CUPA

STUDYING IN PARIS WITH CUPA:

THE COURSE SELECTION PROCESS
&
SAMPLE COURSE OFFERINGS FROM FORMER FALL SEMESTERS

Important Information

ABOUT THIS DOCUMENT

French universities publish their final course listings shortly before CUPA students arrive in Paris. Therefore, CUPA provides final course listings a couple of weeks before the program start date or during Orientation to ensure that students receive the most accurate and up-to-date information possible.
The purpose of this document is to give students an idea of the types of courses offered by CUPA's main partner universities**. This document only lists courses that have been offered in the past. For this reason, CUPA cannot guarantee that a specific course from this list will be available during a particular fall semester.**

WHAT YOU WILL FIND IN THIS BROCHURE

This brochure contains examples of undergraduate courses in the following subjects:

- Humanities
- Social sciences
- Applied arts
- Performing arts
- Musicology
- Economics
- Computer Science
- Psychology
- Media and communications studies

This brochure includes courses from our main partner universities **(reminder: direct matriculation is accessible to students who test at the B2 level or above):**

- Sorbonne Université - Faculté des lettres
- Sorbonne Nouvelle Paris 3
- Paris 8-Saint-Denis
- Paris-Nanterre

For eligible students **(who have tested at the B2 level or above)** with special requirements or majoring in STEM, CUPA can provide additional course listings upon request. Contact CUPA at info@cupa.paris.edu for information about the following options:

- Masters' level courses (For students that are very advanced in a field/topic)
- Other foreign languages (including Non-Western languages at INALCO)
- STEM (majors only, with highly-advanced French and Math skills)
- ENS courses (if you are highly advanced in French and the chosen field)

Again, this point is crucial: this document DOES NOT contain courses for next Fall.

Back to ToC

The Course Selection Process

When you apply

As part of the online application, you are required to fill out a preliminary Study Proposal that should reflect your academic interests and major requirements. To complete your Study Proposal, use the courses in this brochure. **Reminder: CUPA students take a language placement test upon submission of their application. Based on their result, they have the following options:**

- Full load of program-run courses (placement test result required: B1 or above)
- Combination of program-run + university classes (placement test result required: B2 or above)
- Full load of direct-matriculation university classes (placement test result required: B2 or above)

This brochure does not list courses for next fall. The Study Proposal is not your final course selection. The purpose of the Study Proposal is to help CUPA advise you appropriately based on your academic needs and interests.

Upon acceptance

As soon as you decide to attend CUPA, your first task will be to **consult your university's policies concerning credits for your courses in Paris.** Important information on how to get credit for courses taken abroad should be found on your' study abroad offices website. Here is a **non-exhaustive list** of things you need to know:

- How many courses do you need to take while abroad?
- When and to whom should you send information about courses for pre-approval (Study Abroad office, your advisor, both)?
- Is there a minimum number of contact hours required for each course?
- What is the minimum grade required to pass a course?
- Do courses taken while abroad factor into your GPA?
- What type of credit can you get for your courses (major, minor, elective…)?

If your university gave you a detailed handout or handbook, read the document carefully because it will most likely contain the answers to the above questions. If you have not received a formal document, **email your Study Abroad office to obtain this information in writing, and make sure you keep that email for future reference.**

Pre-departure

A few weeks before the beginning of the program, the CUPA Paris office will contact you with the latest information about French university dates and the most current course offerings. **It is important to note that each French university calendar is different and that sometimes different departments within the same university will have different dates from their institutional calendar.**

If eligible to direct matriculation, you will choose your Parisian university-ies among CUPA's main partner institutions based on your preferences and requirements.

Students with specific needs or requests (research projects, highly specialized courses not listed in this brochure, academic accommodations, etc.) should already be in contact with CUPA's Paris office about their course selection.

Back to ToC

Upon arrival

During Orientation, CUPA will provide up-to-date course listings. Because French universities publish these listings extremely late as compared to American colleges, we are not always able to make them available to students prior to their arrival.

During individual academic advising sessions with CUPA's the Director and Associate Director you will hone your course selection, discuss academic and logistical details, and make sure you are fully prepared to start your classes.

Once you make your final course selection, CUPA will finalize the registration process with each French institution and establish direct contact with each professor, an important step in making sure that the assigned coursework justifies the credits recommended for transfer. For each course, CUPA provides a *fiche de liaison pédagogique*, an academic contract that each professor will need to complete. It is the student's responsibility to deliver this document directly to their professor, ensure that the professor fills it out, and return it to the Associate Director at CUPA.

For each university course, you will create a *Projet de travail* (Study Project) detailing all readings, research, and coursework to be done over the semester. You will then submit your *Projet de travail* and discuss it with the Director to make sure you are on track. The Methodology course taken during Orientation will help you learn how to establish an effective *Projet de travail*. You will also have access to methodology support throughout the semester should you need additional help when you start to write papers or prepare for exams or presentations.

During the semester

During Orientation, you will follow an intensive Methodology course designed to help you understand the French academic mindset and culture, as well as teach you practical knowledge on how to write papers according to the traditional French methodology. You will also attend language workshops to help you adapt to the French class setting. These workshops will provide you with resources to optimize your immersive language learning process.

Throughout the semester, you will have access to ongoing individual language and methodology support tailored to your specific interests and needs.

Back to ToC

Table of Contents

Important Information 2

The Course Selection Process 3

Cours de CUPA (in-house courses) 10

CUPA's main partner universities 13

Premier semestre – Années précédentes : Littérature 14

Littérature française - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Première année 14
Littérature française - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Deuxième année 16
Littérature française - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Troisième année 18
Littérature comparée - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Première année 23
Littérature comparée - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Deuxième année 26
Littérature comparée - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Troisième année 30
Littérature – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année 36
Littérature – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année 37
Littérature – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année 39
Littérature - Paris 8-Saint Denis – Pas de séparation par année de licence 42
Littérature française et comparée à Paris Nanterre – Première année 51
Littérature française et comparée à Paris Nanterre – Deuxième année 56
Littérature française et comparée à Paris Nanterre – Troisième année 59

Premier semestre – Années précédentes : Histoire 64

Histoire – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année 64
Histoire – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année 66
Histoire – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année 67
Histoire – Paris 8-Saint Denis – Première année 73
Histoire – Paris 8-Saint Denis – Deuxième année 74
Histoire – Paris 8-Saint Denis – Troisième année 78
Histoire – Paris Nanterre – Première année 81
Histoire – Paris Nanterre – Deuxième année 82
Histoire – Paris Nanterre – Troisième année 84

Premier semestre – Années précédentes : Sociologie et anthropologie 89

Sociologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année 89
Sociologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année 90
Sociologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année 91
Sociologie/anthropologie – Paris 8-Saint Denis – Première année 94

Back to ToC

Sociologie/anthropologie – Paris 8-Saint Denis – Deuxième année 94
Sociologie/anthropologie – Paris 8-Saint Denis – Troisième année 98
Sociologie – Paris Nanterre – Première année 100
Sociologie – Paris Nanterre – Deuxième année 101
Sociologie – Paris Nanterre – Troisième année 102
Anthropologie – Paris Nanterre – Première année 104
Anthropologie – Paris Nanterre – Deuxième année 104
Anthropologie – Paris Nanterre – Troisième année 105

Premier semestre – Années précédentes : Études de genre 109

Études de genre – Paris 8-Saint Denis – Master 109

Premier semestre – Années précédentes : Géographie 113

Géographie - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Première année 113
Géographie - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Deuxième année 114
Géographie - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Troisième année 115
Géographie - Paris 8-Saint-Denis - Première année 119
Géographie - Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année 119
Géographie - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année 122
Géographie - Paris Nanterre - Première année 125
Géographie - Paris Nanterre - Deuxième année 125
Géographie - Paris Nanterre - Troisième année 126

Premier semestre – Années précédentes : Linguistique 128

Linguistique - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Première année 128
Linguistique - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Deuxième année 129
Linguistique - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Troisième année 130
Linguistique - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Première année 133
Linguistique - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Deuxième année 134
Linguistique - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Troisième année 136
Linguistique - Paris 8 Saint-Denis - Première année 140
Linguistique - Paris 8 Saint-Denis - Deuxième année 140
Linguistique - Paris 8 Saint-Denis - Troisième année 141
Linguistique - Paris Nanterre - Première année 143
Linguistique - Paris Nanterre - Deuxième année 144
Linguistique - Paris Nanterre - Troisième année 146

Premier semestre – Années précédentes : Histoire et théorie de l'art 149

Histoire de l'art - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Deuxième année 149
Arts plastiques - Cours théoriques - Paris 8 Saint-Denis - Première année 151
Arts plastiques - Cours théoriques - Paris 8 Saint-Denis - Deuxième année 154

Back to ToC

Arts plastiques - Cours théoriques - Paris 8 Saint-Denis - Troisième année 156
Histoire de l'art - Paris Nanterre - Première année 160
Histoire de l'art - Paris Nanterre - Deuxième année..... 160
Histoire de l'art - Paris Nanterre - Troisième année 161

Premier semestre – Années précédentes : Médias et communication 163

Médiation culturelle - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Première année 163
Médiation culturelle - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Deuxième année..... 164
Médiation culturelle - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Troisième année 166
Communication - Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Première année 171
Communication - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Deuxième année..... 172
Communication - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Troisième année 173

Premier semestre – Années précédentes : Études internationales..... 178

Études européennes - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Master..... 178

