explication et au commentaire de textes, dans la perspective d'une future préparation des épreuves des concours de l'enseignement (CAPES - agrégation). Dans cette optique, le cours s'appuiera sur la définition et l'application des concepts de base de narratologie, de métrique, de rhétorique, de langage dramatique.

BIBLIOGRAPHIE

Lecture obligatoire :

CARPENTIER, Alejo, El reino de este mundo, 1949 (édition au choix).

Ouvrages de référence :

BENSOUSSAN, Mathilde et Albert, LE BIGOT, Claude. Versification espagnole, suivi de Traité des figures, Rennes : PUF, 1994.

CHEVALIER, Jean et GUEERBRANT Alain. Dictionnaire des symboles, Paris : Robert Laffont, coll. «Bouquins », 1982.

DUPRIEZ, Bernard. Gradus. Les procédés littéraires, Paris : 10 :18, 1984.

GENETTE, Gérard. Figures III. Paris : Seuil, coll. « Poétique ».

HERSCHBERG PIERROT Anne. Stylistique de la prose. Paris : Belin, Supérieur Lettres, 1993.

LE BIGOT, Claude. Lecture et analyse de la poésie espagnole. Paris : Armand Colin, 2005. (Collection Fac.)

MARCHESE, Angelo et FORRADELLAS, Joaquín. Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona : Ariel, 2000.

MILLY, Jean. Poétique des textes, Paris : Nathan, Coll. « Université », 1992.

PARDO, Madeleine. PARDO, Arcadio. Précis de métrique espagnole. Paris : Armand Colin, 2007 (Collection 128).
QUILIS, Antonio. Métrica española. Barcelona : Ariel, 1991.
REUTER, Yves. Introduction à l'analyse du roman. Paris : Bordas, 2005.

E24ES5 Sensibilisation à l'actualité de l'Espagne et de l'amérique latine (39h) -3c

Grammaire & Initiation à la linguistique

Enseignant : **Jean-Louis Puyau**

Programme : L'accentuation, El /Un + A tonique... et divers autres points de grammaire. Par ailleurs, nous aborderons quelques notions de linguistique générale appliquée au cas de l'espagnol.

Bibliographie indicative :

- ☞ GERBOIN Pierre et LEROY Christine, 1993, Précis de grammaire espagnole, Paris, Hachette.
- ☞ GERBOIN Pierre et LEROY Christine, 1994, Grammaire d'usage de l'espagnol contemporain, Paris, 527 p.
- ☞ Grammaire active de l'espagnol, Livre de poche n° 8582, Coll. Les langues modernes.
- ☞ MARIANI Claude et VASSIVIERE Daniel, 1994, Pratique de l'espagnol de A à Z, Paris, Hatier.
- ☞ MATEO Francis et ROJO SASTRE Antonio, 1997, Les verbes espagnols, Paris, Hatier.
- ☞ Pratiquez l'espagnol, 1983, Presses Pocket, Coll. Les langues pour tous.
- ☞ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1999, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa, 162p.
- ☞ BÉNABEN Michel, 1993, Manuel de linguistique espagnole, Paris, Ophrys, 262 p.
- ☞ MARTINET André, 1986, Éléments de linguistique générale, Paris, Armand Colin, 221 p.
- ☞ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 1986, Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 592 p.
- ☞ SAUSSURE (DE) Ferdinand, 1995, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 544 p

Programme : Ce cours propose aux étudiants une découverte de l'actualité et une réflexion sur ce qu'elle signifie. L'étudiant devra donc se familiariser avec les principaux moyens de communication, de l'Espagne et de quelques pays d'Amérique latine ainsi qu'avec les thèmes qui seront, justement « d'actualité » durant le deuxième semestre.

Bibliographie indicative pour la presse écrite en ligne :

- ☞ Pour l'Espagne : El País, www.elpais.es ; La Vanguardia, www.lavanguardia.es ; El Mundo, www.elmundo.es
- ☞ Pour l'Amérique latine :
- ARGENTINA : Clarín, www.clarin.com
- BOLIVIA : El Diario, www.eldiario.net
- CHILE : El Mercurio, www.elmercurio.com
- COLOMBIA : El Espectador, www.elespectador.com
- CUBA : Granma, www.cubaweb.cu
- MÉXICO, El Universal, www.eluniversal.com.mx
- PERÚ : El Comercio, www.elcomercio.pe.com

Techniques de communication orale

Programme : Il s'agit dans ce cours d'acquérir des compétences techniques, d'expression et de synthèse, ainsi que le vocabulaire permettant de s'exprimer à l'oral dans des contextes spécifiques. Une partie du cours portera sur des thèmes d'actualité et de culture générale, notamment concernant l'Amérique latine et l'Espagne.

Bibliographie indicative : dictionnaires, manuels de grammaire et sites de presse écrite en ligne, par exemple :

- BBC-Mundo en español, www.bbc.co.uk/mundo
- El País (España), www.elpais.es
- El Universal (México), www.eluniversal.com.mx
- Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, agenciasulan.org
- Revistas de investigación o culturales: Proceso www.proceso.com.mx, www.letraslibres.com

LICENCE 2

E41ES5 Civilisation de l'Espagne classique (39h) -3 c

Étude de l'Espagne à l'âge où elle régentait le monde, du règne des Rois catholiques (1478-1516) et des Découvertes jusqu'à la guerre d'Indépendance (1808-1813). Il s'agit de trois siècles pendant lesquels l'Espagne était à la tête de l'empire le plus étendu de la planète, était une des cours les plus raffinées d'Europe et fut le terreau d'une des productions artistiques et littéraires des plus novatrices et fécondes dans le monde des arts européens.

