

**Catalogue des cours de
pratique artistique**

**2011-2012
Semestre de printemps**

HISTOIRE DE L'ART - Critique de l'Art contemporain

UP HBDA 61201

Enseignant : Julien CAPRON

Julien Capron a 34 ans. Après des études classiques (hypokhâgne et khâgne au lycée La Bruyère de Versailles), il s'oriente vers le journalisme et est diplômé du Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg. Après plusieurs années comme rédacteur reporter dans différentes rédactions, notamment à France 3, il se concentre sur l'écriture. Auteur de trois romans publiés chez Flammarion, il a également écrit quatre pièces de théâtre pour la troupe les Caractères, dont il est metteur en scène pendant neuf ans. Scénariste depuis 2009, spécialisé dans l'écriture et le développement de séries pour la télévision et pour le web, il achève un quatrième roman, dont la sortie est prévue en septembre 2012. Il enseigne à Sciences Po depuis 2008.

Présentation du cours :

L'atelier critique propose aux étudiants de vivre activement leur passion, d'exprimer leur goût ou leur dégoût d'une oeuvre, de penser le pourquoi de ces goûts et dégoûts, mais aussi de les plonger dans ce qui « sort » aujourd'hui, de les mettre en débat avec les créateurs de leur monde.

L'atelier a une ambition : approfondir les critères d'appréciation des étudiants, réfléchir à l'art en général pour mieux vivre une oeuvre en particulier, garder un oeil sur les auteurs déjà consacrés et les chefs d'oeuvre déjà admirés pour donner une chance aux expressions d'aujourd'hui d'être grandies par la même exigence.

Le critique est celui qui fait le lien entre le foisonnement créatif d'un temps et le public qui cherche dans ce foisonnement ce qui peut élargir son existence. Comprendre la démarche du créateur, penser l'attente du public, savoir dire ce qu'on a vu, expliquer, raconter, convaincre, sont autant de dimensions de la critique qui exige un travail de mise en oeuvre, de pensée, de clarification, d'écriture de son jugement.

L'atelier se propose comme une réflexion sur l'art, mais une réflexion vécue aujourd'hui et partagée au gré des livres, des films, des pièces de théâtre qui nous feront de l'oeil, d'affiches en devantures, de unes de journaux en palmarès.

Il est organisé en deux temps : d'abord, travailler son jugement, le nourrir, le penser à travers des points théoriques, des présentations du contexte artistique actuel et des débats sur des oeuvres choisies ; ensuite exprimer son jugement à travers la rédaction d'articles qui seront publiés sur le blog du BDA avant, enfin, la réalisation d'un journal-Internet, revue critique issue du travail de l'atelier, qui se constituera en rédaction avec ses journalistes, sa ligne éditoriale, ses chefs de rubrique, sa recherche de justesse et de cohérence.

Ouvert à ceux qui veulent créer eux-mêmes et qui prendraient ainsi le temps du dialogue pensé avec d'autres oeuvres, ouvert à ceux qui se destinent au journalisme culturel, ouvert à ceux qui aiment tout simplement être spectateurs et qui prolongeraient et enrichiraient le plaisir en prenant le parti d'exprimer leur émotion, l'atelier a pour but d'offrir un espace où vivre la création contemporaine et commencer à y prendre la parole.

Langue de l'enseignement : français

HISTOIRE DE L'ART – Art contemporain et géopolitique

UP HBDA 63173

Enseignant : Emeric LHUISSET

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Emeric Lhuisset réalise régulièrement des reportages photographiques en lien avec l'actualité internationale. Il a travaillé récemment sur l'Irak et l'Afghanistan, et a contribué à l'organisation en 2010 d'un cycle de conférences entre Sciences Po et New York University sur le thème « art contemporain et géopolitique ».

Présentation du cours :

Il s'agira d'un cours de pratiques artistiques contemporaines portant un regard sur l'actualité. Les élèves seront invités à donner leur interprétation artistique (à travers la création d'une oeuvre) sur des enjeux géopolitiques. Les thématiques abordées seront des thématiques très larges liées à l'actualité laissant un vaste choix quand à leurs interprétations.

Exemples de thématiques possibles :

- Les flux migratoires.
- Le réchauffement climatique dans 50 ans.
- La sécurité intérieure en occident, vers une transparence absolue ?
- Le printemps arabe, vers quoi ?
- Qu'est ce que l'Europe aujourd'hui ?
- Quelles alternatives possibles au capitaliste ?
- Conflits asymétriques, quels enjeux pour les combattants aujourd'hui ?

Les trois premiers cours seront consacrés à l'étude des différents médiums artistiques contemporains afin de montrer aux étudiants une palette la plus large possible des approches envisageable ; photographie / performance / vidéo / installation / peinture / dessin / internet / son / sculpture / collage... Avec chaque médium sera brièvement étudié à titre d'exemple 2 ou 3 artistes contemporains utilisant le médium.

Ils auront ensuite pour chaque sujet deux semaines (une semaine de recherche, une semaine de production) et seront invités à collaborer les uns avec les autres. Ce cours sera une sorte de laboratoire d'expérimentation et d'échange. Une réflexion sur le monde à travers un regard artistique.

Les étudiants auront accès à la bibliothèque de l'Ensba, ils seront également invités à se rendre aux conférences que j'organise une fois par mois avec la New York University in Paris et l'Université Paris 1 sur *art contemporain et géopolitique*. Ce cours s'appuiera sur l'expérience que j'ai acquise dans l'enseignement des pratiques artistiques contemporaines à la Virginia Commonwealth University (USA) et à la Turquoise Mountain Foundation à Kaboul (Afghanistan) ainsi que sur mon approche personnelle (www.emericlhuisset.com).

Langue de l'enseignement : français

HISTOIRE DE L'ART – De l'Art grec au Romantisme

UP HBDA 57665

Enseignant : Gérard MARIE

Présentation du cours :

Pour comprendre l'expression artistique art et la vie artistique d'une société il faut la resituer dans son contexte et comprendre que l'histoire est un long continuum, soumis aux aléas du contexte historique, aboutissement de longues démarches, d'enjeux, de remises en cause, de ruptures et/ou mouvements synergétiques ; pour comprendre toute cette cohérence, il est proposé de « remonter » au début ; à l'art Grec pour démarrer le cycle des cours.

Les deux premiers cours, à travers 2000 ans d'histoire où apparaît la pensée créatrice, montrent l'évolution de l'architecture, de l'élégance de la colonnade grecque à la monumentalité romaine.

L'art de la sculpture et l'art de la peinture connaissent la même évolution, l'artiste invente des formes de plus en plus souples et vivantes.

Ainsi l'étude de l'Antiquité nous révèle des influences bénéfiques qui nous imprègnent encore aujourd'hui et dont la capacité de nous étonner et nous émouvoir reste intact.

Autour de l'an mil, l'Occident trouve un nouvel équilibre et un nouvel élan, et connaît un renouveau artistique.

Nourri de spiritualité, l'art est le reflet d'une civilisation entièrement dévouée à la gloire de Dieu, qui marque définitivement l'entrée de l'Occident dans l'ère chrétienne.

Dès le 8ème siècle, des expériences novatrices variées préfigurent l'art roman.

Elles s'épanouissent autour du 10ème siècle ; c'est l'art ogival, qualifié péjorativement d'art gothique, qui gagne rapidement tout le domaine royal français et rayonne sur l'Europe entière.

En se découvrant une créature à l'image du divin, l'homme va devenir le centre et le modèle de la création artistique.