Premier semestre – Années précédentes : Science politique 180

Science politique - Paris 8-Saint-Denis - Première année 180
Science politique - Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année..... 180
Science politique - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année 181
Science politique – Paris-Nanterre - Première année..... 183
Science politique – Paris-Nanterre - Deuxième année 184
Science politique – Paris-Nanterre - Troisième année..... 185

Premier semestre – Années précédentes : Économie 187

AES - Paris 8-Saint-Denis - Première année 187
AES - Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année..... 188
AES - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année 188
Économie - Paris 8-Saint-Denis - Première année 189
Économie - Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année 190
Économie - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année 190
AES – Paris-Nanterre - Première année 191
AES – Paris-Nanterre - Deuxième année..... 191
AES – Paris-Nanterre - Troisième année 191
Économie – Paris-Nanterre - Première année 193
Économie – Paris-Nanterre - Deuxième année..... 193
Économie – Paris-Nanterre - Troisième année 194

Premier semestre – Années précédentes : Psychologie 198

Psychologie – Paris 8-Saint-Denis – Première année..... 198
Psychologie – Paris Nanterre – Première année..... 199

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Informatique 200

MIASHS – Paris Nanterre – Première année 200
MIASHS – Paris Nanterre – Deuxième année 200
MIASHS – Paris Nanterre – Troisième année 200
Informatique – Paris 8-Saint-Denis – Première année 201
Informatique – Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année 201
Informatique – Paris 8-Saint-Denis – Troisième année 201

Premier semestre – Années précédentes : Cinéma 204

Cinéma – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Deuxième année 204
Cinéma – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Troisième année 206
Cinéma – Paris 8-Saint-Denis – Première année 211
Cinéma – Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année 214
Cinéma – Paris 8-Saint-Denis – Troisième année 217
Cinéma – Paris Nanterre – Première année 220
Cinéma – Paris Nanterre – Deuxième année 221
Cinéma – Paris Nanterre – Troisième année 223

Premier semestre – Années précédentes : Théâtre 227

Théâtre – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Première année 227
Théâtre – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Deuxième année 229
Théâtre – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Troisième année 232

Premier semestre – Années précédentes : Études anglophones 251

Études anglophones – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Master 251
Études anglophones – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Master 261
Études anglophones – Paris-Nanterre – Master 272

Premier semestre – Années précédentes : Philosophie 281

Philosophie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année 281
Philosophie – Paris 8-Saint-Denis – Première année 287
Philosophie – Paris-Nanterre – Première année 297

Premier semestre – Années précédentes : Sciences de l'éducation 299

Sciences de l'éducation – Paris 8-Saint-Denis - Première année 299
Sciences de l'éducation – Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année 302
Sciences de l'éducation – Paris 8-Saint-Denis - Troisième année 307
Sciences de l'éducation – Paris-Nanterre – Première année 312

Premier semestre – Années précédentes : Musique et musicologie 314

Back to ToC

Musique – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Pratique musicale 1re, 2e, 3e année 314
Musicologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année 314
Musicologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année 314
Musicologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année 315
Musique et musicologie – Paris 8-Saint-Denis – Première année 318
Musique et musicologie – Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année 320
Musique et musicologie – Paris 8-Saint-Denis – Troisième année 323

Premier semestre – Années précédentes : Arts plastiques – Cours pratiques 328

Arts plastiques - Cours pratiques - Paris 8 Saint-Denis – Première année 328
Arts plastiques - Cours pratiques - Paris 8 Saint-Denis - Deuxième année 333
Arts plastiques - Cours pratiques - Paris 8 Saint-Denis - Troisième année 336

Premier semestre – Années précédentes : Studios : arts plastiques, danse 339

Sculpture, peinture et dessin 339
Céramique 339
Danse 340

Back to ToC

Cours de CUPA (in-house courses)

Reminder: these are former course offerings. Updated in-house course offerings will be available a few months before the start of the program. Contact CUPA at info@cupa.paris.edu for more information.
In-house courses are offered to all CUPA students, whether they test at the B1 or B2 level.

CUPA301 La peinture française du XIXe siècle : de l'académisme à l'expression de l'individualité
Nous nous proposons dans le cadre de ce cours de nous concentrer sur une période clé riche en bouleversements. Nous nous pencherons particulièrement sur l'affirmation de l'individualité de l'artiste par rapport aux institutions et aux grands mouvements picturaux qui ont marqué l'histoire de la peinture française de ce temps. Nous commencerons notre étude par le Néoclassicisme et plus particulièrement par l'œuvre de Jacques Louis David (1748 – 1825) peintre officiel de la Révolution puis de l'Empire et la clôturerons par le post-Impressionnisme représenté par de fortes personnalités comme Cézanne et Van Gogh qui contribueront de façon cruciale à l'éclosion de l'art moderne au début du siècle suivant. Le contexte socio-politique constituera une donnée essentielle pour la compréhension et l'appréciation des artistes et des œuvres étudiés. Le cours sera divisé en deux séances hebdomadaires dont l'une se déroulera en classe sous forme de séminaire illustré de diapositives ; et la seconde se fera au musée, au contact direct des œuvres.

CUPA314 Paris mosaïque : des communautés au communautarisme (XIXe-XXIe siècles) ?
Ce cours est une introduction à l'histoire des communautés à Paris. À travers cette question, il s'agit bien sûr d'interroger l'histoire de Paris, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'immigration et l'histoire coloniale et post-coloniale — qui explique en partie la présence de nombreux migrants (et de leurs enfants devenus entre temps citoyens français) provenant du Maghreb et d'Afrique subsaharienne — mais aussi de relier le présent au passé et de mettre en perspective les débats très contemporains auxquels la société française est confrontée : immigration clandestine, question de la laïcité, affaire du foulard islamique… Le cours se propose donc autant d'aborder la question de l'implantation de ces communautés étrangères et immigrées européennes, africaines et asiatiques (Belges, Italiens, Espagnols, Polonais, Portugais, Algériens, Sénégalais, Maliens, Vietnamiens, Chinois…) ou migrantes (les « Français de souche nord-africaine » avant 1962 par exemple) dans un espace singulier — Paris — que de problématiser (en les liant avec cette longue histoire de l'immigration dans la capitale) les questions polémiques qui ont abouti à l'idée qu'un certain type de communautarisme « ethnique » ou/et « confessionnel » (que le cours tentera de définir) était en train de s'installer (ou pas) en France.Très riche en dates, définitions, notions, concepts — car il mobilise en effet des connaissances nombreuses sur l'histoire de Paris, sur l'histoire de France, sur l'histoire européenne, sur l'histoire de l'immigration, sur l'histoire coloniale et post-coloniale et sur l'histoire des relations internationales — le cours permet, à travers le paradigme communauté/communautaire d'entrer différemment (au travers de Paris et de ses habitants) dans la complexité du monde contemporain.

Back to ToC

CUPA322 L'écriture de soi : entrer en littérature par le prisme de l'intime
Ce cours explore le thème de l'intime, à travers des textes littéraires mais aussi des œuvres transdisciplinaires, tout en approfondissant la maîtrise de la langue française. Le cours se décline en trois mouvements, à la fois distincts et liés : l'expérience textuelle du cœur, celle du corps, celle de l'esprit. Un corpus de textes littéraires, soutenu par des textes théoriques, ouvrira une porte d'entrée triple dans l'univers de l'intime. Nous lierons les créations à travers leurs récurrences ou audaces intellectuelles. Nous questionnerons les géographies intimes, les territoires génériques, et ce qu'il se passe à l'intérieur de nos propres frontières après analyse stylistique. Nous créerons un cours où l'alliage de l'histoire de la littérature et des références grammaticales et lexicales permettront aux étudiantes et étudiants de perfectionner leur niveau de langue française tout en aiguisant leur esprit critique.

CUPA323 (Re)penser la nature: perspectives historiques, philosophiques et anthropologiques sur l'écologie
Dans la mythologie grecque, Prométhée vole le feu aux dieux pour donner à l'humanité la possibilité de modifier la nature grâce à la technique. C'est l'avènement de la civilisation humaine, au prix de la perte de l'âge d'or. Depuis, la philosophie occidentale tente de définir la place des humains dans le monde naturel, « entre les bêtes et les dieux » (Jean-Pierre Vernant) pour réfléchir aux principes éthiques d'une science écologique. Que veut-on dire quand on parle de « la nature » ? La « nature » est-elle naturelle, ou une construction humaine ? Qu'est-ce qui distingue les humains des animaux non-humains, et pourquoi nous sentons-nous supérieurs à eux ? Enfin, comment le nouveau régime climatique nous force-t-il à remettre en cause nos présupposés sur l'environnement et à repenser notre relation à une prétendue « nature » ? Ce cours survole cinq siècles de philosophie écologique pour suivre le développement des modèles épistémologiques fondant notre compréhension du monde naturel et de notre propre humanité. Nous lirons Montaigne et Descartes, pour discuter du droit des humains d'exploiter et de domestiquer la nature au tournant de la révolution scientifique. Nous verrons les contributions oubliées des femmes à cette « humanité » trop souvent genrée au masculin. Nous plongerons dans la philosophie des Lumières et comparerons la position de philosophes matérialistes tels que Diderot à la sensibilité pré-romantique et déjà « écologique » de Rousseau. Nous examinerons l'influence du positivisme sur les paradigmes écologiques du XIXe siècle et son rôle dans le développement des politiques coloniales. Enfin, nous verrons l'évolution du mouvement pour les droits des animaux non-humains pour remettre en cause notre modèle anthropocentrique et discuterons des débats contemporains autour de l'écocritique, de l'anthropocène, et de « l'instabilité de (la notion de) nature » (Bruno Latour) dans l'épistémologie contemporaine.