Ce cours d'introduction à la civilisation du siècle d'or aura pour objet de poser les grands jalons de la chronologie de l'Espagne des derniers Trastamares aux Habsbourgs et aux Bourbons. Il mettra en valeur tout particulièrement l'organisation de la société d'Ancien Régime, la sociologie des différents états et la production culturelle au grand siècle.

Bibliographie indicative : Ouvrages généraux

o BENNASSAR Bartolomé: La España del Siglo de Oro,

- o BOEGLIN Michel - PARELLO, Vincent, Lexique espagnol de l'Espagne moderne, 1478-1808. éd. en ligne <http://meticebeta.univ-montp3.fr/lexique>
 - o BROWN, Jonathan, La Edad de Oro de la pintura en España, Madrid, 1990
 - o DEDIEU, J. P., L'Espagne de 1492 à 1808, Belin, Paris.
 - o DOMÍNGUEZ ORTIZ, A: La sociedad española en el siglo XVII, 2 vol, 1992. Existe également en poche, col. Istmo, 1 volume.
 - o KAMEN Henry Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, , Alianza Editorial, Madrid.
 - o KAMEN Henry , La Inquisición Española. Mito e Historia ed. Crítica, Barcelona, 2013.
 - o PEREZ Joseph, L'Espagne du XVIe siècle, Paris, Armand Colin, « U prisme», 1973, 256 p
- En TD, divers aspects de la société du siècle d'or seront approfondis. La technique du commentaire de document historique sera employée pour mettre en relief la valeur des documents analysés. Quelques ouvrages pour parfaire votre maîtrise de l'exercice:
- o SALY Pierre: Le commentaire de documents en histoire, coll. Cursus, A. Colin, 1997, 192 p.
 - o MUCHEMBLED, R. (dir.): Les XVIe et XVIIe siècles, coll. Grand Amphi, Bréal, 1995, 382 p.

E42ES5 Thème, version et linguistique (52h) -4c

Linguistique

Seront abordées les questions suivantes :

1) Phonétique : principes généraux (appareil phonatoire, voyelles, consonnes, glides) ; 2) phonétique de l'espagnol contemporain (voyelles, consonnes, glides, systèmes de transcription) ; 3) phonologie : principes généraux : son vs phonème, commutation, variantes (libres, conditionnées, combinatoires), neutralisation, archiphonème ; 4) phonologie de l'espagnol contemporain : le système consonantique ; le système vocalique.

Transcription phonologique.

Bibliographie

- Alarcos Llorach, Emilio, Fonología española, Madrid, Gredos, 1961 (ou éditions postérieures).
- Dubois, Jean et alii, Grand dictionnaire linguistique et sciences du langage, Paris, Larousse, 2007.
- Jakobson, Roman, Essais de linguistique générale, Paris, Editions de Minuit, 1963. [Chap.6 « phonologie et phonétique »].
- Omnès, Robert, Phonétique, phonologie, orthographe et prononciation de l'espagnol, Paris, Nathan, « Langues 128 », 1995.
- Quilis, Antonio, Tratado de fonología y fonética españolas , Madrid, Gredos, 1993.
- de Saussure, Ferdinand, Cours de linguistique Générale, Paris, Payot, 1995. [Introduction : chap. 7 et appendice].
- Yaguello Marina, Alice au pays du langage (Pour comprendre la linguistique), Paris, Seuil, 1981 [Chapitre 6].

E43ES5 Civilisation Contemporaine de l'Espagne(39h) -3c

España. 1808-1898, política y sociedad

LECTURES OBLIGATOIRES :

Histoire :

Fernández Ros José Manuel, González Salcedo Jesús, León Navarro Vicente, Ramírez Aledón, Germán, Historia de España 2, Proyecto La casa del saber, Ed. Santillana. 2009.

Théâtre : Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas. 1801.

PROGRAMMES :

1. CM : Absolutismo vs liberalismo : los desafíos de la modernidad. España. 1808-1898.

Bibliographies :

-Ouvrages généraux

- ARTOLA Miguel, La burguesía revolucionaria. (1808-1874). Alianza Universidad. 1980 (ou édition postérieure).
 - CARR Raymond, España, 1808-1975. Ariel. Barcelona. 1996. (ou édition postérieure).
 - FERRERA CUESTA Carlos, Diccionario de historia de España, Alianza Editorial. Madrid 2005.
 - FONTANA Josep, La época del liberalismo, Editorial Crítica. Marcial Pons. Madrid. 2007.
 - FUSI Juan Pablo, Palafox Jordi, España, 1808-1996. El desafío de la modernidad. 1996 (ou édition postérieure).
 - JOVER ZAMORA José María, GOMEZ FERRER Guadalupe, FUSI Juan Pablo, España: sociedad, política y civilización. Siglos XIX-XX. Editorial Debate. Madrid 2000.
 - LYNCH J. Historia de España. La etapa liberal. 1808-1898, El País. 2007.
- ##### **2. TD : Los orígenes del liberalismo español : La Ilustración (1759-1808)**
- Bibliographies :
- Ouvrages généraux :
- ANES Gonzalo, El antiguo régimen: Los Borbones, Historia de España, Alfaguara, IV, Madrid: Alianza Editorial, 1970.
 - ANES Gonzalo, El siglo de las Luces, Historia de España 4 (dirigida por Miguel Artola), Madrid, Alianza Editorial, 1994, 431 p.
 - FERNÁNDEZ DÍAZ Roberto, Manual de historia de España, 4. Siglo XVIII, Madrid, Historia 16, 1993, 1145 p.