Ce nouveau regard qu'il porte sur lui même engendre cette Renaissance pendant laquelle les artistes font de l'homme l'objet de leurs recherches esthétiques et symboliques.

Ce vaste mouvement culturel éclot dès le 14ème siècle à Florence dans l'effervescence artistique et dans l'enthousiasme de la redécouverte de la culture antique et de sa confrontation avec les récentes découvertes scientifiques.

Il se diffuse et se développe au cours des 15ème et 16ème siècles comme un moteur de progrès pour l'humanité et fait place au 17ème siècle à un climat de passions extrêmes.

En France, la Renaissance se manifeste au travers l'architecture, la sculpture et la peinture comme une expression entièrement vouée à la gloire du roi et du pouvoir civil.

A la fin du 17ème siècle, alors que la monarchie de Louis XIV établit son autorité dans tous les domaines de la vie du royaume, face au goût baroque ambiant, la France affirme son particularisme avec le Classicisme, art de faste, de grandeur et d'affirmation du pouvoir.

Dès le milieu du 18ème siècle, un goût nouveau s'introduit dans le décor intérieur. Fait de charme, de délicatesse, d'élégance et d'intimité, il s'épanouit sous le règne de Louis XV.

Son trait le plus caractéristique est cette allégresse qui fait éclore une intense activité créatrice dans tous les domaines de l'art et particulièrement dans les arts décoratifs.

Mais l'homme du 18ème, imprégné des idées nouvelles, d'esprit de fraternité universelle et du scepticisme qui caractérise le siècle des Lumières, revient peu à peu vers l'austérité et la grandeur en exaltant les vertus de la République romaine et du monde antique.

Jusqu'au 19ème siècle, l'artiste est l'intercesseur entre le supérieur (divinités, Dieu, pouvoirs) et l'humain, il faut attendre les romantiques, pour que l'art devienne l'expression d'un homme,

d'un artiste, inspirateur et créateur qui propose et exalte le reflet de sa vie intérieure.
La photographie va fasciner les peintres, elle va stimuler leurs recherches et va jouer un rôle décisif dans cette évolution.
Elle ne se contente pas seulement de redéfinir le rapport à la réalité et à l'imitation, elle est la condition préalable à de nouvelles techniques de reproduction qui s'inscrivent dans le développement des médias visuels.
Alors naîtra l'Impressionnisme, aboutissement du Réalisme soumis au seul contrôle des sensations optiques.

HISTOIRE DE L'ART – Du Romantisme à nos jours

UP HBDA 63174

Enseignant : Gérard MARIE

Présentation du cours :

Le Romantisme marque une rupture complète avec les idées du passé. Rejetant l'exemple gréco romain du Néo Classicisme, il proclame la prééminence de l'individu. A la froide raison, il répond par la puissance de la sensibilité, de la passion et de l'imagination. Cette exaltation inquiète de l'individualisme conduira l'artiste à l'isolement et à des attitudes outrancières donnant naissance au mythe de l'artiste maudit.

Déformations, liberté de la couleur, nouveaux modes de représentations, abstraction née du geste lyrique, de l'épuration ou de la géométrisation, mélanges des formes, ce début de siècle est tour à tour jeu, protestation, critique, invitation à la réflexion. Il est dédaigné, moqué, ignoré mais également glorifié et se développe tantôt dans la continuité de l'art du 19ème siècle, tantôt en opposition et en rupture avec lui. Il est le miroir de ce que va être ce 20ème siècle : dynamique, diversifié, complexe et contradictoire.

Après la seconde guerre mondiale, les artistes radicalisent leurs démarches. Le subjectif est particulièrement mis en relief à travers la diversité des styles, des techniques, des matériaux, des thèmes et des intentions. Manifestes, proclamations, déclarations, directives et justifications accompagnent l'apparition de conceptions nouvelles de l'art qui devient invention et innovation permanente. L'artiste en tant qu'acteur se trouve lui-même au centre de l'œuvre.

Dans un élan ludique, l'art gestuel dépasse toutes les limites traditionnelles, s'empare de tous les médias et de tous les sens, l'objectif étant d'abolir les frontières entre l'art et la vie. Mouvement et action, art de l'action, happening et postures, installations, environnement, performances, vidéo seront quelques unes de ces nouvelles expressions. Les 2 cours qui suivent ne donnent qu'un aperçu de la diversité des mouvements, néanmoins, ils mettent en évidence les tendances et les caractéristiques, et font apparaître l'évolution de l'art comme un processus dynamique.

Langue de l'enseignement : français

ARTS DE LA SCENE – French style debating
UP HBDA 61178

Enseignant : Alice GAIRARD-BERNARD

Alice Gairard-Bernard propose un cours d'art oratoire en langue anglaise à Sciences Po et à l'Université Paris XI. Elle coache les équipes des ces deux institutions dans le cadre du tournoi de la *French Debating Association* en faisant partager son intérêt pour le discours politique et les débats parlementaires. Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Strasbourg, titulaire d'un Master 2 Recherche en civilisation américaine et spécialiste des libertés individuelles aux Etats-Unis, elle enseigne l'anglais à l'Université Paris XI et a également assuré un cours sur le contrôle social à l'Université Paris III Sorbonne.

Présentation du cours :

Comment défendre avec aplomb l'idée que « *Strikes should be banned* » ? Autre cas pratique : quelle approche adopter pour démontrer que « *Housewives are desperate* » ? Et s'il s'agissait de convaincre que « *This House would undiscover America* » ? Le *debating*, c'est avant tout l'assurance de ne pas s'endormir sur une problématique.

Accéder aux dessous de la séduction par le biais de joutes oratoires en langue anglaise, c'est en d'autres termes explorer sa capacité d'analyse et d'argumentation, libérer sa créativité, développer son esprit d'équipe, affûter sa répartie et son sens stratégique. Et surtout, passer un très bon moment !

Le format des débats est celui de la *French Debating Association*, douze grandes écoles et universités qui se retrouvent chaque année à l'occasion d'un tournoi pour distinguer l'équipe qui aura su déployer les arguments les plus convaincants, la stratégie la plus efficace et ce fameux *je-ne-sais-quoi* qui caractérise les orateurs les plus irrésistibles, ceux qui manient en experts l'art du divertissement. Sciences Po relève le défi cette année : venez vous préparer !

Langue de l'enseignement : anglais

ARTS DE LA SCENE – Initiation au Théâtre

UP HBDA 57677 et 63175

(2 cours proposés)

Enseignant : Jérémie KALIL

Après un DEUG de Lettre Modernes obtenu à la Sorbonne Nouvelle, Jérémie Kalil a suivi la formation du Studio 34, dirigé par Philippe Brigaut et Valia Boulay. Il a travaillé huit ans avec la compagnie Nagananda avec laquelle il a participé au festival d'Avignon en 2009, et joué plusieurs pièces. Parallèlement, il a travaillé avec d'autres compagnies théâtrales, participé à quelques courts-métrages.

Il donne des cours de théâtres à Sciences Po depuis 2007 et anime le club théâtre de l'EHESS depuis janvier 2010.

Présentation du cours :

Ce cours propose une initiation aux techniques théâtrales et une découverte du jeu à travers l'apprentissage de textes.

Il se base sur une approche de la voix, de l'espace, du corps, de l'écoute de soi et de son ou ses partenaires scénique en utilisant des jeux, des exercices spécifiques et des improvisations.

Chaque étudiant doit apprendre soit deux monologues, soit un monologue et une scène à deux.

Le cours est avant tout un espace de recherche, de plaisir et de découverte où tout le monde est invité à participer.