CUPA324 Genre et médias
Ce cours d'introduction à l'étude des représentations médiatiques du genre et des sexualités part d'un choix de productions de la culture populaire (séries télévisées, jeu vidéo, films de fiction, chaînes Twitch et YouTube, TikTok...) et prend appui sur l'activité des publics sur les réseaux sociaux pour comprendre la fabrique des représentations de genre et des identités sexuelles. Il met l'accent sur les contextes français et francophones mais propose des éléments de comparaison et d'analyse des circulations entre la France et les États-Unis. Les enjeux de genre et d'identités sexuelles sont étudiés à travers 4 axes : La construction sociomédiatique des stéréotypes de genre ; Genre, identifications et regard (avec les théories féministes du *gaze*) ; Identités sexuelles et usages des dispositifs médiatiques (l'activité des publics) ; Controverses, discours médiatiques et stratégies marketing (notamment autour du *queerbaiting* ou des politiques de diversité). L'objectif du cours est de faire acquérir des connaissances théoriques en études de genre et des médias et de proposer un corpus de textes de référence en études de genre francophones. Le large choix de productions médiatiques permet d'apprendre à contextualiser des problématiques génériques et d'acquérir une meilleure connaissance du contexte social et culturel français contemporain, ainsi qu'une bonne compréhension et utilisation des outils d'analyse des médias et des représentations de genre.

Back to ToC

CUPA325 Introduction à la phonologie et la socio-phonétique du français

La phonétique est la composante souvent la plus négligée lors de l'apprentissage d'une langue étrangère. Dans le but de pallier ce manque, ce cours cherchera à apporter des connaissances à la fois théoriques, pratiques et socio-culturelles en lien avec la phonétique du français. Axé autour de ces trois pôles, le cours aura pour objectif général l'approfondissement de la maîtrise du français. Pour cela, les étudiant·es étudieront les spécificités rythmiques et phonémiques de la langue et s'entraîneront également à la transcription phonétique afin d'affiner leur écoute et leur compréhension de la langue ; des aspects plus pratiques de remédiation phonétique seront également proposés alliant les méthodes traditionnelles de phonétique articulatoire et celle verbo-tonale plus actuelle ; enfin, l'aspect socio-culturel tiendra une place centrale dans le syllabus et permettra d'aborder des notions telles que les évolutions historiques du parler français, la glottophobie, la diversité des accents régionaux ou de la francophonie ainsi que la questions des marqueurs de classe ou de communautés. De nombreux documents audios ou vidéos d'époques et d'origines variées serviront de support aux séances, en complément avec des textes de références ainsi que des exercices pratiques.

Back to ToC

CUPA's main partner universities

Reminder : these are former course offerings. Updated in-house course offerings will be available a few months before the start of the program. Contact CUPA at info@cupa.paris.edu for more information.

University courses are open to students who test at the B2 level or above.

Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 http://www.univ-paris3.fr

Lettres et linguistique françaises (LLFL)	Phonétique/linguistique appliquée (ILPGA)	Études germaniques
Littérature générale et comparée	Études italiennes et roumaines	Communication
Cinéma et Audiovisuel	Hautes études d'Amérique latine (IHEAL)	Médiation culturelle
Études Théâtrales	Études arabes, hébraïques, indiennes et iraniennes	Études européennes
Monde Anglophone	Études ibériques et latino-américaines	

Sorbonne Université - Faculté des lettres – Lettres http://lettres.sorbonne-universite.fr/

Littérature française et comparée	Histoire	Études anglophones
Langue française	Géographie et aménagement	Philosophie
Lettres classiques/Latin/Grec	Études arabes et hébraïques	Sociologie
Musique et Musicologie	Études germaniques et nordiques	Études slaves
Histoire de l'art et archéologie	Études ibériques et latino-américaines	Études italiennes

Université de Paris 8 - St Denis http://www.univ-paris8.fr/

Littérature française et comparée	Histoire	Cinéma
Science politique	Sociologie et anthropologie	Études de genre
Sciences du langage	Arts plastiques	Psychologie
Géographie	Langues (espagnol, allemand, russe, arabe...)	Psychanalyse
Théâtre	Sciences de l'éducation	Philosophie
Musique	Mathématiques, informatique, technologies	Études Européennes
Économie et gestion	Culture et communication	Danse

Université de Paris Nanterre http://www.parisnanterre.fr/

Lettres modernes	Histoire	Géographie
Lettres classiques, latin, grec	Anthropologie	Sociologie
Philosophie	Information et communication	Arts du spectacle
Études anglophones	Sciences de l'éducation	Études germaniques
Droit et science politique	Sciences du langage	Études italiennes
Économie	Administration économique et sociale	Études lusophones
Psychologie	Études hispaniques et hispano-américaines	Études slaves
Histoire de l'art et archéologie	Mathématiques et informatique	

Campus locations for CUPA's main partner universities

In Paris, the notion of "campus" does not apply. Facilities are in no way comparable to the ones you are familiar with in the US. Whereas US undergrad students are immersed in their college campus both academically and socially, in France the university does not play a central role in a student's life. It is merely one aspect among many of their everyday life. In geographical terms, Parisian students see the whole city as their campus.

Here is a map locating the main universities and library facilities in Paris. This list is by no means exhaustive; it is just meant to illustrate the notion of a "global" campus:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ihx7L1KiT4ez21504tPmn8aPk44&usp=sharing

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Littérature

Littérature française - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Première année

F1HL01 Histoire littéraire 1

Ce cours propose un panorama complet de l'histoire de la littérature française en donnant des repères chronologiques fondamentaux. Chaque période fera l'objet d'une présentation soulignant ses principaux aspects et enjeux (la lyrique médiévale, l'humanisme, baroque et classicisme, etc.). Les séances, combinant enseignement et discussions, reposent sur l'étude préalable de textes réunis dans une brochure : le cours exige donc un travail de lecture personnelle, qui comprendra également la préparation de fiches sur des ouvrages critiques. Support du cours : Brochures à retirer avant la 1re séance auprès du bureau de reprographie (RDC du site Censier).

F1LT01 Littérature, culture et société 1 : Moyen Âge-XVIIe siècle - Des hommes d'honneur

De la chanson de geste médiévale au théâtre classique, les exigences de l'honneur et les conflits qu'elles engendrent ont fourni un sujet de choix dans des sociétés fortement marquées par une idéologie guerrière et féodale. Le cours examinera cette question à partir de deux textes mettant en scène des hommes d'honneur : *La Chanson de Roland* et *Le Cid* de Corneille.

Œuvres au programme (attention: il est important d'avoir l'édition demandée) :

- *La Chanson de Roland*, éd. J. Dufournet, Paris, GF, 1993.
- Corneille, *Le Cid*, éd. Boris Donné, Paris, GF, 2011.

F1LT02 Littérature, culture et société, XVIe-XVIIe siècles – Étranges étrangers

Parti en 1556 comme cordonnier outre-Atlantique, Jean de Léry en revient pasteur protestant et, en 1578, auteur de *L'Histoire d'un voyage en terre de Brésil*, témoignant d'une grande tolérance envers les indiens et d'un regard d'ethnologue salué par Claude Lévi-Strauss. À une époque où les guerres de religion règnent en France, Léry questionne, avec un à propos aigu, notre perception du sauvage, incarnation de la différence. Renversant les perspectives traditionnelles, il montre les européens sous le regard des sauvages : comme Montaigne, il offre une leçon de tolérance en prouvant l'unité de l'humanité, ce dont Molière se fait l'écho sur le mode comique avec les turqueries de son *Bourgeois Gentilhomme*

Œuvres au programme :

- Jean de Léry, *Histoire d'un voyage en Terre de Brésil*, éd. F. Lestringant, Livre de Poche, 1994.
- Michel de Montaigne, *Essais*, I, 30 « Les cannibales » et III, 6 « Des coches ».
- Molière, *Le Bourgeois Gentilhomme*, éd. George Couton, Folio Classique, 2013.

Compléments :

- *Les Indes galantes* (1735), Rameau

F1LT03 Littérature, culture et société, XVIe-XVIIe siècles – Voix de femmes

Peut-on reconnaître la voix d'une femme déguisée en homme ? La voix des femmes est-elle toujours (trop) belle et musicale ? Et la plainte et les pleurs toujours féminins ? Que se passe-t-il lorsque les femmes parlent avec l'autorité du savoir ? Et lorsqu'elles racontent des histoires ? A travers plusieurs fictions des XVIe et XVIIe siècles, nous nous interrogerons sur les caractéristiques prêtées à la voix des femmes pour comprendre les enjeux de telles représentations.

Back to ToC

Œuvres au programme :

- Mme de Sévigné, *Lettres* (sélection donnée sous forme de brochure)
- Isaac de Benserade, *Iphis et Iante*, éd. Lampsaque
- *Lettres de la religieuse portugaise*, GF n°1396
- Molière, *Les femmes savantes*, Folio classique n°3230
- Racine, *Phèdre*, Livre de poche n° 6127

F1LT04 Littérature, culture et société, XVIIe-XIXe siècles : Parvenus et hommes d'argent, de Molière à Balzac

Les mutations économiques et sociales qui marquent le règne de Louis XIV font émerger une nouvelle catégorie de particuliers enrichis dans les affaires et le négoce. Avides de titres comme M. Jourdain ou de richesses comme Turcaret, les personnages de parvenus et d'hommes d'argent sont représentatifs, dans les romans de Marivaux et de Voltaire, d'une nouvelle philosophie de l'individu. Dans sa *Comédie humaine*, Balzac les transforme en héros d'un ordre social dominé par les puissances financières.