FERNÁNDEZ DE PINEDO E., GIL NOVALES A., DÈROZIER A., Centralismo, Ilustración y agonía del Antiguo Régimen (1715-1833), Historia de España VII (dirigida por Manuel Tuñón de Lara), Barcelona, Labor, 1980, 488 p.
-Sur Goya
HELMAN Edith, Trasmundo de Goya, Madrid, Revista de Occidente, 1963
BATICLE Jeanine, Goya d'or et de sang, Paris, Découvertes Gallimard, 1986
LAFUENTE FERRARI, « Los Caprichos » de Goya, Barcelona, 1978
LICHT Fred, Goya, Citadelles & Mazenod, Paris, 2001

E44ES5 Civilisation de l'Amérique coloniale(39h) -3c

1) Cours Magistral (CM) : 1h30 x 13 semaines

- Découverte et Conquête du continent
- Occupation et organisation administrative du territoire
- Exploitation économique et commerciale
- Métissages ethniques et culturels
- L'Eglise (rôle et influence)
- Organisation sociale
- Réformes des XVIIe et XVIIIe siècles
- Les Indépendances (genèse, Guerres d'Indépendance, bilan)

2) Travaux Dirigés (TD) : 1h30 x 13 semaines

Commentaire de documents authentiques illustrant la période étudiée et les sujets abordés en cours magistral.

LECTURE OBLIGATOIRE ET EVALUEE

SCHMIDEL (ou SCHMIDL), Ulrich, Viaje al Río de la Plata.

LICENCE 3

LANGUE

E61ES5 Littérature Espagnole contemporaine (39h) -3c

OEuvres au programme :

Rafael Chirbes, La caída de Madrid, Barcelona, Anagrama, 2000 (oeuvre .tudi.e dans le cadre du CM).

Julio LLamazares, Escenas del cine mudo, Madrid, Alfaguara, 1994 (oeuvre .tudi.e dans le cadre du TD).

Les étudiants doivent se procurer les deux romans impérativement pour la rentre du second semestre.

E62ES5 Thème, version et Linguistique (52h) -4c

Linguistique

A partir d'extraits tirés d'oeuvres littéraires médiévales et classiques, seront traitées des questions de linguistique dans leur variation diachronique :

- histoire de la graphie ;
- phonologie diachronique (du système médiéval au système moderne) ;
- morphologie verbale diachronique : les futurs et conditionnels ; les parfaits forts ; les subjonctifs en –ra et en –se ; le subjonctif futur).

Lectures fortement conseillées :

ALARCOS LLORACH, Emilio, Fonología española, Madrid, Gredos [Chap. 9], 1986.

ALVAR, Manuel, POTTIER, Bernard, Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983.

CANO AGUILAR, Rafael, El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, 1999.

DARBORD, Bernard, POTTIER, Bernard, La langue espagnole (Eléments de grammaire historique), Paris, Nathan, 2004.

LATHROP, T.A, Curso de gramática histórica española, Barcelone, Ariel, 1995.

Theme

Le thème, comme la version, requièrent une connaissance approfondie de l'espagnol et du français. Pour être menés à bien, les travaux de traduction doivent prendre appui sur des dictionnaires et grammaires relatifs à chacune des deux langues. Les lectures personnelles seront poursuivies, en complément de l'entraînement à la traduction.

E63ES5 Littérature de l'Amérique latine (39h) -3c

Figuras del Antihéroe y novela de la dictadura en la narrativa latinoamericana

Maten al león (1969) de Jorge Ibarguengoitia

Maten al león, de l'écrivain mexicain Jorge Ibarguengoitia, (1928-1983) aborde de façon parodique l'une des thématiques principales du roman latino-américain du XXe siècle, celle de la dictature. Située dans l'île imaginaire d'Arepa, l'histoire d'Ibarguengoitia recourt à l'humour afin de montrer l'absurde de la société. Le dictateur n'est pas la seule cible des critiques d'Ibarguengoitia, car le peuple et même les personnages censés être les héros du roman

sont remis en question par l'écrivain mexicain. Derrière l'humour d'un roman, en apparence léger, l'auteur cache un jugement implacable, une vision critique de la société, non seulement mexicaine, mais aussi latino-américaine.

Lecture obligatoire évaluée :

IBARGÜENGOITIA Jorge. *Maten al león*, México: Planeta, 2007.

E64ES5 Civilisation de l'Espagne classique (39h) -3c

Cet enseignement est lié au TD de civilisation classique et donnera lieu à un examen commun. La lecture obligatoire est la même dans le CM et le TD : *Un Siècle d'Or espagnol* de Bartolomé Bennassar. Dans ce cours et dans le TD d'approfondissement qui l'accompagne il s'agira d'une part d'envisager l'histoire de l'Espagne du règne des Rois Catholiques à celui de Philippe II à partir de la notion d'héritage (territorial, idéologique...) d'autre part d'interroger des notions clés en histoire (crises, intolérance, héritage, religiosité, idéologie etc...)

Éléments de bibliographie :

B. Bennassar, *Un siècle d'Or Espagnol*, Robert Laffont, 1982

B. Bennassar, *L'homme espagnol. Attitudes et mentalités*. Complexe (édition), 2003

Rafael Carrasco : - *Charles Quint et la monarchie Espagnole*, Ellipses, 1999

- *L'Espagne de Philippe II*, Ellipses, 2005

- *L'Espagne classique*, Hachette, 2006

E65ES5 Approfondissement (39h) -3c

Approfondissement littérature Espagne :

Orientations : Ce cours aura pour objectif l'étude approfondie de textes littéraires dramatiques et poétiques espagnols du XXe siècle. L'analyse en classe de textes préalablement préparés à la maison permettra de travailler la méthode du commentaire à l'oral (élaboration d'une problématique, analyse linéaire) mais également d'observer les évolutions de la poésie et du théâtre au cours du XXe siècle en Espagne.