Cette initiation a pour objectif principal la maîtrise de la prise de parole en public ainsi qu'un travail sur la confiance en soi.

Langue de l'enseignement : français

ARTS DE LA SCENE – Joutes oratoires

UP HBDA 61091 et 63179

(2 cours proposés)

Enseignants : Bertrand PERIER et Antoine VEY

Bertrand PERIER, avocat au barreau de Paris, ancien Secrétaire de la Conférence du Stage et membre de plusieurs jurys de concours d'éloquence.

Antoine VEY, élève avocat, vainqueur du concours de plaidoirie de l'Université Paris II-Assas et lauréat du Prix Philippe Séguin pour les arts oratoires.

Présentation du cours :

Vous rêvez de défendre avec aplomb qu'il faut rouvrir les maisons closes ou abolir le suffrage universel ? Bienvenue. Conçu comme un prolongement des débats de Sciences Polémiques, ce cours vous apprendra à parler en public, à convaincre votre auditoire, à développer votre sens de la répartie, et à gagner confiance en vous. Qu'est-ce que l'éloquence ? C'est de l'audace, c'est de la couleur, et c'est surtout beaucoup de plaisir !

Le cours se divise en deux parties de six séances chacune, qui ont lieu en alternance. La première partie est une **introduction aux techniques de l'éloquence** : la voix, la gestuelle, le regard, la structure de l'argumentation... sans oublier une petite histoire des grands orateurs. Chaque séance laissera une place à la pratique, et parfois à la démonstration.

La seconde partie du cours reprend et approfondit l'un des exercices phares de Sciences Polémiques, le club d'éloquence de Sciences Po : **la joute oratoire par équipes**. Ce format, adapté du *debating* des universités anglo-saxonnes, oppose deux équipes de cinq orateurs qui s'affrontent selon des règles précises pour un spectacle plein d'humour, de prestance et d'éloquence. Chaque séance se compose d'une courte introduction puis d'un exercice à balles réelles sur un sujet préparé en une demi-heure. La parole est ensuite libre pour commenter les prestations.

Les participants au cours de Joutes Oratoires auront la possibilité de rencontrer d'autres écoles et universités à l'occasion de tournois qui seront organisés au cours de l'année.

Langue de l'enseignement : français

ARTS DE LA SCENE – Improvisation théâtrale
UP HBDA 57674

Enseignant : Isabelle QUIRIN

Après un DEUG de droit à l'université Paris II Assas, j'exerce de 1995 à 2001, les métiers d'assistance de production, puis de journaliste au sein de la rédaction d'i télé, étayé en 1999 par une formation professionnelle au Centre de Formation des Journalistes rue du Louvre à Paris.

En 2001, je prends une nouvelle voix professionnelle pour obtenir en 2005 le diplôme de comédienne aux cours d'art dramatique François Florent à Paris. En 2006, s'ensuivent les engagements de comédienne dans des pièces de théâtre à Paris, d'assistante à la mise en scène de la Compagnie Théâtre du Voir. Depuis 2006, j'anime des ateliers de théâtre à Sciences-Po Paris et au sein de mon association ChoréParlée pour enfants, adolescents. De 2007 à 2010, je me forme auprès de La Ligue d'Ile de France d'improvisation théâtrale. Les stages de danse contemporaine, de Qi Gong et de clown me font introduire dans ma transmission de l'art dramatique une trajectoire physique (respiration, mime).

Depuis septembre 2011, j'ai l'immense plaisir d'effectuer une licence professionnelle d'études théâtrales à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, mention « animation d'atelier de théâtre et didactique ».

Présentation du cours :

Qu'est-ce que l'improvisation théâtrale :

C'est une discipline théâtrale codifiée au Canada dans les années 70 : 6 joueurs de deux équipes se défont pour construire une histoire en solo, en duo ou collectivement à partir d'un thème donné par le public. Ils disposent d'un temps de concertation de 20 secondes, « le caucus », au cours duquel une idée est choisie. L'histoire peut avoir une forme libre ou imposée (une catégorie), s'écrire pendant une certaine durée et mettre en action un nombre de joueurs limité ou non.

Contenu pédagogique du cours :

Les outils de l'improvisation vous sont transmis : développer une écoute particulière, activer son imagination (idées du récit, décors, bruitage, personnages...), manier les catégories (Shakespeare, Molière, Feydeau). Improviser, c'est **aimer se placer dans l'inconnu**. C'est une activité créative complète où le joueur est son propre auteur, metteur en scène, comédien et compétiteur.

Le cours se déroulera en trois temps

- S'entraîner physiquement (le corps, la respiration et la voix).
- Pratiquer des exercices pour acquérir les outils de l'improvisation.
- Pratiquer le match d'improvisation.

Objectifs du cours

Les outils de l'improvisation vous sont transmis pour **créer des histoires sans préparation avec des partenaires** (un esprit d'équipe fort).

Langue de l'enseignement : français

ARTS DE LA SCENE – Pratique et analyse du théâtre contemporain
UP HBDA 57676

Enseignant : Isabelle QUIRIN

Après un DEUG de droit à l'université Paris II Assas, j'exerce de 1995 à 2001, les métiers d'assistance de production, puis de journaliste au sein de la rédaction d'i télé, étayé en 1999 par une formation professionnelle au Centre de Formation des Journalistes rue du Louvre à Paris.

En 2001, je prends une nouvelle voix professionnelle pour obtenir en 2005 le diplôme de comédienne aux cours d'art dramatique François Florent à Paris. En 2006, s'ensuivent les engagements de comédienne dans des pièces de théâtre à Paris, d'assistante à la mise en scène de la Compagnie Théâtre du Voir. Depuis 2006, j'anime des ateliers de théâtre à Sciences-Po Paris et au sein de mon association ChoréParlée pour enfants, adolescents. De 2007 à 2010, je me forme auprès de La Ligue d'Ile de France d'improvisation théâtrale. Les stages de danse contemporaine, de Qi Gong et de clown me font introduire dans ma transmission de l'art dramatique une trajectoire physique (respiration, mime).

Depuis septembre 2011, j'ai l'immense plaisir d'effectuer une licence professionnelle d'études théâtrales à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, mention « animation d'atelier de théâtre et didactique ».

Présentation du cours :

Les étudiants assistent à la représentation de pièces de théâtre programmées au Théâtre de l'Odéon.

Le cours se déroulera en trois temps

- S'entraîner physiquement (le corps, la respiration et la voix).
- Pratiquer des exercices : imagination, cohésion du groupe, écoute, improvisation, précision du corps.
- Découvrir le texte, choisir des extraits, les apprendre, les répéter et les mettre en scène.

Objectifs du cours

Proposer aux élèves de voir des pièces du répertoire classique et contemporain, d'aiguiser leur sens critique de la mise en scène et d'éprouver les prémices du travail d'un comédien professionnel.

Langue de l'enseignement : français

ARTS DE LA SCENE – Théâtre et création
UP HBDA 57675

Enseignant : Isabelle QUIRIN

Après un DEUG de droit à l'université Paris II Assas, j'exerce de 1995 à 2001, les métiers d'assistance de production, puis de journaliste au sein de la rédaction d'i télé, étayé en 1999 par une formation professionnelle au Centre de Formation des Journalistes rue du Louvre à Paris.