Œuvres au programme :

- Molière : *Le Bourgeois gentilhomme*, éd. G. Couton, Folio, 2013, n°3233.
- La Bruyère : *Les Caractères*, « Des biens de fortune », (extraits photocopiés)
- Lesage : *Turcaret* (éd. N. Rizzoni, Livre de poche, 1999, n°18000)
- Marivaux : *Le Paysan parvenu* (éd. Leborgne, GF, 2010, n°1437 ou éd. H. Coulet, Folio, n°1327)
- Voltaire : *L'Ingénu* (éd. J. Goldzink, GF, 2009, n°1408)
- Balzac : *Gobseck,* éd. Ph. Berthier, GF-Flammarion, 1984, n°429

Lectures conseillées :

- La Bruyère : *Les Caractères*, éd. E. Bury, Livre de poche, 1995, n°1478.
- Balzac : *Le Faiseur*, éd. Ph. Berthier, GF-Flammarion, 2012, n°1495.

F1LT05 Littérature, culture et société, XIXe siècle : Littérature, rêve et folie

Comment saisir les rapports du rêve et de la folie ? Sont-ils analogues ou identiques ? La folie est-elle l'abîme du rêve, ou le rêve un abîme de folie ? Comment préserver de toute réduction positiviste les pouvoirs révélateurs et créateurs du rêve et de la folie ? C'est autour de ces questions brûlantes, à vrai dire séculaires, que la littérature et l'aliénisme naissant dialoguent au XIXe siècle, non sans dissensions majeures. Les auteurs que nous nous proposons d'étudier se sont intéressés, avec une très grande acuité, à ce que Nodier a appelé les « phénomènes du sommeil » et à leur voisinage périlleux avec la folie. De la « folie poétique » telle que l'incarne le héros de *La Fée aux miettes* à la folie pathologique où s'abîme la survivante de la Bérézina dans *Adieu*, en passant par la descente aux enfers virgilienne qu'épouse le narrateur d'Aurélia, en quête de la vraie vie, c'est aux métamorphoses littéraires du paradigme rêve-folie que nous nous attacherons, en confrontant notamment récits et théâtre de la folie.

Œuvres au programme :

- Balzac, *Adieu*, Le Livre de poche, coll. Libretti.
- Nodier, *La Fée aux miettes*, éd. P. Berthier, Folio.
- Nerval, *Aurélia*, in *Aurélia, Les Nuits d'octobre, Pandora, Promenades et souvenirs*, éd Illouz, Folio.
- Maupassant, *Le Horla et autres récits fantastiques*, éd. M. Bury, Le Livre de poche.
- Anthologie de la folie au théâtre

Back to ToC

F1LT06 Littérature, culture et société, XVIIIe et XXe siècle : Littératures de l'engagement

À travers les époques, les écrivains se mêlent parfois de politique. Mais la question de l'engagement devient au XXe siècle l'un des axes majeurs du débat littéraire. Que désigne-t-elle précisément ? Circonscrit-elle un « moment » de l'histoire de la littérature française ou, transhistorique, s'inscrit-elle dans la longue durée ? Quels genres sollicite-t-elle ? Quelles pratiques d'écriture littéraire implique-t-elle ? Il sera donc question ici de littérature(s) autant que d'engagement(s).

Œuvres au programme :

- Voltaire. *Traité sur la tolérance*, éd. Folio (dans le volume intitulé *L'Affaire Calas*).
- Georges Bernanos. *Les Enfants humiliés*, éd. Folio.
- Vercors. *Le Silence de la mer*, éd. Le Livre de poche.
- Jean-Paul Sartre. *Les Mains sales*, éd. Folio.
- Albert Camus. *Discours de Suède*, éd. Folio.

Littérature française - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Deuxième année

F3LT01 Transmissions littéraires, Moyen Âge : Le Graal

Vers 1180, le *Conte du Graal* place en son centre le repas offert à Perceval chez le roi Pêcheur, où passent et repassent, entre autres éléments mystérieux, un Graal et une lance qui saigne. Dès lors, l'action chevaleresque se transforme en une quête de voir et de savoir dont le Graal est encore aujourd'hui le symbole. L'œuvre inachevée de Chrétien de Troyes donne lieu à de nombreuses continuations et récritures qui, selon les textes, accentuent plus ou moins l'aspect spirituel et mystique de la quête (des extraits des Continuations, du Roman de *l'Estoire dou Graal* de Robert de Boron et de la *Queste del Saint Graal* seront étudiés). Mais on se consacrera plus particulièrement au *Haut Livre du Graal*, qui met en jeu l'ensemble des grands héros arthuriens dans une vaste fresque en prose, aux accents à la fois eschatologiques et barbares. Le cours s'intéressera donc à la naissance et aux prolongements médiévaux et modernes du mythe du Graal ainsi qu'aux changements poétiques induits pour le roman par le passage du vers à la prose au début du XIIIe siècle.

Œuvres au programme :

- *Le Conte du Graal*, éd. et trad. C. Mêla, Lettres Gothiques, 1990.
- *La Queste del Saint Graal*, Paris, Lettres Gothiques, 2006

F3LT02 Transmissions littéraires, XVIe-XVIIe siècles : Médée

Amante passionnée et meurtrière, épouse jalouse et mère infanticide, mais aussi étrangère venue d'un rivage oriental, fille de roi, petite-fille du Soleil, magicienne : telle est Médée la Colchidienne, celle qui a tout fait par amour pour Jason, avant de tout faire par haine, jusqu'à tuer ses fils. Médée de Jean de La Péruse est la première tragédie imprimée en 1556, devenant ainsi le premier modèle de tragédie à l'antique ; la Médée de Corneille en 1635 sera sa tout première tragédie, tirée elle aussi des grands classiques de l'Antiquité. Nous verrons à travers ces tragédies comment la « toute méchante » Médée « attire si bien de son côté toute la faveur de l'auditoire » selon les propos de Corneille.

Œuvres au programme :

- La Péruse, *Médée* (la pièce vous sera distribuée sous forme de brochure photocopiée)
- Corneille, *Médée* dans *Théâtre II*, éd. J. Maurens, Paris, GF Flammarion, 2006, p. 133-193.

Back to ToC

Lectures complémentaires :

- Euripide, *Médée*, trad. Gondicas et Judet de la Combe, Chambéry, Comp'Act, L'Acte même, 2000.
- Sénèque, *Médée* dans *Sénèque. Théâtre complet*, trad. F. Dupont, Paris, Imprimerie nationale Éditions, Le Spectateur français, 1992, vol. II, p. 12-90 ; ou Le Livre de poche n° 14189, 1997
- Camus Jean-Pierre, *La Mère Médée* dans *Dom Carlos et autres nouvelles du XVIIe siècle*, Folio Classique, éd. Roger Guichemerre, 1995, pp. 88-91.
- Anouilh, *Médée* (La Petite Vermillon)

F3LT03 Transmissions littéraires, XVIIe-XVIIIe siècles : Œdipe, un héritage encombrant

Que peut dire la tragédie du mythe d'Œdipe ? De l'*Œdipe-Roi* de Sophocle, à l'*Œdipe* de Voltaire en passant par la tragédie de Corneille du même nom, on interrogera la possible représentation de ce que Freud désignait en son temps comme "l'autre scène". À travers des études dramaturgiques ancrées dans leur siècle, on tentera de comprendre "ce que fait" le théâtre au mythe. Quelle réflexion sur la culpabilité, le lien familial et politique, la représentation se tisse au carrefour du mythe et de la tragédie ?

Œuvres au programme :

- Sophocle, *Œdipe Roi*, *Œdipe à Colone* dans *Théâtre complet*, Folio
- Corneille, *Œdipe*, dans *Théâtre complet*, GF, t.3
- Voltaire, *Œdipe et Dominique*, *Œdipe travesti*, Editions Espaces, 34

F3LT04 Transmissions littéraires, XVIIe-XVIIIe siècles : Libertinage et séduction

Le siècle des Lumières n'est pas seulement celui de la philosophie, il est aussi celui de l'allégresse et du libertinage. La littérature dramatigue et romanesgue analyse les rouages et les roueries de la conguête amoureuse. Ce parcours des figures majeures de la séduction de Molière à Beaumarchais permettra d'étudier la façon dont les Lumières ont su éclairer les égarements du cœur et les ruses de l'esprit, en interrogeant les limites entre tromperie et sincérité, artifice et innocence, libertinage et amour.