Bibliographie :

BEYRIE, Jacques, JAMMES, Robert, *Histoire de la littérature espagnole*, Paris, P.U.F., coll. « Premier cycle », 1994.

CANAVAGGIO, Jean, *Histoire de la littérature espagnole*. Tomes I et II, Paris, Fayard, 1994.

DELRUE, Elisabeth, *Panorama de la littérature espagnole des origines à nos jours*, Paris, Ellipse, 2002.

LARRIBA Elisabel, *Dictionnaire de la littérature espagnole*, Paris, Honoré Champion, 2001.

PEDRAZA, Felipe, RODRIGUEZ, Milagros, *Manual de literatura española*, Tafalla, Cénlit, 1986.

Une bibliographie complémentaire sera fournie lors du premier cours.

Approfondissement civilisation Espagne

Approfondissement littérature Amérique Latine :

L'enseignant fournira les photocopies.

Le descriptif du cours sera :

"Détection et reconnaissance des courants littéraires du Modernisme au Réalisme Magique."

GREC MODERNE // MODERN GREEK

Langue, Civilisation et Culture, Littérature, Traduction.

LICENCE 1

E21GML5 Grec moderne : langue – 3 c

Cet enseignement propose une initiation à la langue sous la forme de :

- a- un texte de base,
- b- des dialogues très simples et
- c- des exercices structuraux.

Ces outils assurant une progression grammaticale programmée, fondée principalement sur les déclinaisons et les conjugaisons.

Les documents sont mis à la disposition des étudiants, sous la forme d'un polycopié et de trois CD comportant les textes ainsi que les exercices figurant dans le polycopié et leur correction. Il existe aussi une vidéo-cassette ou un DVD. L'objectif à atteindre est le perfectionnement de la communication en langue néo-hellénique dans diverses situations.

E22GML5 Grec moderne : civilisation

Histoire de la Grèce 1862 – 1940

Le but du cours est d'introduire aux changements politiques, sociaux et culturels survenus dans cette longue période tumultueuse.

Entre 1862 et 1940, la Grèce moderne poursuit sa croissance territoriale et contribue par la mise en application d'une « Grande idée » qui n'était peut-être pas si bonne, à la fin catastrophique de la présence grecque-orthodoxe en « Asie Mineure ». Ce bouleversement démographique constitue une césure majeure de l'histoire du sud-est européen comme du Proche-Orient, souvent ignorée sous nos latitudes. Le régime grec évolue vers plus de démocratie, tente après 1922 de pacifier ses relations avec les États voisins tout en hésitant entre la forme monarchique et républicaine. La crise des années 1930 n'épargne la Grèce ni sur le plan économique, ni sur le plan idéologique. En 1939, la Grèce aborde le conflit mondial en étant gouvernée par un régime dictatorial d'inspiration fasciste mais qui se voudrait neutre sur le plan international.

Les étudiants assidus sont évalués sur leur participation en classe, un devoir majeur préparé à la maison et un examen final.

Απόστολος Βακαλόπουλος, *Νέα Ελληνική Ιστορία*, Thessalonique, Vaniyas, 1993

Richard Clogg, *A Concise History of Greece*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992

Georges Contogeorgis, *Histoire de la Grèce*, Paris, Hatier, 1996

Michael W. Weithmann, *Griechenland*, Regensburg, Friedrich Pustet, 1994

E21GM5 Grec moderne : Culture étrangère et régionale – 3 c

LICENCE 2

LANGUE

E41GML5 Grec moderne

Cet enseignement repose sur :

- a- un texte de base,
- b- des dialogues très simples,
- c- des exercices structuraux.

Ces outils assurent une progression grammaticale programmée fondée sur un vocabulaire de base de 700 mots sur le temps de l'existence (naissance, mariage, mort) et l'étude grammaticale de la phrase complexe.

L'ensemble des documents est fourni, sous la forme d'un polycopié et de trois CD comportant les textes ainsi que les exercices figurant dans le polycopié et leur correction. L'objectif à atteindre est l'acquisition de compétences en communication écrite et orale, ainsi qu'en rédaction.

E42GML5 Civilisation moderne

Cet enseignement propose une étude de la civilisation néo-hellénique sur les thèmes suivants :

- 1- Histoire politique de la Grèce de 1940 jusqu'à nos jours.
- 2- Les relations gréco-turques et la question chypriote

La connaissance du grec n'est pas requise.

E43GM5 Littérature néo-hellénique (LLCE) – 1.5 c

Cet enseignement est consacré à l'étude de la littérature d'après-guerre de 1950 à 1980 environ.

E42GM5 Grec moderne : grammaire et thème

Cet enseignement commence par un bref détour historique sur les interrogations de l'Homme relativement au langage, pour arriver jusqu'aux théories du langage modernes (ex. Saussure, Sapir-Whorf, théories médiationnistes, Chomsky). Dans la deuxième partie du cours, sont présentés les différents champs de la linguistique descriptive : phonologie/phonétique, syntaxe, sémantique, morphologie. Les aspects morphologiques, qui occupent la majeure partie de ce deuxième chapitre, sont centrés sur le cas particulier du grec moderne. Une approche inter-langues (grec-français) est privilégiée dans cet enseignement, afin que l'étudiant saisisse le fait que la description linguistique générale n'est pas incompatible avec les variations d'une langue à l'autre. L'objectif du cours consiste à ce que l'étudiant maîtrise les concepts de base et se familiarise avec le type d'interrogations relatif à chacun de ces domaines.