En 2001, je prends une nouvelle voix professionnelle pour obtenir en 2005 le diplôme de comédienne aux cours d'art dramatique François Florent à Paris. En 2006, s'ensuivent les engagements de comédienne dans des pièces de théâtre à Paris, d'assistante à la mise en scène de la Compagnie Théâtre du Voir. Depuis 2006, j'anime des ateliers de théâtre à Sciences-Po Paris et au sein de mon association ChoréParlée pour enfants, adolescents. De 2007 à 2010, je me forme auprès de La Ligue d'Ile de France d'improvisation théâtrale. Les stages de danse contemporaine, de Qi Gong et de clown me font introduire dans ma transmission de l'art dramatique une trajectoire physique (respiration, mime).

Depuis septembre 2011, j'ai l'immense plaisir d'effectuer une licence professionnelle d'études théâtrales à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris, mention «animation d'atelier de théâtre et didactique».

Présentation du cours :

Une thématique choisie par mes soins (Exemple : La peur, l'amour, le pouvoir, la famille...) sert de socle à la construction du projet de théâtre. Les étudiants doivent apporter un texte* qu'ils aiment pour le second cours, en résonance avec le sujet. Un panel de correspondances** sélectionnées par eux et par moi-même nourrit l'imaginaire du groupe et, simultanément, un jeu physique collectif est lancé.

Pendant 12 semaines, les étudiants, placés dans un cadre de travail***, sont amenés à mettre en scène leur partition textuelle, sous mon regard, pour à terme présenter une forme théâtrale. Ils ont pour enjeux de fédérer l'énergie chorale de leur groupe, de réfléchir et de faire des choix de mise en scène, d'interpréter et de présenter une création théâtrale lors des portes ouvertes du dernier cours. Ils sont placés dans un processus de recherches de sens, d'esthétique et de représentation.

* : Une scène de théâtre, un poème, un article, un extrait de roman, un texte de chanson.

** : Des articles de presse, des musiques, des œuvres des beaux arts...

*** : Dispositif scénique, musique, mouvements corporels d'ensemble, unité vestimentaire, choix d'un accessoire

Obligation particulière : Cet atelier s'adresse à des étudiants qui ont déjà une pratique théâtrale (collège, lycée, option au baccalauréat...) et qui seraient désireux de se placer dans un état de recherche constant.

Langue de l'enseignement : français

ARTS DE LA SCENE – Ecriture et mise en scène
UP HBDA 57679

Enseignant : Serge SAADA

Serge Saada est auteur, acteur et metteur en scène. Responsable du programme de formation nationale à la médiation culturelle de l'association nationale *Cultures du Cœur*, il enseigne au département de médiation culturelle de l'université Paris III le théâtre et la médiation culturelle, et intervient dans le Master 2 de l'université Paris I « Projet culturels dans l'espace public ».

Il a coordonné plusieurs collectifs sur le théâtre contemporain, est l'auteur de plusieurs essais et articles sur le théâtre et d'un essai (à paraître) sur le spectateur de théâtre. Entre 1991 et 1998 il a été conseiller artistique et responsable de la jeune mise en scène à l'Académie Expérimentale des Théâtres et responsable des ateliers d'écriture de l'Ecole du Passage.

Présentation du cours :

Ce cours a pour objectif de proposer aux élèves d'écrire leur propre texte et de le mettre en scène en forme courte. Les premières séances sont consacrées à des exercices de mise en jeux voués à faire émerger un esprit de groupe et à faciliter la capacité de jouer avec l'autre. Elles sont aussi destinées à faire émerger un lexique commun pour qu'il y ait des résonances entre les textes futurs.

Ces premières séances visent à interroger la capacité d'inventer une dramaturgie sur une situation donnée ou une règle du jeu. La deuxième partie aborde la mise en scène des textes de chacun fondés sur des thématiques communes. Il s'agit alors de voir comment on peut les adapter sur le plateau, comment on passe de l'écrit à sa mise en espace. En fonction du nombre d'élèves il est possible d'intégrer d'autres exercices d'écritures destinés à enrichir l'ensemble final.

Langue de l'enseignement : français

ARTS DE LA SCENE – Théâtre : le jeu collectif
UP HBDA 57678

Enseignant : Clément THIEBAULT

Issu du cours de Francine Walter, Atelier Premier Acte, au théâtre La Bruyère, il est devenu professeur au sein même de ce cours, où il enseigne la danse et l'art dramatique. Parallèlement, il a suivi pendant un an des élèves de l'Essec et monté avec eux un spectacle présenté au festival de Cabourg. Il enseigne à Sciences-Po depuis 2008.

Présentation du cours :

Le but de ce semestre est d'interroger la vaste question de l'interprétation et de la théâtralité. Qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est joué, où se trouve la frontière entre sincérité et spectacle ?

Il s'agit donc d'envisager ces séances comme un temps d'expérimentation, ce cours comme un laboratoire. Le but est de travailler sur la mise à nu, au sens figuré évidemment, des interprètes, pour comprendre l'incroyable risque que demande le théâtre.

En premier lieu, il sera demandé aux élèves de venir avec le texte de leur choix :

- Forme libre (extrait théâtral – monologue, dialogue... - chanson, extrait de roman, poème, correspondance...). L'élève peut en être l'auteur.
- Ce texte doit être choisi de façon totalement subjective : sa puissance dramatique ou littéraire n'a aucun intérêt. Sa seule valeur est de résonner en l'élève.

Ces textes seront le premier support du cours. Une mise à nu de chacun sur papier. Chaque séance tentera de soulever un problème concernant la pudeur : lecture de son texte, lecture de ce texte par un autre, duo de lecture et de danse, et bien sûr travail sur l'interprétation.

Durant ces séances, il s'agira de déplacer la notion de plaisir théâtral. De comprendre que le travail d'acteur demande un combat, et que le plaisir naît de ce combat. Combat entre la pudeur inhérente en chacun de nous et l'exhibition que demande le théâtre.

Le but est de faire de ces deux heures par semaine un moment intense d'exploration de soi et de l'autre. Il sera constamment question de bienveillance : rien n'est plus important que la solidarité et l'absence de jugement dans le travail théâtral, qui demande une mise à nu permanente des acteurs. C'est, en réalité, de ce problème que traite ce cours : comment abandonner ses préjugés, comment oser se dévoiler, comment accueillir la pensée d'un autre dans toute sa violence ?

Ce cours demande une forte participation et une véritable rigueur de la part des élèves. Il semble important qu'il existe une véritable solidarité entre les participants du cours, et un sentiment de responsabilité vis à vis des autres. Le travail théâtral est un travail collectif : le spectateur est aussi actif que l'acteur. De plus, l'objectif de ce cours est ardu, peut entraîner des résistances, des crispations, car il fait appel à l'intimité de chacun des participants. Il est essentiel que chacun se sente en confiance, aidé par les autres. Et cela n'est possible que par une véritable assiduité et un engagement profond.

Langue de l'enseignement : français

ARTS MEDIATIQUES – Photographie – débutant

Présentation du cours :

Ce cours est destiné à permettre aux étudiants de développer les prémices d'une démarche personnelle, leur donnant une autonomie dans leur pratique photographique.

Dans un premier temps nous développerons une approche technique en apprenant à maîtriser un appareil photographique, puis nous irons progressivement vers une approche de plus en plus créative.

Ce cours s'organise par sessions de 2h.

Les cours seront également ponctués par des interventions de professionnels du monde de l'image (photographe, artiste visuel, critique, théoricien, curator, journaliste, etc....) ainsi que par des visites d'expositions et autres événements liés aux sujets abordés.