Œuvres au programme :

- Molière : *Dom Juan* (éd. B. Donné, GF-Flammarion, 1998, n°903 ou éd. G. Couton, Folio-Théâtre)
- Marivaux : *La Fausse Suivante* (éd. J. Goldzink, GF-Flammarion, 1992, n°712).
- Crébillon : *La Nuit et le moment* (éd. J. Dagen, GF-Flammarion, 1986)
- Prévost : *Histoire d'une Grecque moderne* (éd. A.J. Singerman, GF-Flammarion, 1990, n°612)
- Laclos : *Les Liaisons dangereuses* (éd. M. Delon, Livre de poche, 2001, n°354)

F3LT05 Transmissions littéraires, XIXe siècle : L'héroïsme en question

Le héros n'est pas seulement le personnage principal gui cristallise les enjeux d'une histoire (individuelle, collective) et s'offre à l'identification du lecteur. Il est aussi, traditionnellement, porteur d'un certain nombre de valeurs gui exaltent sa bravoure, sa grandeur. Les textes épiques visent à célébrer ces figures édifiantes. Les différents genres, théâtre, poésie, roman, en témoignent chacun à leur façon. Or, au cours du XIXe siècle, la logique de l'évolution littéraire met en question le caractère exemplaire de la « belle âme ». Si la littérature veut refléter le réel, elle doit rendre compte de la vie de tous, au lieu de s'attacher seulement à quelques individus qui seraient par nature des êtres d'exception. C'est aussi une hiérarchie sociale gui s'effondre : le héros aristocratique, capable d'action, devient un homme ordinaire, pour lequel il est difficile de se distinguer. Les héros deviennent plus complexes, plus ambigus : trop humains, ils sont désormais suspects d'être autre chose gue des modèles de vertu. Rabaissés, ironises, ils perdent leurs qualités, pour n'être plus gue des représentants de la condition humaine, voire des anti-héros. En quoi la littérature du XIXe siècle enregistre-t-elle la crise de l'héroïsme et des valeurs qu'il véhiculait jusque là ? La visée morale des textes se trouve-t-elle congédiée ? Ces héros d'un nouveau type savent-ils encore maîtriser la trajectoire de leurs vies et déchiffrer les signes du monde gui les entoure? En quoi les lecteurs peuvent-ils avoir encore besoin d'eux ?

Back to ToC

Œuvres au programme :

- Hugo, *Hernani*, éd. Florence Naugrette, GF Flammarion, 2012.
- Hugo, *La Légende des siècles*, extraits (brochure fournie en cours).
- Barbey d'Aurevilly, *Le Chevalier des Touches*, éd. Pierre Glaudes, Livre de poche, 2007.
- Stendhal, *La Chartreuse de Parme*, éd. Michel Crouzet, Livre de poche, 2000.
- Maupassant, *Boule de Suif*, éd. Louis Forestier, Folio classiques

F3LT06 Transmissions littéraires, XXe siècle : Territoires imaginaires

La littérature, pour mieux dire le réel ou au contraire pour en repousser les limites, s'est souvent plu, au cours des siècles passés, à dessiner une *terra incognita*, une géographie imaginaire susceptible de donner forme aux questions qu'elle souhaitait poser au monde. Le XXe siècle continue d'interroger les utopies gui informent les textes littéraires et accompagnent la pratique romanesque dans ses fluctuations formelles, en particulier celles du récit poétique et de l'autofiction. On s'appuiera sur un choix d'extraits de textes des XVIIe et XVIIIe siècles avant d'aborder la production du XXe siècle.

Œuvres au programme :

- Alain-Fournier *Le Grand Meaulnes* (Folio 4943)
- Julien Gracq *Le Rivage des Syrtes* (Corti)
- Georges Pérec *W ou le souvenir d'enfance* (Gallimard L'Imaginaire)

Littérature française - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Troisième année

F5LT01 Lectures d'un auteur, Moyen Âge : Adam de la Halle

Adam de la Halle est un trouvère arrageois de la fin du XIIIe siècle, auteur d'œuvres poétiques variées (chansons, jeux-partis, congés) et de pièces de théâtre, dont le célèbre Jeu de Robin et de Marion et le non moins célèbre Jeu de la Feuillée. Que toute sa production ait été recueillie dans un manuscrit témoigne de la notoriété du personnage dont on a voulu préserver les œuvres complètes. Créateur à l'instar de Rutebeuf d'une littérature urbaine, Adam de la Halle apparaît comme un précurseur de Villon.

Œuvres au programme :

- Adam de la Halle, *Œuvres complètes*, éd. et traduction de P.Y. Badel, Paris, Livre de poche (Lettres Gothiques), 1995.

F5LT04 Lectures d'un auteur, XVIIIe siècle : Rousseau

Romancier mais aussi penseur de l'amour, théoricien du lien social et politique, inventeur de l'anthropologie, poète lyrique de la liberté, telles sont quelques-unes des faces gue présente Rousseau dans ce parcours gui comprend des écrits de statut très différent : un grand roman épistolaire porté par l'inspiration érotique ; le texte fondateur des sciences de l'homme au siècle des Lumières : le Discours sur l'origine de l'inégalité ; des Lettres philosophiques animées par le dialogue et la confrontation avec ses contemporains ; *Les Rêveries du promeneur solitaire*, gui offrent sous une forme littéraire inédite une méditation sur la solitude, l'existence au jour le jour, et la vie de l'esprit.

Œuvres au programme :

- *Julie ou La Nouvelle Héloïse*, éd. H. Coulet, Folio, 1995, n°2419-20, 2 vol. (édition recommandée) ou éd. J.M. Goulemot (Livre de poche, 2002, n°16109).
- *Discours sur l'origine de l'inégalité* (éd. B. Bachofen et B. Bemardi, GF-Flammarion, 2008, n°1379 ou éd. J. Starobinski, Folio Essai, n°18, 2005)
- *Rêveries du promeneur solitaire* (éd. E. Leborgne, GF-Flammarion, 2012, n°1296)
- Préface de *Narcisse ou l'amant de lui-même*, éd. H. Coulet, Desjonquères, 2008.
- *Lettres à Malesherbes*, éd. J. Vassevière (Livre de poche, 2010) ou dans *Lettres philosophiques* (éd. J.-F. Perrin, Livre de poche, 2003, n°4681).

Back to ToC

Lectures conseillées

- Lecture conseillée : Livre IX des *Confessions* (éd. Grosrichard, GF-Flammarion,2012, T II, n°1020)
- *Choix de Lettres philosophiques* (éd. J.-F. Perrin, Livre de poche, 2003, n°4681)

F5LT05 Lectures d'un auteur, XIXe siècle : Balzac

Colossale et multiforme, *La Comédie humaine* est une œuvre hyperbolique malgré son désir d'authenticité et de réalisme. Balzac entend écrire aussi bien « l'histoire des mœurs » que « l'étude générale du cœur humain », débusque la réalité de son siècle tout en tendant à l'universel, regarde sans complaisance les acteurs de son temps, sans oublier leur force comique. Par l'étude de trois textes fondateurs dans l'histoire de la littérature, nous invitons à un voyage dans la *Comédie humaine*, à une plongée dans le « monde balzacien » dont les personnages se croisent de romans en romans. *Le Lys dans la vallée* évoque les mariages malheureux et les amours passionnées. Avec *Illusions perdues*, nous suivons le provincial Lucien de Rubempré dans la capitale où il découvre le journalisme, le théâtre, la politique. *La Cousine Bette* nous plongera dans la cruauté d'un roman à intrigue, où peuvent s'épanouir les manœuvres d'une femme laide et manipulatrice.

Œuvres au programme :

- *La Cousine Bette*, éd. Pierre Barbéris, Folio.
- *Illusions perdues*, éd. Ph. Berthier, GF.
- *Le Lys dans la vallée*, éd. Anne-Marie Meininger, Folio.

F5O001 Écritures de soi à Rome

Parle-t-on de soi à Rome ? Existe-t-il une écriture personnelle ou autobiographique ? Il s'agira de se demander quelle image d'eux-mêmes donnent différents auteurs latins, dans différents contextes et genres. Nous nous demanderons si les auteurs construisent des images d'eux-mêmes, selon quelles modalités et dans quels buts. Nous étudierons quatre corpus principaux : 1) les discours de Cicéron, pour voir comment la personne même de l'orateur participe de l'efficacité de l'art oratoire. 2) Les lettres de Cicéron à Pline le Jeune pour voir quelle image de l'auteur apparaît en fonction des correspondants. 3) Les élégies, de Tibulle à Ovide, afin d'analyser comment, au delà d'une littérature personnelle, les auteurs jouent avec différentes topiques, différents codes. 4) Les *Confessions* d'Augustin, généralement considérées comme étant une des premières autobiographies.

F5O003 Textes et images au Moyen Âge

La pensée médiévale est une pensée analogique, que l'on rattache souvent à une pensée primitive mais qui constitue aussi un des fondamentaux de la pensée humaine. Nous réfléchirons à la façon dont l'analogie structure les domaines de pensée au Moyen Âge (étymologie, sciences, théologie, littérature...) avant de nous pencher sur une de ses applications pratiques qui est la figure de répétition. Les effets de miroir et de dédoublement, dans les textes littéraires comme dans les enluminures vont bien au-delà de l'ornementation et sous-tendent une rhétorique, une argumentation que nous découvrirons ensemble, et dont la visée peut être aussi être bien de créer des rapprochements intertextuels que de susciter le rire.

Œuvres au programme:

- *Pyrame et Thisbé, Narcisse et Philomena*, éd. Emmanuèle Baumgartner, Folio Classique, 2000.
- D'autres textes seront fournis sous forme de polycopié.