LICENCE 3**LANGUE****E61GML5 Grec moderne : Langue**

Cet enseignement propose l'analyse, le résumé et la traduction des textes d'actualité.

E62GML5 Civilisation Moderne

Cet enseignement propose une réflexion sur le sujet suivant : Qu'est-ce-qu'être Grec à travers le temps et l'espace ?

E63GM5 Littérature

Cet enseignement propose l'étude des oeuvres littéraires relatives au réveil des idées, à l'insurrection de 1821 et la naissance de l'état grec.

E62GM5 Grec moderne : Thème et version

Cet enseignement repose sur un entraînement à la traduction de textes littéraires.

ITALIEN // ITALIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Langue écrite et orale, Littérature, Civilisation, Traduction, Analyse iconographique, Histoire de l'Art.

LICENCE 1

LANGUE

E21IT3 Culture étrangère régionale : patrimoine culturel italien (39h) -3c

Patrimoine

Le cours aborde la question de la définition de patrimoine culturel (naturel, matériel, immatériel) à partir des textes de l'UNESCO et dans le contexte artistique et historique de l'Italie.

Etudes de cas : Itinéraires culturels artistiques et historiques en Europe : la Rotta dei Fenici, le patrimoine industriel, le patrimoine naturel.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Cicerchia Annalisa, Il bellissimo vecchio : argomenti per una geografia del patrimonio culturale, editore F. Angeli, 2002.

Monza Francesca, Favretto Paola, Quattrocento musei DOC. Guida pratica alla scoperta del patrimonio artistico e culturale italiano regione per regione. Luoghi, collezioni, artisti, opere, Orme Editori, 2004. Del patrimonio culturale, a cura di La Rocca F. A., Bonanno, 2009.

www.unesco.it

www.rottadeifenici.it

www.culture-routes.lu

Il concetto di patrimonio culturale

quadro generale sul concetto di patrimonio culturale e studio di un caso: la cinta muraria della città di Senigallia, dal pentagono rinascimentale alla città mercato, l'evoluzione del perimetro abitativo.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Salvatore Settis, Italia S.p.A. L'assalto del patrimonio culturale, Einaudi, 2007.

F. A. La Rocca (a cura di) Del patrimonio culturale, Roma, Bonanno editore 2009.

Rapporto della commissione di studio sulle città in www.consigliosocietale.org

E22IT5 Langue italienne (39h) – 3 c

Grammaire

Expression orale

E24IT5 Panorama de la littérature italienne (18ème et 19ème siècle) (19,5h) -1,5c

E23IT5 Culture italienne contemporaine et analyse de documents (39h) -3c

Analyse de textes littéraires contemporains

Pratique de la méthode de l'explication de textes, sur des extraits de prose et des poésies des XXe et XXIe siècles. Ce cours requiert une importante participation des étudiants, qui seront appelés à présenter leur travail sous forme d'exposés oraux.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Muriel GALLOT, Jean-Luc NARDONE, Margherita ORSINO, Anthologie de la littérature italienne – vol.3 : XIXe et XXe siècles, Toulouse, Presses universitaires du Mirail.

Culture italienne contemporaine et analyse de document

A partir de documents divers portant sur la société et la culture italiennes contemporaines, ce cours aura l'objectif d'améliorer l'expression orale, la méthode d'analyse de documents ainsi que l'élaboration d'une réflexion sur la réalité italienne d'aujourd'hui au plan sociétal et civilisationnel.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Asor Rosa Alberto, Cultura e società del Novecento, Firenze, La Nuova Italia.

Pauvert Rodolphe, Dossiers de civilisation italienne, Paris, Ellipses.

E25IT5 Civilisation du 18ème siècle (19,5h) -1,5c

LICENCE 2

E42IT5 Langue italienne (39h) -4c

Version

Thème

Expression écrite et orale

E44IT5 Littérature du Moyen-Age 1,5c

E45IT5 Civilisation italienne au Moyen Age 1,5c

E41IT5 Histoire de la langue italienne 2 (39h) – 3 c

Explication de textes anciens

Entraînement à la compréhension et à la traduction en français de textes italiens du XIV° au XIX° siècle. Un exercice de préparation sera demandé à chaque séance.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Dictionnaire de référence :

Devoto e Oli, Dizionario della lingua italiana

Storia della lingua italiana dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri

L'evoluzione della lingua italiana nel Novecento. Il dibattito sulla questione linguistica. L'italiano standard e le varianti del parlato, il rapporto tra lingua e dialetti. L'italiano dei media.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

G. Luigi Beccaria Per difesa e per amore, la lingua italiana oggi, Milano, Garzanti, 2006.

C. Marazzini, Da Dante alla lingua selvaggia : sette secoli di dibattiti sull'italiano, Roma, Carocci, 1999 (cap. 21 pp.193-227).

Selezione di articoli dai seguenti saggi dei principali intellettuali che nel Novecento hanno affrontato il tema del rapporto lingua e società :

A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Cagliari, Zedda editore, 2008.

P. P. Pasolini, « Nuove questioni linguistiche » in Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 1972 (pp.9-28).

I. Calvino, « L'antilingua e l'italiano, una lingua tra le altre », in Una pietra sopra, discorsi di letteratura e società, Milano, Mondadori, 1995.

G. Carofiglio, La Manomissione delle parole, Milano, Rizzoli, 2010.

E43IT5 L'art Italien du Moyen Age à la Renaissance (39h) – 3 c

LICENCE 3

E61IT5 Expression orale, analyse et synthèse de documents (26h) – 2 c

A partir de documents divers portant sur la société et la culture italiennes, ce cours aura un triple objectif : amélioration de l'expression orale, approfondissement méthodologique par l'exploitation des documents traités et élaboration d'une réflexion complexe sur la réalité italienne au plan sociétal et civilisationnel.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Asor Rosa Alberto, Cultura e società del Novecento, La Nuova Italia, Firenze.