2 cours donnés en français :

UP HBDA 57672 et 63176

Enseignant : Emeric LHUISSET

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Emeric Lhuisset réalise régulièrement des reportages photographiques en lien avec l'actualité internationale. Il a travaillé récemment sur l'Irak et l'Afganistan, et a contribué à l'organisation en 2010 d'un cycle de conférences entre Sciences Po et New York University sur le thème « art contemporain et géopolitique ».

1 cours donné en anglais :

UP HBDA 63177

Enseignant : Rannjan JOAWN

Rannjan Joawn est photographe indépendant depuis plus de 7 ans. Il a commencé à travailler en tant que photographe de Publicité, puis s'est dirigé naturellement vers la photographie de mode, de portraits et de bijoux.

Son travail est un mélange d'esthétisme et de géométrie avec une touche de surréalisme. Il travaille entre autres avec Ogilvy&Mather, Euro RSCG, ITC Park hotels, Floresheim Shoes, Bsa Cycles, Jaipur Gems, Mudra, Polaris etc...

Il a été membre du jury des étudiants en licence de photographie du Loyola college et a animé des ateliers de photographie à l'Alliance Française de Madras et à l'Université de Madras.

En 2008, la WIFW (Société de Mode de l'Inde) lui a attribué le titre de meilleur photographe de mode en Inde.

ARTS MEDIATIQUES – Photographie – avancé
UP HBDA 57673

Enseignant : Bruno DIEUDONNE

Après des études en histoire des Arts et en photographie, il travaille à l'Agence Métis-Images comme documentaliste iconographe puis comme assistant pour de nombreux photographes dont Pascal Dolémieux, Luc Choquer, Xavier Lambours et devient par la suite photographe indépendant. Son travail d'auteur se caractérise par une photographie qui aime suggérer, rendre visible une émotion, une sensation. La ville est le décor de son travail, la foule et ses figurants sont mis en scène pour devenir les personnages d'histoires fictives. Ses séries abordent les thèmes de l'anonymat, de la foule, de l'errance et questionnent les relations entre l'individu et la collectivité.

En 2003, il obtient une mention spéciale au Prix Kodak de la critique pour son travail "Silence". Depuis 2009, il encadre des projets artistiques à la Maison du Geste et de l'Image et dispense depuis cette année un cours de photographie à Science Po Paris.

Présentation du cours :

Le cours de photographie avancé s'oriente autour de 3 axes : connaissance des pratiques artistiques de la photographie contemporaine, connaissances techniques et réflexion artistique sur l'image, puis exercices de création conceptuelle de photographies. Les élèves ont ainsi la possibilité de découvrir des approches différentes de la photographie, et de réfléchir au processus créatif de l'image, tout en élargissant leur culture générale. Ce cours comprend une sortie (visite d'exposition ou prise de vues en extérieur) et l'invitation d'un professionnel (selon possibilités).

Langue de l'enseignement : français

ARTS MEDIATIQUES – Photographie de mode et de publicité
UP HBDA 61110

Enseignant : Rannjan JOAWN

Rannjan Joawn est photographe indépendant depuis plus de 7 ans. Il a commencé à travailler en tant que photographe de Publicité, puis s'est dirigé naturellement vers la photographie de mode, de portraits et de bijoux.

Son travail est un mélange d'esthétisme et de géométrie avec une touche de surréalisme. Il travaille entre autres avec Ogilvy&Mather, Euro RSCG, ITC Park hotels, Floresheim Shoes, Bsa Cycles, Jaipur Gems, Mudra, Polaris etc...

Il a été membre du jury des étudiants en licence de photographie du Loyola college et a animé des ateliers de photographie à l'Alliance Française de Madras et à l'Université de Madras.

En 2008, la WIFW (Société de Mode de l'Inde) lui a attribué le titre de meilleur photographe de mode en Inde.

Présentation du cours :

Les étudiants doivent comprendre les fondamentaux de la photographie de mode et les techniques de base, puis appliquer ces techniques apprises en réalisant quelques oeuvres. Les cours s'achèveront par une exposition de photos des élèves sur un thème qu'ils auront choisi.

Séances :

Introduction à la photographie de mode et de publicité

Analyse des grands photographes contemporains

Les différents styles, univers créatifs à travers différents pays

Fondamentaux de l'appareil photo

Techniques d'éclairage et de lumière

Composition

Séance consacrée au portrait

Initiation à la retouche photographique

Langue de l'enseignement : anglais

POESIE ET LITTERATURE – Ecriture littéraire
UP HBDA 61207

Enseignant : Julien CAPRON

Julien Capron a 34 ans. Après des études classiques (hypokhâgne et khâgne au lycée La Bruyère de Versailles), il s'oriente vers le journalisme et est diplômé du Centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg. Après plusieurs années comme rédacteur reporter dans différentes rédactions, notamment à France 3, il se concentre sur l'écriture. Auteur de trois romans publiés chez Flammarion, il a également écrit quatre pièces de théâtre pour la troupe les Caractères, dont il est metteur en scène pendant neuf ans. Scénariste depuis 2009, spécialisé dans l'écriture et le développement de séries pour la télévision et pour le web, il achève un quatrième roman, dont la sortie est prévue en septembre 2012. Il enseigne à Sciences Po depuis 2008.

Présentation du cours :

Nombreux sont les étudiants qui écrivent, nombreux sont ceux qui ont le désir et le talent de répondre aux oeuvres qu'ils ont aimées, et plus largement au monde qu'ils vivent ou pensent, par leur propre création.

Cet appel est souvent contrarié par le manque de persévérance, par la timidité devant les auteurs admirés, par une difficulté à transformer ses intuitions en personnages, en histoires, en textes aboutis.

Offrir un lieu pour nourrir cette envie, proposer des repères de travail et de production pour les trois grands genres littéraires (récit, poésie, théâtre), au gré de points théoriques, d'échanges, de lecture approfondies des tentatives, telle est la vocation de l'atelier d'écriture littéraire.

Ni espace de confession écrite, ni préparation au style journalistique, l'atelier se situe à mi chemin des cours de « creative writing » anglo-saxons et des études littéraires classiques familières aux étudiants, dans l'unique perspective de susciter des créations littéraires propres, amenées à être publiées sur le blog du Bureau des Arts.

Ayant pour but d'encourager la création des étudiants et de la soutenir par une exigence artistique nourrie et passionnée, l'atelier ne prétend pas apprendre à être un écrivain en douze leçons, mais aider l'impulsion de chacun, lui donner des horizons, ouvrir des perspectives neuves et fécondes par la confrontation des textes et des ambitions, aider à aller au bout du texte, à produire et à finir. Pour que les étudiants trouvent enrichissement et plaisir dans l'exploration et les atteintes de leur voix propre.

Langue de l'enseignement : français

CINEMA – Création de court-métrage
UP HBDA 63184

Enseignant : Jean-Jacques KAHN et le service audiovisuel de Sciences Po
Jean-Jacques Kahn est diplômé de l'Institut des Hautes Etudes Cinématographiques. Il a été scénariste d'une vingtaine de téléfilms et en a tourné cinq en tant que réalisateur, tous diffusés en prime time sur les chaînes du service public. Actuellement il est en préparation d'un long-métrage d'animation distingué au dernier festival de films d'animation d'Annecy, par une mention spéciale du jury. Par ailleurs il enseigne le scénario à l'ESRA Paris.

Présentation du cours :

Il s'agira d'un tournage d'une journée qui se déroulera dans un lieu unique. La fabrication de ces courts-métrages permettra aux étudiants d'exprimer leur esprit créatif, d'apprendre à structurer le fruit de leurs recherches afin qu'il devienne un objet, sinon artistique, du moins « reconnaissable » par les spectateurs. Il leur permettra également d'aborder la dimension artisanale rigoureuse et structurée des métiers du cinéma.