Back to ToC

F5O006 Littérature et philosophie (XIXe) - Esthétique et littérature : la question de l'autonomie

À quoi servent l'art et la littérature ? Forment-ils leur propre finalité autonome, ou bien doivent-ils déboucher sur une morale, une politique ? À ces questions sur la finalité répondent des questions sur l'origine : d'où viennent l'art et la philosophie ? Sont-ils issus des civilisations dans leur diversité ou du génie individuel ? Sont-ils déterminés par leur époque ou en rupture avec elle ? Le XIXe siècle s'est beaucoup interrogé sur ces alternatives. Écrivains, artistes et critiques ont élaboré des théories qui vont soit dans le sens de l'art pour l'art, c'est à dire d'une autonomie de l'esthétique, soit dans le sens opposé, invoquant la moralité de l'art ou posant son historicité. Ce cours retracera les principales étapes d'un débat qui va de la naissance de l'esthétique philosophique au XVIIIe siècle jusqu'à la sociologie de l'art à la fin du XIXe siècle, à travers la lecture de textes philosophiques et littéraires (Baumgartner, Burke, Kant, Hegel, Cousin, Hugo, Gautier, Baudelaire, Mme de Staël, Taine, Guyau).

Œuvres au programme :

- Carole Talon-Hugon, *L'Esthétique*, Paris, PUF, « Que sais-je? », 4e édition, 2004
- Jean Lacoste, *La Philosophie de l'art*, Paris, PUF, « Que sais-je? », 10e édition, 2010.
- Luc Ferry, *Le Sens du beau*, Paris, Le Livre de Poche, 2001.
- À ces livres s'ajouteront des textes réunis en un polycopié.

F5O007 Littérature et peinture - Face au tableau, la critique des poètes (XXe s.)

La plupart des poètes du XXe siècle ont eu comme Baudelaire « le culte des images ». En un temps où la dimension critique du poème s'est imposée, où les avant-gardes regroupent les écrivains, les peintres, les plasticiens, où la distinction du critique et du créateur semble caduque, un dialogue privilégié s'est instauré entre les poètes et les arts visuels. On en prendra la mesure à travers le siècle : Apollinaire, Breton, Char, Ponge, Tardieu, Bonnefoy, Butor nous permettront de nous arrêter devant certaines toiles cubistes et des œuvres de Miro, Giacometti, Nicolas de Staël, Fautrier, Balthus, Vieira da Silva. La frontière entre le visible et l'invisible, la question de la représentation, du regard et du point de vue, la recherche d'une écriture qui puisse « donner à voir » orienteront l'étude qui conduira nécessairement face aux tableaux (Collections permanentes, expositions).

Textes étudiés dans :

- Apollinaire, *Chroniques d'art ;*
- Breton, *Le Surréalisme et la peinture ;*
- Bonnefoy, *L'arrière pays, L'Improbable, Giacometti ;*
- Char *Recherche de la base et du sommet* ti
- Ponge *L'Atelier contemporain* ti
- Tardieu *Le miroir ébloui*, poèmes traduits des arts, 1927-1992, Gallimard, 1993 ;
- Tardieu *Œuvres*, coll. Quarto, Gallimard, 2003.

Appuis critiques :

- Bernard Noël, *Journal du regard* ;
- Georges Didi-Huberman *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Minuit, 1992 ti
- Bernard Vouilloux, *Langages de l'art et relations transesthétiques*, Paris, Éd. de l'Éclat, 1997 ;
- *Un art de la figure. Francis Ponge dans l'atelier du peintre,* Lille, PU du Septentrion, 1998 ti
- "Manifester la peinture", in *André Breton, Actes du Colloque international*, L'Herne, 72, 1998

Back to ToC

F5O008 Fictions narratives contemporaines : Roman contemporain depuis 1980

Au tournant du XXIe siècle, on observe différents processus de renouvellement des écritures romanesques. Ils concernent à la fois l'expression des identités subjectives (la représentation de soi), collectives (le rapport à l'Histoire et à la société), esthétiques (la question des formes, genres et registres littéraires). Le cours se propose d'étudier ces phénomènes en s'intéressant à quatre œuvres et quatre auteurs représentatifs des principales tendances du roman actuel.

Œuvres au programme :

- Annie Ernaux, *Passion simple*, Folio, 1991
- Assia Djebar, *Femmes d'Alger dans leur appartement,* Le Livre de poche
- Pierre Michon, *Vies minuscules*, Folio, 1984
- Le Clézio, *Cœur brûle et autres romances*, Folio

F5O009 Poésie d'aujourd'hui

Où en est aujourd'hui la poésie française ? Quelles sont ses principales lignes de force, ou de fracture ? Ce cours va tout d'abord remettre en perspective les évolutions les plus marquantes de la poésie française depuis les années 1950 en s'arrêtant à deux œuvres majeures : celles de Philippe Jaccottet et de Michel Deguy. Il interrogera ensuite les démarches les plus contemporaines (performances, « néo-lyrisme », littéralisme, constructivisme, « post-poésie »...) et s'intéressera aux relations que l'écriture et l'édition de poésie entretiennent à présent avec les nouveaux médias.

Œuvres au programme :

- Philippe Jaccottet, *Poésies*, (Poésie/Gallimard, 1971)
- Michel Deguy, *Gisants*, Poèmes III, 1980-1995 (Poésie/Gallimard, 1999)
- J-M Espitallier, *Caisse à outils*, « panorama de la poésie française d'aujourd'hui » (Pocket, 2006)

F5O010 Introduction à la littérature francophone

Le cours présentera les conditions et les modes de développement de l'écriture littéraire dans les différentes aires géographiques concernées par la francophonie. Nous nous intéresserons également aux effets produits par le décentrement littéraire que suppose la catégorie controversée de littératures francophones, notamment sur l'image d'une littérature française désormais perçue comme partie prenante d'un réseau planétaire.

Lecture recommandée :

- Dominique Combe, *Les littératures francophones. Questions, débats, polémiques*, Paris, PUF, 2010

F5O011 Politiques linguistiques

Ce cours présente les différentes facettes de la politique, de la planification et de l'aménagement linguistique. Il aborde les aspects législatifs et leurs implications sur les dimensions sociales et éducatives. Il présente les politiques linguistiques dans la perspective des différents contextes linguistiques et historiques, et traite des enjeux de la francophonie. Des exemples pourront concerner d'autres langues, mais le cours insistera sur la langue française en s'appuyant sur la situation de la France, des Serments de Strasbourg en 842 à la période contemporaine, qui sera privilégiée par l'étude des textes et réformes concernant la langue de plusieurs pays africains francophones essentiellement, de la période coloniale à aujourd'hui, dans le contexte des politiques d'africanisation et de mondialisation. Dans ce cadre, les dimensions linguistiques seront liées aux questions de l'idéologie et du pouvoir.

Back to ToC

F5O012 Argumentation et narration dans les écrits scolaires

Argumenter, raconter : deux types d'actions langagières acquises durant l'enfance et pour lesquelles l'école a construit des enseignements spécifiques. À partir de copies d'élèves de fin d'école primaire, de collège et de lycée, ce cours permettra aux étudiants d'analyser ce genre de discours spécifique qu'est l'écrit scolaire. Les modalités de la narration et de l'argumentation à l'école seront mises en lumière par les travaux de linguistique textuelle et par les textes officiels de l'enseignement primaire et secondaire.

F5O013 Sémantique du nom

Dans la première partie du cours, sont présentées les perspectives contemporaines en sémantique du nom : perspectives structuralistes, cognitives (théorie du prototype), énonciatives. Seront discutées également les propositions de classement du lexique nominal (noms abstraits, concrets, etc.). Dans un second temps, l'examen portera sur le lexique nominal en usage ; autrement dit, il s'agit de prendre en compte, dans la description sémantique du nom, les contextes d'emploi. On étudiera ainsi : la pertinence des exemples dictionnairiques face à la réalité de l'usage ; la différentiation des synonymes par les co-occurrents ou collocatifs ; la distinction entre emplois dénominatifs et emplois prédicatifs ; les rapports entre sémantique, idéologie et doxa ; les emplois métaphoriques du nom ; les emplois phraséologiques du nom (c'est la porte ouverte à/laisser la porte ouverte à, etc.)

Lecture recommandée :

- *Les noms en français, Esquisse de classement*, Flaux et Van de Velde, Ophrys, 2000.

F5O015 Littérature, sciences et philosophie : physiologie du rêve (XVIIIe-XXe)

À partir de trois œuvres empruntées à des siècles et des genres différents — un dialogue philosophique, un récit et un essai dans lesquels se mêlent prose et poésie — le cours se propose d'analyser la manière dont la littérature s'affronte à la question du rêve face aux discours de savoir qui essaient d'en comprendre le fonctionnement, quand la littérature hésite entre théorisation et représentation. Comment parle le rêveur? Comment le rêve se constitue-t-il en spectacle et qui en sont les spectateurs? De quelle nature sont les espaces (organiques, naturels) auxquels le rêve permet d'accéder et quelles sont les fonctions qui lui sont attribuées? Il s'agit donc autant de réfléchir sur les moyens de décrire le rêve, de l'intérieur ou de l'extérieur, que d'envisager les intersections entre littérature, philosophie et sciences.

Œuvres au programme:

- Diderot, *Le Rêve de d'Alembert*, GF Flammarion
- Lautréamont, *Les Chants de Maldoror,* éd. Jean-Luc Steinmetz, GF Flammarion
- Michaux, *Façons d'endormi, façons d'éveillés*, Gallimard, L'imaginaire. 2h de TD par semaine

Back to ToC

Littérature comparée - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Première année

K1R004 Introduction à la littérature orale africaine

Le cours vise à présenter le vaste champ littéraire oral africain. Cela implique l'étude de textes qui donnent une idée de la diversité et de la richesse de ce patrimoine littéraire oral africain, d'une part, et, d'autre part, une réflexion théorique sur les formes nouvelles de l'oralité aujourd'hui en Afrique. Avec l'avènement de la radio, de la TV, que deviennent les formes anciennes de l'oralité ?