Pauvert Rodolphe, Dossiers de civilisation italienne, Ellipses, Paris.

E63IT5 Approche de la critique littéraire (39h) – 3 c

Parcours critiques : genre littéraire et dialogisme

Le cours entend développer la théorie du texte littéraire à partir des oeuvres de Bakhtine, Todorov et Calvino. L'étudiant est amené à approfondir plusieurs aspects qui touchent l'écriture littéraire:

- Définition de texte littéraire
- Définition de genre littéraire et genre du discours
- La notion de dialogisme et intertextualité
- L'auteur et le héros : pour une définition du genre romanesque

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Biancofiore Angela, L'opera e il metodo, Lecce, Milella, 1991.

Bakhtine Michail, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, 1984.
Calvino Italo, Lezioni americane, Garzanti, Milano, 1988.
Todorov Tzvetan, Les genres du discours, Paris, Seuil, 1978.

La critique littéraire au XXe siècle. Approches et perspectives

Dans le but d'expliquer les différentes théories qui touchent aux notions de 'littérature' et de 'littéraire', le cours se focalisera essentiellement sur les positions critiques de la phénoménologie, de l'herméneutique, de la théorie de la réception et du structuralisme dans l'approche du texte littéraire :

- a) Introduction à la théorie de la littérature ;
- b) Lire et interpréter le texte en prose et en vers (auteur, narrateur, personnage, techniques de la narration, le vers, notions de prosodie, de rythmique de métrique).

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

- Therry Eagleton, Introduzione alla teoria letteraria, a cura di F. Dragosei, Roma, Editori Riuniti, 1998.

E62IT5 Langue italienne (52h) – 4 c

Traduction de textes anciens

Traduction de textes modernes

E64IT5 Littérature italienne contemporaine (39h) – 3 c

La littérature italienne et les nouvelles technologies

Le cours est consacré à des auteurs, ou collectifs d'auteurs, italiens contemporains et à l'usage qu'ils font des nouvelles technologies : sites officiels, licence Creative Commons, écriture collaborative, e-books, etc., ainsi qu'à la représentation des comportements induits par l'usage des nouvelles technologies.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Carmen Covito, Racconti dal web, http://www.carmencovito.com/e-book/Covito_racconti_a.pdf

Carmen Covito, Benvenuti in questo ambiente, Bompiani, 2007.

Wu ming, American parmigiano, "Corti di carta", Corriere della sera, Milan, 2008, <http://www.wumingfoundation.com/italiano/AmericanParmigiano.pdf>

La poésie italophone du 21eme siècle

Depuis les années 2000, la critique italienne récence la parution d'un certain nombre de recueils publiés par des poètes italophones issus de la migration. Il s'agit d'hommes et de femmes qui ont choisi l'italien comme langue d'expression littéraire et l'Italie comme pays d'adoption. À travers l'étude de textes poétiques de ces auteurs 'migrants', le cours se propose d'analyser ce récent phénomène littéraire en rapport avec les 'littératures de la diaspora' et en relation avec la production littéraire d'auteurs autochtones. Il s'agira également de réfléchir autour des notions d'identité, de migration, de voyage, et de leurs multiples représentations en termes de poétique et d'esthétique.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE (les étudiants devront se procurer et lire les ouvrages suivants) :

- Mia Lecomte (a cura di), Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano, Firenze, Le Lettere, 2006;

- Mia Lecomte (a cura di), Sempre ai confini del verso. Dispatri poetici in italiano, revue P.R.I.S.M.I., hors-série, Paris, Editions Chemins de tr@verse, 2011.

- Flaviano Pisanelli, « La frontière invisible : la poésie italienne de la migration entre diglossie et 'dislocation', identité(s) et dépossession », in *Italiés*, n. 13, Poeti d'oggi / Poètes italiens d'aujourd'hui, Yannick Gouchan (édit.), Aix-en-Provence, Université de Provence, 2009, p. 487-507.

E62ITL5 Civilisation (39h) – 3 c

L'Italie d'aujourd'hui

Ce cours se propose de parcourir les étapes cruciales de la société italienne contemporaine, à partir des années Cinquante jusqu'à aujourd'hui.

1. Gli anni del 'miracolo economico' (1948-1956)

2. La dialettica politica DC/PCI

3. La rivoluzione sociale e culturale degli anni 60: il movimento operaio e il femminismo

4. Gli anni della 'strategia della tensione', le Brigate Rosse e la politica di Moro e Berlinguer

5. Il PSI di B. Craxi e la nascita dei movimenti regionalisti: la Lega Nord

6. L'avvento di Berlusconi e l'inchiesta "Mani Pulite" (febbraio 1992- marzo 1994)

7. Le elezioni del 1994: il Governo Berlusconi

8. Alle soglie del 2000: nuovi equilibri e contraddizioni politiche. L'immigrazione e il razzismo

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

- Paul Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi . II) Dal miracolo economico agli anni ottanta, Torino, Einaudi

- Guido Crainz, Il paese mancato, Roma, Donzelli, 2003.

- Sandro Bianconi, *Mi dichiaro prigioniero politico. Storia delle Brigate Rosse*, Torino, Einaudi, 2003.