Chaque étudiant pourra proposer un argument, mais nous choisirons avec eux, selon des critères d'intérêt, d'originalité et de faisabilité d'en développer un seul par groupe de cinq étudiants. Nous nous attacherons d'abord à définir les étapes d'élaboration du scénario. Puis nous aborderons les procédés dramaturgiques indispensables à la création du texte : choix du genre, caractérisation des personnages, du décor, structure de la narration. Ensuite nous élaborerons le découpage technique de leurs projets et nous leur donnerons les directives minimum qui leur permettront d'organiser et de mener à bien le tournage proprement dit.

Nous prévoyons une projection commentée et critique des produits finis.

Le service audiovisuel de Sciences Po permettra aux étudiants d'acquérir les outils élémentaires en termes de prise de vue, d'enregistrement de sons ou dans les travaux de post-production qui seront essentiels pour permettre aux étudiants de mener à bien leurs projets de courts-métrages. Des professionnels de l'audiovisuel, spécialistes de leur domaine, interviendront sur chacune des thématiques abordées afin d'également permettre un degré de spécialité.

Langue de l'enseignement : français

CINEMA – Ce que le cinéma fait à l'art
UP HBDA 57669

Enseignant : Laetitia KUGLER

Laetitia Kugler enseigne à Paris 3 : cours sur le 11 septembre et les récits médiatiques, sur les métiers du scénario (en particulier les questions de la réécriture et du *script doctoring*) ainsi que sur les enjeux socio-économiques et artistiques des métiers du scénario. En parallèle à cette activité, elle est *script doctor* et consultante sur des films pour le cinéma et la télévision. Outre l'expertise et la réécriture de projets de fiction et de documentaire, elle collabore à l'écriture de séries. Elle exerce également une activité de lectrice de scénario, par le passé pour Gaumont et le CNC, actuellement chez Arte et France 2.

Présentation du cours :

Le cours s'intéressera aux différentes façons dont le cinéma a su filmer les arts qui l'ont précédé – la peinture, la sculpture, le théâtre et la musique notamment. Qu'il ait cherché à les concurrencer ou à s'unir à eux afin de créer une beauté nouvelle, le cinéma a toujours trouvé dans les arts de quoi nourrir ses fables, et dans les chefs d'œuvre du passé la source d'une durable fascination.

On peut ainsi écrire une nouvelle histoire générale du cinéma en partant de ses rapports avec les autres arts (qu'ils relèvent de la méfiance, de la bonne entente, du refoulement, voire de l'annexion pure et simple). Une telle approche permet de saisir le cinéma aussi bien dans sa singularité que dans sa nature profondément hybride.

Séances :

- Introduction générale *via* la peinture et *Le mystère Picasso* d'Henri-Georges Clouzot
- Le motif du portrait chez Alfred Hitchcock ou l'ambiguïté fantastique
- Sculpture et cinéma, une rencontre paradoxale. Le mythe de Pygmalion
- Cinéma et littérature : la question de l'adaptation. Quand Orson Welles adapte *le Procès* de Kafka et Stanley Kubrick *La Nouvelle rêvée* d'Arthur Schnitzler.
- Cinéma et théâtre : les frères ennemis (d'Orson Welles jusqu'à Lars Von Trier)
- Cinéma et art lyrique : l'opéra comme référent (Mozart au cinéma) ou comme symbole (Verdi chez Luchino Visconti)
- Automates et corps dansants. Le cinéma ou le mythe de Coppélia de Loïe Fuller à *Black Swan*.
- "De la musique avant toute chose..." Cinéma et musique chez Pier Paolo Pasolini, Alfred Hitchcock et Stanley Donen.
- Le méta-film, ou quand le cinéma se regarde lui-même : de *Chantons sous la pluie* à *Barton Fink* en passant par *Blow up*.
- Le méta-film 2 : l'art de la citation. Pour une introduction au cinéma d'avant-garde, de Chris Marker à Michal Kossakovski.
- Le cinéma, un art total. La preuve par l'image dans les *Histoire(s) du cinéma* de Jean-Luc Godard.

Tous les cours travailleront des extraits de films qui illustreront un thème et/ou une problématique énoncés en début de séance. Des extraits qui seront analysés de manière à familiariser les élèves avec le langage cinématographique et sa singularité. L'objectif est de prendre le temps de regarder et d'interpréter les différents modes de représentation mais aussi d'attiser la curiosité pour l'œuvre de tel ou tel cinéaste. Dans ce cours la question esthétique sera toujours liée à l'histoire du cinéma.

Langue de l'enseignement : français

PEINTURE ET DESSIN – Dessin
UP HBDA 57670 et 63178
(2 cours proposés)

Enseignant : Leopold KOUKISSA

Présentation du cours :

Le cours de dessin propose aux étudiants de travailler sur la découverte de plusieurs techniques graphiques d'hier et d'aujourd'hui. En partant des méthodes et thématiques académiques (portrait, autoportrait, nature morte, clair-obscur, modèle vivant, travail sur le motif, perspective linéaire), nous traverserons l'histoire du dessin afin de nous approcher, au fil des séances, de techniques plus contemporaines (question de la temporalité, approche topologique, symboles et index, plein et vide, effacement).

Nous parcourons également l'art moderne (figuration défiguration, abstraction, danse). Nous étudierons ce faisant différentes techniques (crayon, fusain, sanguine, encre, travail de la couleur, recherche d'une ligne pure), afin que les étudiants puissent s'approprier leur propre mode d'expression. Le but inhérent à ces recherches est de leur faire découvrir, par le plaisir d'un travail artistique, leur potentialité créative. Le dessin est tout autant un point de rencontre du sensible et de l'intelligible, du corps et de l'esprit, qu'un domaine de prédilection pour faire travailler son imagination, outil indispensable à l'évolution d'un individu dans la société, tant sur le plan personnel qu'au niveau professionnel.

Chaque séance de cours abordera un thème différent. Les étudiants auront à rechercher des éléments de leur choix en amont des séances (photographies, plantes, fruits, reproductions d'œuvres d'art, cartes et autres objets). Créer c'est aussi apprendre à faire des choix. Ce cours sera également l'occasion de découvrir ensemble des œuvres majeures de l'histoire de l'art d'hier et d'aujourd'hui.

Nous travaillerons sur des supports en papier de différents formats (A4, A3, format raisin – 50 x 65 cm).

Langue de l'enseignement : français

PEINTURE ET DESSIN – Stylisme

UP HBDA 63183

Enseignant : Emmanuelle-Marie REMISE

Emmanuelle-Marie Remise, diplômée d'EM Lyon et ESMOD Paris en stylisme-modélisme homme,

a créé en 2007 la marque MALAM, qui propose une collection de vêtements & accessoires originaux sous forme de pièces uniques et séries ultra-limitées, réalisés en région parisienne à partir de matériaux colorés, ludiques et/ou recyclés, et commercialisés principalement par Internet.

Présentation du cours :

Le cours de stylisme proposé aborde les bases de la création d'une collection femme ou homme, de la mise en place de l'ambiance et de la recherche de concepts à la définition d'un ensemble de silhouettes cohérentes, en passant par différentes manières de stimuler la créativité lors du développement d'une collection de vêtements. Un pré-requis non obligatoire mais souhaitable serait d'avoir quelques bases en dessin et/ou en logiciels de traitement CAO.