Œuvres au programme :

- Birago Diop, *Les contes d'Amadou Koumba*, Paris : Présence Africaine, 1961
- Mourad Djebel, *Contes des trois rives*, Actes Sud, Babel, 2011.
- Djibril Tamsir Niane, *Soundjata ou l'épopée mandingue*, Paris : Présence Africaine, 1960

K1R008 Problématiques du théâtre moderne

L'enjeu de ce cours sera d'étudier les principales caractéristiques du genre théâtral au XXe siècle à travers l'étude d'extraits nous invitant à saisir l'évolution du genre dans une perspective comparatiste, d'Alfred Jarry – précurseur du nouveau théâtre – à Fernando Arrabal – héritier du théâtre avant-gardiste et fondateur du théâtre Panique. Il s'agira alors de s'interroger sur le caractère désuet de l'appellation « théâtre de l'absurde », impropre à qualifier les œuvres de ces dramaturges, tout en tentant d'identifier les convergences et les divergences entre ces auteurs. Le but de ce travail sera de proposer aux étudiants des clés essentielles pour lire le théâtre moderne – en abordant les questions de la faillite de la logique, la crise du langage, l'esthétique de la dérision, la dimension onirique, le statut du personnage… –, tout en les initiant à la méthode des exercices comparatistes et à la mise en relation entre les textes du point de vue de la poétique. On pourra proposer aux étudiants la présentation d'exposés traitant de ces questions dans une approche comparatiste, en s'appuyant sur les œuvres au programme. Une anthologie de textes sera fournie par l'enseignant : regroupement d'extraits : Jarry, Ionesco, Beckett, Arrabal.

K1R011 Autour de la lecture

Ce cours vise à introduire le thème de la lecture à travers différents axes : l'histoire de la lecture depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours ; la représentation de la lecture et celle de la figure du lecteur données par la littérature et les écrivains au cours de l'histoire ; la place octroyée au lecteur dans l'essor de la théorie littéraire au XXe siècle. Ce sera l'occasion de lire et de réfléchir ensemble sur des textes littéraires et critiques, mais aussi de penser nos pratiques de lecture ainsi que nos expériences de la littérature.

K1R012 L'après-guerre en Italie (1945-1965) : littérature et cinéma

Il s'agira pour nous, à travers ce cours, de chercher à comprendre de quelle manière la littérature et le cinéma, par des moyens qui leurs sont spécifiques, représentent les métamorphoses de la société italienne, de l'immédiat après-guerre jusqu'à la moitié des années 60. La Seconde Guerre Mondiale laisse l'Italie ravagée, s'ensuit une intense période de reconstruction. Le spectre de la guerre ne cesse de hanter la littérature (les récits de guerre) et le cinéma (*Rome ville ouverte*). Aussi, apparaît-il aussi important de conserver la mémoire de ce qui est advenu, par la lettre et par l'image (pas seulement la guerre, mais aussi l'Horreur, avec la découverte des camps), que de rendre compte des changements qui sont alors en cours, multiples et rapides : on peut penser, par exemple, à l'industrialisation (qui commence seulement à se développer en Italie après la guerre), ou encore à la société de consommation alors en plein essor (de la comédie populaire à la critique virulente de Pasolini). Les vies changent, les récits aussi. Nous pourrions même nous demander dans quelle mesure la littérature et le cinéma ne contribuent pas autant à transformer la société italienne qu'ils tentent d'en enregistrer les changements. L'enjeu de ce cours sera donc de questionner les rapports entre littérature, cinéma, histoire et politique. Notre parcours nous amènera à évoquer Pavese, Calvino, Pasolini, Primo Levi, Elsa Morante, mais aussi Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Federico Fellini et bien d'autres encore.

Back to ToC

K1R013 Jeux de langage au théâtre

Au théâtre, la présence de l'autre conditionne la « survie » du personnage. Samuel Beckett et Fernando Arrabal ont présenté dans l'ensemble de leurs œuvres la relation avec l'autre comme une nécessité, un ultime recours contre la menace d'un néant existentiel. Il s'agit de voir dans quelle mesure les jeux de langage et la recherche de la distraction constituent une tentative de la part des personnages pour éviter d'être réduits à des fantoches impuissants. Le cours s'organise autour de la comparaison de textes de ces deux dramaturges de nationalités différentes, initiant les étudiants à la poétique comparée des genres et discours littéraires, et permet de questionner le rôle et l'efficacité des jeux de langage comme moyen d'échapper à une réalité que les personnages fuient en créant un ordre nouveau par le recours à l'imaginaire. Cette approche permet de questionner l'évolution du langage dans ses rapports avec le jeu et de cibler les limites du pouvoir des mots, sans qui les personnages se trouveraient impuissants.

Œuvres au programme

- Beckett, *En attendant Godot, Oh les beaux jours* (éditions de Minuit)
- Arrabal, *Fando et Lis*, *L'Architecte et l'Empereur d'Assyrie* (éditions 10/18)

K1R014 Lire pour écrire

Il semble entendu que la finalité des études de lettres est d'apprendre à lire pour ...lire, c'est-à-dire pour commenter les textes littéraires, en décrire les procédés, en analyser le sens. Pourtant il existe depuis l'Antiquité un autre mode de rapport spécialisé aux textes littéraires : dans ce que l'on nomme parfois la tradition rhétorique, il s'agit de lire pour apprendre à écrire ou pour écrire soi-même, en trouvant dans le texte littéraire des exemples, des procédés d'écriture que l'on pourra s'approprier, ou encore en se mettant à la place de l'auteur, non pas pour essayer de décrire ce qu'il a voulu faire, mais pour se demander s'il n'aurait pas pu faire autrement. Le propos de ce cours est de proposer une introduction à cette tradition rhétorique et son histoire par la lecture alternée de textes critiques et de textes littéraires écrits par des auteurs qui sont aussi des lecteurs.

K1A004 Mythes et intermédialités

Les mythes sont de précieux réservoirs d'histoires et d'images qui constituent une source d'inspiration fertile, aussi bien pour la littérature ou le cinéma que pour la télévision. Certains canevas mythiques sont ainsi particulièrement exploités par les séries télévisées ou même par la publicité. L'étude de la transposition de plusieurs scénarios mythiques dans différents arts et médias aura pour objectif de permettre aux étudiants de réfléchir à quelques grandes problématiques touchant à l'intermédialité : questionnement autour de l'adaptation, tout d'abord, notamment l'adaptation cinématographique de textes littéraires et, plus généralement, les rapports entre littérature et cinéma, mais aussi analyse d'œuvres « hybrides » qui contiennent, elles-mêmes, plusieurs formes de langages et utilisent l'intermédialité comme principe créateur. Enfin, quelques notions et procédés seront envisagés sous l'angle de leur transposition d'un média vers un autre : comment passe-t-on du suspense littéraire au suspense cinématographique ? Comment la mise en abyme devient-elle, de plus en plus souvent, le lieu de rencontres intermédiatiques ? Quel lien peut-on établir entre intermédialité et réflexivité ?

K1A008 *Don Quichotte* en littérature et dans les arts

Ce cours propose d'aborder un des grands textes de la littérature mondiale et d'étudier la manière dont les arts se sont saisis de ce « mythe » moderne : outre le roman au programme, des œuvres de peinture, de cinéma, de musique ou de danse pourront ainsi donner lieu à des études précises.

Œuvre au programme :

- *Don Quichotte* I, Folio classique, édition nouvelle dirigée par Jean Canavaggio, 2010

À lire aussi :

- Jean Canavaggio, *Don Quichotte, du livre au mythe*, 2005.

Back to ToC

K1A005 Le voyage dans la lune : parcours dans les arts, de l'antiquité à Hergé

« La lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune », déclare le narrateur des *États et Empires de la lune* de Cyrano de Bergerac. Le voyage dans la lune a connu une fortune exceptionnelle dans la littérature comme dans l'opéra, le cinéma ou la bande dessinée. A quoi ressemble le paysage lunaire ? Qui sont ses habitants ? Comment vivent-ils ? De Lucien de Samosate à Hergé, en passant par Joseph Haydn, Jules Verne ou Georges Méliès, nous verrons comment, de l'Antiquité au XXe siècle, auteurs, compositeurs, cinéastes et dessinateurs ont imaginé cet autre monde, miroir déformant du nôtre, tour à tour poétique et mystérieux, comique et inquiétant. Un groupement de textes et de documents sera distribué en début de semestre.

Les étudiants doivent également se procurer les ouvrages suivants :

- Cyrano de Bergerac, *Les États et empires de la Lune. Les États et empires du Soleil*, éd. Jacques Prévot, Paris, Gallimard, « Folio classique » n° 4110, 2004
- Jules Verne, *Autour de la lune*, Paris, Le Livre de poche, 2003
- Hergé, *On a marché sur la lune* (*Les Aventures de Tintin*, n° 17), Bruxelles, Casterman, 1993

K1A007 Introduction à l'art du vol : l'imitation dans la littérature et le cinéma

L'objectif du cours sera d'introduire à la notion d'imitation dans la littérature et le cinéma. L'histoire du concept, liée de façon problématique à un vaste éventail d'acceptions (*mimèsis*, reproduction, répétition, reprise, copie, mimétisme, *remake*, plagiat, mirage, *etc.*), se fera à partir de l'étude comparée des films de Douglas Sirk (*Imitation of Life*, *All That Heaven Allows*) et des romans de V. S. Naipaul (*The Mimic Men* et *Half a Life*). On examinera comment l'idée d'imitation, dans la deuxième moitié du XXe siècle, loin d'être tombée dans l'anachronisme critique, reste un élément inévitable dans l'histoire littéraire, y compris dans ses liens avec d'autres arts et en contexte mondial. Il s'agira ainsi de comprendre ce qu'est devenue l'imitation aujourd'hui, ce qu'elle peut apporter à la pratique comparatiste et les valeurs qu'elle questionne.