Histoires, mémoires et parcours de l'émigration italienne

Au cours des premières séances seront retracées les grandes lignes de l'histoire de l'émigration italienne : les principales destinations, les différents flux, les régions de départ, les données quantitatives. En partant de ces données générales, le lien sera fait avec les retombées de ces flux migratoires aujourd'hui, notamment dans la représentation qui en est faite dans la littérature et le cinéma italiens contemporains, mais aussi dans les mémoires des descendants d'émigrés.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Enfants d'Italiens, quelle(s) langue(s) parlez-vous, textes et témoignages recueillis par Isabelle Felici et Jean-Charles Vegliante, Toulon, Gehess, 2009, disponible en ligne : <http://circe.univ-paris3.fr/EnfantsdItaliens.pdf>

Isabelle Felici, « L'émigré ce héros. Les étapes du parcours migratoire dans les récits d'émigration », *Récits de migration en quête de nouveaux regards*, sous la direction de Nicolas Violle & Jean-Igor Ghidina, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2014.

E64ITL5 Italien : expression écrite et orale (19,5h) – 1,5 c

Ce cours vise à perfectionner l'expression écrite et orale ainsi que la méthodologie de l'analyse à partir de l'étude de documents de diverses natures (articles de presse, publicités, extraits de textes littéraires ou sociétaux) relatifs à l'Italie contemporaine en pleine mutation.

BIBLIOGRAPHIE OBLIGATOIRE :

Bianco, Alberto, *L'Italie de Mussolini à Berlusconi, Les Essentiels* Milan, 2005.

Lettieri, Carmela, *L'Italie contemporaine*, Ellipses, Paris, 2008.

Pauvert, Rodolphe et Savi, Caroline, *Dossiers de civilisation italienne*, Ellipses, Paris, 2009

OCCITAN

Dialecte roman (il ressemble au Catalan) parlé dans la moitié du Sud de la France, dans les Vallées Occitanes (Italie), au Val d'Aran en Espagne.

LICENCE 1

E24OC5 Littérature occitan (CM + TD 39h)

Literatura -

–Parcours de la poésie occitane du XVIe siècle. Approches du contexte et étude des textes.

Support : Anthologie des baroques occitans, Robert Lafont, PULM :<http://www.pulm.fr/>

–Méthodologie du travail littéraire – Support : Mirèio de Frédéric Mistral

E22OC5 Langue Occitan (39h TD) – 3 c

Lenga –

Exercices écrits, compréhension de documents, exercices de grammaire appliquée, expression personnelle...

Lingüistica – Dialectologia -

L'espaci occitan e sos dialèctes. Iniciacion a la dialectologia à partir de l'occitan meridional (lengadocian, provençal)

E25OC5 – Traduction et civilisation 2

Civilisation –

Le cours comprendra essentiellement une série de recherches guidées à partir de l'ouvrage Agach Occitan de Roland Pécout (PULM, Montpellier). Cet ouvrage comprend 53 chroniques de civilisation (littérature, musique, histoire, archéologie, cuisine), écrites dans une langue riche, précise, imagée, poétique.

Revirada – Gramatica

Exercices de thèmes et de versions, oraux et écrits, à partir de textes littéraires ou journalistiques. Exercices de morphologie et de syntaxe occitanes, à partir de phrases à traduire de ou vers l'occitan.

E23OC5 – Literatura 2

Littérature occitane médiévale -

Le monde des troubadours : textes et contextes.

E21OC5 – Culture étrangère et régionale

Literatura –

Parcours de la poésie occitane du XVIe au XXIe siècle. Approches du contexte et étude des textes. Support : textes photocopiés + Anthologie de la poésie occitane contemporaine : L'aujourd'hui vivant de la poésie occitane, Supplément à la revue Triages, dirigé par James Sacré et Jean-Claude Forêt, éditions Tarabuste (rue du Fort, 36170 Saint-Benoît-du-Sault).

Travail personnel à fournir par les étudiants :

- préparation de chaque séquence (répondre aux questions présentes dans le fascicule

- élaboration d'une anthologie poétique personnelle avec fiches sur les auteurs et bref commentaire de chaque texte choisi.

PORTUGAIS // PORTUGUESE

Langue (grammaire et traduction), Littérature (brésilienne et africaine) et Civilisation (histoire du Portugal, du Brésil et des pays colonisés par le Portugal) de la totalité du monde lusophone, c'est-à-dire, les pays dont le portugais est la langue officielle.

LICENCE 1

LANGUE

E22PO5 Cultures et langues des pays lusophones

Histoires, arts et littératures du Portugal et du Brésil
Panorama très général des littératures lusophones
Méthodologie : commentaire et texte + fiche de lecture

E21POL5 Langue portugaise

Le cours est axé sur la communication et utilise une méthode à mi-chemin entre la méthode communicative et la méthode notionnelle-fonctionnelle.

Le vocabulaire et les structures grammaticales de base sont incorporés dans des contextes significatifs, groupés selon des contenus fonctionnels (donner et demander des données personnelles, parler d'actions habituelles, des loisirs, des goûts, décrire une ville, suggérer des activités, etc.) et sont exercés, consolidés et élargis par le biais d'exercices de fixation écrits (propres à la méthode structurée) et oraux (exercices de drill, jeux de rôles, interviews, conversation en petits groupes, etc.) Les matériaux didactiques de base sont assez divers : chansons, jeux, publicités, textes authentiques et adaptés, etc

E24POL5 Portugais : Expression écrite et orale

La nourriture, Les repas, La fête ; Les moments de la vie ; La famille ; Les relations amicales, amoureuses, familiales ; Les moyens de communication.

CONTENU

Dès la première heure de cours, l'étudiant est acteur. La classe devient alors un espace social où d'échangent des informations, des expériences, des opinions et où vont se construire des projets.

De ces interactions vont naître le désir de maîtriser le vocabulaire, la grammaire et la prononciation, le besoin d'acquérir des stratégies de compréhension et de production, et l'envie de mieux connaître les cultures portugaise et brésilienne.