Langue de l'enseignement : français

ARTS NUMERIQUES – Webdesign
UP HBDA 57731

Enseignant : Stéphanie SAMPER

Présentation du cours :

Présentation des références visuelles majeures, des codes esthétiques, graphiques, typographiques, et marketing à l'œuvre dans des sites internet emblématiques (presse en ligne, sites institutionnels) :

- analyse de la typologie des sites, identité visuelle, utilisation d'images,
- analyse des chartes graphiques

Les outils et ressources :

- logiciels CMS, retouche d'images, client FTP
- banques d'images, les droits / albums et galeries en ligne

Réalisation d'un site Internet avec navigation cohérente (sommaire, liens) :

- initiation au CMS (Joomla) à partir d'un template
- hiérarchisation des contenus (structure ou plan du site)

Les étudiants administrent un site, en modifiant l'apparence et le contenu (rédaction d'articles, insertion d'images, galeries d'images, sondages, etc.). Les logiciels enseignés sont en accès libre (Joomla version 1.5.13 ; Webdeveloper ; Filezilla ; Paint.net), rendant possible une pratique en dehors des heures de cours.

Langue de l'enseignement : français

SCULPTURE – Atelier modelage

UP HBDA 57732 et 63424

(2 cours proposés)

Enseignant : Jean-François ORTIZ

Jean-François Ortiz a été formé pendant plusieurs années dans un atelier de sculpture sur pierre à Paris. A la fin de son apprentissage, il est parti faire de longs séjours à travers le monde, mais surtout en Amérique Latine. C'est à La Havane qu'il apprend à travailler le marbre, auprès d'un maître sculpteur de l'université des Beaux-Arts de San Fernando. Par la suite, il intervient sur plusieurs événements internationaux en France et en Allemagne et dirige un atelier de sculpture en taille directe et modelage au Centre Municipal d'Arts Plastiques de Neuilly-sur-Seine. Parallèlement, il se diplôme en art thérapie à l'université René Descartes, Paris 5, et intervient en tant qu'art thérapeute en pédopsychiatrie, auprès de différentes institutions psychiatriques.

Présentation du cours :

L'atelier de sculpture propose aux étudiants un espace de création, axé essentiellement sur la pratique du modelage en argile. L'expression personnelle est privilégiée. Dans un premier temps, des séquences guidées par des thématiques ou des consignes sont proposées en individuel et en groupe. Des temps de parole viennent ponctuer les séquences pratiques. Puis un travail de reproduction d'œuvre de type académique sera réalisé, à partir de documents fournis par l'étudiant (dessins, photos, peinture...). En dernier lieu, Il sera demandé à l'étudiant de créer une sculpture en argile et de rédiger un texte pour expliciter sa démarche.

Langue de l'enseignement : français

BANDE DESSINEE – Bande dessinée
UP HBDA 61180

Enseignant : Frédéric VIDAL

Frédéric Vidal est le fondateur du magazine *BoDoï*, le premier magazine indépendant consacré à la BD, qu'il a dirigé de 1997 à 2007. En janvier 2008 il crée le mensuel *Casemate* et assume, depuis, sa rédaction en chef. Le mensuel fait référence dans le monde de la bande dessinée.

Présentation du cours :

La BD, un neuvième art novateur mais pas si neuf que ça.

Après une introduction au monde de la bande dessinée, six modules pour embrasser la réalité et la jeune histoire de la bande dessinée. À chaque module, évocation d'un auteur emblématique de la période ou du mouvement correspondant, et d'un magazine :

- La BD s'empare des magazines pour la jeunesse. (Hergé, *Le Journal de Tintin*).
- La BD embrasse toutes les générations (le binôme Goscinny / Uderzo, le journal *Pilote*).
- Une caution intellectuelle pour la BD (Hugo Pratt, le mensuel *À suivre*).
- La BD à l'avant-garde de l'imaginaire (Mœbius, le magazine *Metal Hurlant*).
- La BD, un animal politique peu docile (Wolinski, *Charlie Hebdo*).
- La BD diluée dans la culture contemporaine (Joann Sfar, tous les magazines culturels actuels au rendez-vous).

Suivront quatre cours pratiques d'écriture et de réalisation d'une bande dessinée avant de conclure sur l'avenir de la bande dessinée et les problèmes auxquels elle est aujourd'hui confrontés comme l'arrivée du multimédia.

Langue de l'enseignement : français

MONDE DU JEU – Monde du Jeu
UP HBDA 61093

Enseignant : Manuel ROZOY

Manuel Rozoy, responsable du Concours International des Créateurs de Jeux de société pendant 7 ans et rédacteur en chef du magazine Jeux sur un Plateau pendant 3 ans, cumule désormais plusieurs activités complémentaires : consultant en Game Design pour Ubi Soft, directeur international du " Festival Internacional del Joc de Granollers" en Espagne, formateur en ludothèques, et auteur de jeu.

Présentation du cours :

Le terme Game Design est apparu en 1994 dans le secteur du jeu vidéo et définit le processus de création permettant l'élaboration d'un jeu. Etendu à tout type d'objet ludique – classique (cartes, dés,...) ou numérique – le Game Design s'est peu à peu imposé comme une véritable discipline, enseignée dans les écoles de jeu vidéo du monde entier.

Ce cours vise à sensibiliser les étudiants aux grands principes de la création ludique. En parcourant l'histoire du jeu - du Royal d'Ur (- 2600 avant J.C.) aux créations contemporaines -, nous nous attarderons sur les différents styles et tendances ludiques afin de comprendre les mutations d'un objet qui acquiert, depuis quelques années, une incontestable reconnaissance culturelle.

Par le biais d'une approche pratique des jeux et d'une analyse théorique et historique, le but de ce cours est de doter les étudiants d'outils nécessaires à l'enrichissement de leur discours critique, mais aussi de leur permettre de se confronter à la création ludique et ainsi de s'essayer à l'élaboration de prototypes.

Chaque cours est divisé en deux parties : une approche théorique et historique, suivie d'un approfondissement pratique par des sessions de tests ou de création de jeux.

Ce programme a donc pour but de permettre l'acquisition d'une culture ludique, tout en incitant les étudiants à se plonger dans une démarche créative et réflexive sur le jeu.

Langue de l'enseignement : français

MUSIQUE – Histoire de la musique et du pouvoir

UP HBDA 63171

Enseignant : Anis BARNAT et Agathe BIOULES

Anis Barnat est l'administrateur de la Maîtrise de Radio France depuis 2008. Diplômé de Sciences Po en 2004, il a ensuite travaillé aux Etats-Unis en tant qu'attaché culturel adjoint à l'Ambassade de France à Washington, D.C. Auparavant, il a suivi un double parcours en droit et musique en obtenant une Maîtrise de droit à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et un Diplôme d'Etudes Musicales (DEM) en clarinette, musique de chambre et formation musicale du Conservatoire de Pau.

Anis Barnat est l'auteur d' « Instruments d'ailleurs », un guide d'utilisation d'instruments de musique africain et brésilien.

Agathe Bioulès est titulaire d'un DEA de musique et musicologie, (université de Tours, ENS de Cachan) et d'un certificat d'histoire de la musique du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle étudie aussi le chant et la direction de chœur, qui la conduise à créer l'ensemble vocal *Varia Voce*, qu'elle dirige encore aujourd'hui, spécialisé en musique ancienne et contemporaine. Elle a travaillé au sein de l'Ariam Ile de France, chargée du développement des pratiques vocales des amateurs puis de la formation professionnelle. De 2006 à 2008, elle a été administratrice de la Maîtrise de Radio France, et a mis en place le cursus de Bondy, chœur d'excellence en zone d'éducation prioritaire. Elle travaille aujourd'hui au sein de la compagnie Act-Opus, comme chef de chœur et comme collaboratrice artistique sur les projets de la compagnie, spécialisé en création contemporaine et théâtre musical.

Présentation du cours :

La façon dont la musique a été instrumentalisée par le politique, ou la manière dont elle a influencé le cours de l'Histoire permet d'avoir un regard nouveau sur les événements historiques. Une réécriture de l'Histoire n'est pas proposée mais il est évident que la musique s'inscrit dans un temps et qu'elle est le reflet d'une époque. La représentation de l'individu par rapport à la société, l'influence de la religion dans la littérature musicale, le rôle des "princes" dans la vie des compositeurs, les progrès techniques dans la diffusion des œuvres... sont tout autant de thèmes inhérents aux différents styles musicaux que nous aborderons.

Objectifs

- donner un aperçu de l'histoire de la musique, de l'Antiquité à nos jours = vulgarisation de la matière, la rendre accessible.
- mettre en relation la musique avec les événements marquants de chacune des périodes historiques = contextualisation de la musique, mise en perspective.
- fournir des clés de lecture nouvelles aux événements politiques, sociaux et économiques = culture générale.
- connecter la musique au monde qui l'entoure.

Langue de l'enseignement : français

MUSIQUE – Histoire du rock
UP HBDA 57667

Enseignant : Julien BITOUN

Julien Bitoun est guitariste et chanteur de plusieurs artistes dont J. Merrick et Testosterone. Il est également journaliste pour le journal Guitare Xtreme, la Guitare Sèche, et Bassiste Magazine. Il anime des émissions sur la radio web W3 Blues Radio.

Présentation du cours :

Résumer l'Histoire du rock en douze séances n'est pas une tâche aisée : tant de grands artistes, de grands albums, de concerts de légende. Ce cours est donc avant tout conçu comme une initiation, un retour sur les origines des musiques que nous écoutons tous et un approfondissement de l'âge d'or Américain ('50s) puis Anglais ('60s).

Le cours est avant tout un moyen de faire découvrir de la musique aux étudiants, quel que soit leur niveau de connaissance préalable. Pour ce faire, il sera principalement question d'artistes connus, abordés avec la profondeur qu'une culture de spécialiste permet, en faisant le lien avec d'autres artistes moins connus et en les situant dans le contexte d'une mouvement, d'une époque et d'un lieu.

Les écoutes seront bien entendu nombreuses, et les supports vidéo seront aussi utilisés quand ils existent. L'enseignant pourra aussi proposer des exemples musicaux, guitare en main, pour éclaircir des points techniques.

Objectifs :

- Élargir la culture musicale des étudiants
- Approfondir leur connaissance des artistes déjà familiers
- Échanger sur la musique

Langue de l'enseignement : français

MUSIQUE – Improvisation musicale
UP HBDA 63182

Enseignant : Benjamin DUBOC

Prérequis : 5 années de pratique instrumentale, ainsi qu'une expérience du jeu collectif, sont fortement recommandées. L'instrument devra être amené en cours.

Présentation du cours :

L'improvisation musicale semblerait bien être née au moment même où l'Homme s'est mis à s'exprimer avec les sons. La musique, un moyen de communiquer, de dire, d'être, un positionnement social, a traversé le temps, accompagnée des êtres humains qui la créaient, la transmettaient, l'improvisaient.

L'acte d'improviser se retrouve dans toutes les musiques : ethniques, traditionnelles, baroques, jazz, modernes, rock et autres. L'objectif de ce cours est de présenter et d'expérimenter une pratique particulière et contemporaine de l'improvisation musicale.

Le son concret, ce qu'il induit en tant que tel, notre sensibilité à sa rencontre, l'acoustique, l'onde sonore, sa réflexion, l'onde physique, cette énergie déployée dans l'espace, la conscience de l'air comme condition *sine qua non* à l'émission et à la perception d'un son seront au centre de nos préoccupations.

Nous tenterons, par une réflexion sur l'acte musical, un travail d'écoute (œuvres sur bandes, environnement), une mise en jeu instrumentale autour du silence, un travail autour de la dynamique, une attention particulière aux rythmes internes et à la respiration, un positionnement, un rapport à l'autre au sein de ces microsociétés que l'on intègre volontairement lors du jeu collectif, d'aborder une pratique de l'improvisation selon un mode de jeu sensible.

Ce travail d'écoute et d'attention extrêmes nous conduiront à une connexion forte et intense avec le présent.

Une captation sonore rendra compte à l'issue du semestre du travail réalisé autour de l'improvisation avec les élèves.

Langue de l'enseignement : français

MUSIQUE - Musique à remonter le temps : du jazz contemporain à la nuit des temps
UP HBDA 63181

Enseignant : Alexandre PIERREPONT

Docteur en anthropologie travaillant sur la *diversalité*, du poétique au politique, et sur les altérités internes aux sociétés occidentales – plus particulièrement sur les musiques afro-américaines en tant qu'institution sociale ; conseiller artistique et directeur de projets au musée du quai Branly, pour des festivals et des labels de jazz et de musiques improvisées ; écrivain et critique musical ; traducteur.

Présentation du cours :

L'objectif d'ensemble de ce cours est d'examiner les pratiques socio-musicales afro-américaines du champ jazzistique : comment un moyen d'expression et de signification, la musique, a-t-il pu constituer la langue, la mémoire et l'imaginaire à partir desquels s'est réaffirmée une identité collective *et* multiple - disponible pour les réappropriations les plus variées. Il ne s'agira donc pas de considérer ces musiques, en ethnomusicologue, comme un objet clos sur lui-même, mais de s'attacher à mettre en lumière leur logique d'invention culturelle, et leur devenir. À travers le prisme de cinq compositeurs/improvisateurs résolument contemporains, on réinterprétera l'histoire d'une musique et d'un monde, revisitée comme par flash-back, à la fois territoire convoité, terrain de jeu et terre promise.

Langue de l'enseignement : français

MUSIQUE – Solfège et écriture musicale
UP HBDA 63495

Enseignant : Laure FEFFER

Médaille d'Or de harpe et de musique de chambre. Solfège : Premier Prix d'Excellence au Concours Général. Professionnelle et enseignante depuis plus de 20 ans, elle a travaillé pour de nombreux orchestres, collaboré à divers groupes de musiques actuelles : variétés, jazz, musique celtique, composé des musiques de scène pour le théâtre... Elle s'est également produite plus d'un millier de fois en solo dans les palaces parisiens et les soirées privées de la capitale. Ces deux dernières années ont été plus particulièrement consacrées à l'élaboration d'un brevet de lutherie pour la harpe (déposé) et à la rédaction d'une « méthode de pratique instrumentale tous instruments » en cours de publication. Elle pratique la harpe, le piano et la guitare classique.

Présentation du cours :

Vous parlez anglais, pourquoi ne pas parler « musique » ? De la langue musicale considérée comme une langue vivante : Une histoire, des signes, un vocabulaire, une grammaire, une esthétique, des styles.

Que ce soit dans le but de pratiquer un instrument ou d'étoffer votre culture générale, cet apprentissage vous permettra bientôt de lire aussi bien des partitions d'orchestre que les scores de vos groupes de rock favoris.

Le solfège appris comme une écriture pour comprendre la langue des grands auteurs ou faire vos premiers pas de compositeur...

Langue de l'enseignement : français

PAGE

PAGE 2