E22POL5 Civilisation du Portugal/Brésil: géographie physique

Portugal

Le Portugal dans l'Europe et dans le monde
La population et l'aménagement du territoire
Les ressources naturelles
Espace rural et espace urbain
Transports et communications
Intégration européenne

Bresil

1 GEOGRAFIA POLITICA E FISICA

1. O território brasileiro
2. A divisão política do Brasil
3. O relevo brasileiro
4. A hidrografia
5. O clima
6. Os biomas
7. Os recursos naturais: mineiros e combustíveis fósseis

2 A POPULAÇÃO BRASILEIRA

- 1 O crescimento natural da população brasileira
- 2 A estrutura etária da população brasileira
- 3 A densidade da população
- 4 As migrações internas
- 5 A masculinidade (composição por sexo)

6 A religião
7 As migrações externas
3 GEOECONOMIA
A Amazônia
O Nordeste
O Centro-Oeste
O Sudeste
O Sul

E21PO5 Culture étrangère et régionale : portugais

Approche géopolitique du Brésil

L'approche sociologique de l'enjeu autour des notions de « patrimonialisme » et de « homme cordial » selon Sergio Buarque de Hollanda

La notion de « démocratie raciale » de Gilberto Freyre et la critique du « mythe de la démocratie raciale »

Situation naturelle et économique du pays

Occupation du pays et écarts entre les régions

Formation de la population : migration et immigration

Dynamique du monde rural : inégalités et tensions rurales

Brésil dans le contexte de l'Amérique du Sud : le Mercosul.

La notion de « patrimonialisme » et « cordialité »

« la démocratie raciale » et le « mythe de la démocratie raciale »

Histoire, géographie, société portugaises

Grandes thématiques de la société portugaise et du Portugal contemporain

LICENCE 2

E41POL5 Langue portugaise

Version+Thème

Expression orale

Thème grammatical

E42POL5 Civilisation : histoire économique Brésil/Portugal

Histoire économique du Portugal

Tout au long du semestre, nous nous approchons de l'histoire économique du Portugal depuis la fondation du royaume

(1143) à nos jours, en se concentrant sur les principaux événements qui ont contribué au fil du temps pour les différents

changements fondamentaux dans le fonctionnement de l'économie portugaise.

Portugal est né comme une nation européenne et est aujourd'hui une nation européenne. Il était un grand empire, plus

avancés sur le plan économique que le reste du monde. Cet empire est entré en déclin en raison d'événements politiques et

économiques nationaux et mondiaux.

Aujourd'hui, le Portugal est toujours inévitablement intégrée dans l'histoire économique de l'Europe et le monde, en essayant

de suivre le rythme des économies les plus avancées.

Histoire économique du Brésil

Les principales problématiques historiques, économiques et sociales du Brésil de 1500 à nos jours :

Les structures socio-économiques et culturelles établies durant l'époque coloniale (du XVI au début du XIX siècle).

Les flux d'immigration cosmopolite et le transfert de la modernité (XIX-XX siècles). Le Brésil aujourd'hui: l'évolution politique, les disparités régionales socio-économiques, les migrations internes ; l'évolution de la société brésilienne.

E43PO5 Littérature luso-brésilienne.

Littérature brésilienne (16ème au 18ème siècle)

Littérature du Portugal (des troubadours au néo-classicisme)

Panorama de la littérature portugaise.

E41PO5 Aspects socioculturel des pays de langue portugaise

Les principales formes d'art au Portugal du XVIe siècle au XXe siècle .

*L'art Manuelin au Portugal : approche historique, artistique et sociologique. Commentaire de documents iconographiques divers .

*L'art de l'Azulejo au fil du temps. Origine et évolution à travers des documents iconographiques et vidéos.

*L'art du fado : des origines à nos jours ; étude de divers documents sonores et visuels.

E42PO5 Langue approfondie

La Musique Brésilien

RUSSE // RUSSIAN

Russe écrit et oral, Civilisation.

LICENCE 1

E21RUY5 Langue russe – 3 c

Acquisition des notions fondamentales (alphabet, Phonétique, expression Ecrite et orale). JOUANT-LAFONT Véronique et KVALENKO Françoise, *Reportage* ; ZELTCHENKO Maria, *Je parle russe niveau 1*.

E23RUY5 Renforcement de la langue russe – 1.5 c

E22RUY5 Civilisation russe – 3 h

Histoire de la Russie des origines jusqu'au 18ème siècle. Cours dispensé en Français.

LICENCE 2

E41RUY5 Langue russe LEA– 3 c

Grammaire et thème grammatical, déclinaisons irrégulières des substantifs. Emploi et formation du comparatif et du superlatif. Notions essentielles concernant les accents du verbe. Acquisition d'un vocabulaire de base à partir de listes thématiques (vie quotidienne, éducation, santé, loisirs, transports, etc.). HAUDRESSY Dola, *Automatismes du russe parlé* ; ZELTCHENKO maria, *Je parle russe Niveau 2*.

E43RUY5 Renforcement en Langue russe LEA – 1.5 c

Expression écrite et orale.

E42RUY5 Civilisation russe LEA – 3 h

Histoire de la Russie du 18ème siècle à la Révolution d'Octobre 1917. Histoire de la littérature et des idées en Russie au 18ème et 19ème siècle. Etude de textes. Géographie physique.

LICENCE 3

E61RUY5 Langue russe LEA– 3 c

E64RUY5 Renforcement en Langue russe LEA – 1.5 c

Expression écrite et orale.

E62RUY5 Civilisation russe LEA – 3 h