Œuvres au programme :

- Naipaul, V. S., *La Moitié d'une Vie* (*Half a Life*), trad. S. V. Mayoux, Grasset, coll. « Les Cahiers Rouges », 2014.
- Naipaul, V. S., *Les Hommes de Paille* (*The Mimic Men*), trad. S. V. Mayoux, Grasset, coll. « Les Cahiers Rouges », 2014.
- Sirk, Douglas, *Mirage de la vie* (*Imitation of Life*), film, Universal Pictures, Technicolor, 1959.
- Sirk, Douglas, *Tout ce que le ciel permet* (*All That Heaven Allows*), Universal Pictures, Technicolor, 1955.

K1A009 Récit romanesque, récit filmique : autour de *La Plaisanterie*

Depuis le siècle dernier, le roman subit la concurrence du cinéma comme lieu privilégié pour raconter des histoires. On souligne régulièrement tant les points communs que les différences propres à ces deux formes de récit, mais c'est sans doute le phénomène de l'adaptation de romans au cinéma qui fournit l'occasion des comparaisons les plus immédiates. Nous nous intéresserons ici au cas de *La Plaisanterie* de Milan Kundera, roman peu traditionnel adapté au cinéma (avec un scénario de l'auteur) presque en même temps que sa sortie en librairie. L'analyse comparée de ces deux *Plaisanterie*, roman et film, nous offrira l'opportunité de nous pencher, au-delà de l'étude de l'adaptation proprement dite, sur les spécificités narratives de chacun des deux médiums, ainsi que sur la perméabilité existante entre eux et l'influence réciproque qu'ils exercent l'un sur l'autre.

Œuvres au programme :

- Milan Kundera, *La Plaisanterie*, Gallimard, coll. « Folio », 1993. !
- Jaromil Jires, *La Plaisanterie*, Malavida, coll. « Collection tchèque », 2009.

Back to ToC

Littérature comparée - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Deuxième année

K3P005 Le « récit d'enquête à la fin du XXe siècle

À partir de trois romans écrits à la fin du XXe siècle, où le narrateur est à la recherche d'un personnage, enquête sur son passé, tente de le retrouver, nous nous demanderons quels peuvent être les rapports d'un tel « récit d'enquête » avec le roman policier. Dans quelle mesure la comparaison de quelques œuvres peut-elle nous amener à une tentative de définition générique ? De quelles transformations et usages du roman policier ces récits témoignent-ils ? A- t-on à faire à une « illustration » d'un genre populaire ? Pourquoi cette forme est-elle si utilisée aujourd'hui ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous devrons faire un point sur certaines notions importantes de la poétique du récit (le personnage, le dialogisme, la polyphonie...), et nous nous appuierons donc aussi sur divers textes théoriques, précisés tout au long du cours.

Œuvres au programme :

- Patrick Modiano, *Rue des Boutiques obscures*, Folio Gallimard, 1982 (1978).
- Antonio Tabucchi, *Le fil de l'horizon*, trad. Bernard Comment, Gallimard, 2006 (éd. orig 1986).
- W. G. Sebald, *Austerlitz*, trad. Patrick Charbonneau, Babel Actes Sud, 2013 (2001).

K3P006 Récits de la maladie

Après les récits réalistes traitant des grandes maladies du XIXe siècle (syphilis, tuberculose, hystérie), les trois récits contemporains au programme illustrent autrement les liens entre littérature et maladie. Dans ces textes, écrits à la première personne, la maladie (les troubles psychiques, le sida et d'étranges tremblements qui échappent à tout diagnostic) devient le lieu d'une exploration de soi, de son rapport au monde et aux autres, mais aussi du désir d'écrire. Ce cours sera également une introduction à l'exercice du commentaire comparé grâce à l'étude de plusieurs thèmes qui traversent les trois récits.

Œuvres au programme :

- Thomas Bernhard, *Le neveu de Wittgenstein*, Folio Gallimard, 1985.
- Hervé Guibert, *À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie*, Folio Gallimard, 1989.
- Siri Hustvedt, *La femme qui tremble*, Babel, Actes Sud, 2010.

K3P007 Îles infernales

Vue de l'intérieur ou à partir des continents, plus ou moins éloignée, l'île constitue un *topos* de création et d'inspiration littéraire. Dans des configurations variées et riches en significations, elle peut incarner aussi bien le lieu paradisiaque des dieux, des mystères incertains, des rêveries ou des cauchemars, le cadre paradoxal d'utopies ou de dystopies, de l'exil voulu ou forcé, le lieu de disputes de territoire et d'enjeux politiques, que le contexte soit colonial ou postcolonial. La solitude et l'isolement, ainsi que les potentialités, en particulier idéologiques, offertes par l'île et les robinsonnades seront l'objet de ce cours qui analyse des versions clairement dystopiques et tyranniques de l'idéal insulaire, dans un corpus d'ouvrages contemporains. En quoi ces récits de huis clos constituent-ils le laboratoire (géographique et littéraire) idéal pour dire le fonctionnement social et ses abus, dans des exemples de contre-utopies monstrueuses, inhumaines ou absurdes qui ne sont pas sans évoquer les événements les plus terribles de l'histoire contemporaine ? En quoi la « poétique insulaire » constitue-t-elle la forme par excellence pour écrire ces expériences sociales et humaines ?

Œuvres au programme :

- H. G. Wells : *L'île du docteur Moreau*, trad. Henry-D. Davray (Folio n° 2917)
- Franz Kafka : *Dans la colonie pénitentiaire,* trad. Bernard Lortholary (GF n° 564)
- Adolfo Bioy Casarès : *L'invention de Morel*, trad. Armand Pierhal (10/18 n° 953)
- Georges Perec : *W ou le souvenir d'enfance* (L'Imaginaire Gallimard)

Back to ToC

K3P009 Poèmes narratifs et récits poétiques de la communauté en Amérique

Dans un nouveau monde dont les communautés tentent de construire leur indépendance et leur unité politiques et/ou culturelles, des poètes comme Walt Whitman, José Martí et Aimé Césaire élaborent par le verbe une relation nouvelle au territoire et à l'histoire, et inventent pour leur communauté un devenir collectif. Quelle est la place du récit dans ces œuvres qui témoignent, de façons variées, de l'engagement politique du poète ? Comment se situent ces textes vis-à-vis de la tradition épique ? Peut-on utiliser les outils de la narratologie pour appréhender de telles œuvres ? Ces questions seront abordées à travers une sélection de poèmes narratifs et extraits de poèmes, de longueurs variables, d'un ensemble de poèmes formant récit et de récits en prose emprunts de poésie.

Œuvres au programme (Une brochure des textes de Whitman et Martí - sera fournie au début du semestre. Il appartient aux étudiant.e.s de se procurer le *Cahier d'un retour au pays natal.*)

- Walt Whitman, « Drum taps » (« Le tambour bat ») et autres poèmes extraits de *Leaves of Grass* (*Feuilles d'herbe*)
- José Martí, *El Presidio politico en Cuba* (*Le bagne politique à Cuba*)ti *Diario de campaña de Cabo Haitiano a Dos Rios* (*Journal de campagne, de Cap Haïti à Dos Rios*).
- Aimé Césaire, *Cahier d'un retour au pays natal* (Présence africaine)

K3LC01 Lire le roman maghrébin contemporain

La géographie littéraire de l'Afrique va de l'Afrique septentrionale – le Maghreb – à l'Afrique australe en passant par l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale et l'Afrique orientale sans oublier la Corne de l'Afrique et l'Océan indien. C'est dire sa diversité et sa polyphonie. Nous intéresse spécialement l'Afrique septentrionale et les formes littéraires contemporaines, en particulier les textes ou œuvres romanesques qui la mettent en fiction. Un regard diachronique retracera l'archéologie du roman maghrébin contemporain c'est-à-dire mettra en perspective l'histoire de l'émergence de ce roman. Un arrêt synchronique permettra de revenir concrètement sur quelques exemples littéraires significatifs qui donneront une idée de la puissance et de l'importance du roman maghrébin comme non seulement discours, mais aussi comme représentation.

Œuvres au programme

- Waciny Laredj, *Le livre de l'émir*, roman traduit de l'arabe (Algérie) par Marcel Blois et l'auteur, Paris : Actes Sud, coll. Babel, 2006
- Maïssa Bey, *Pierre Sang Papier ou Cendre*, La Tour d'Aigues, 2009
- Rajae Benchemsi, *La controverse des temps*, Paris : Sabine Wespieser Editeur, 2006

K3LC02 L'héroïne travestie : ressort dramatique et motif romanesque

Le motif de la femme qui se travestit en homme pour mener à bien son action et qui, ce faisant, a toutes les chances de rencontrer l'amour, est très présent dans la littérature narrative et au théâtre, où il est à la fois source de quiproquo et mise à l'épreuve des sentiments. Nous en étudierons différents développements aux XVIIe et XVIIIe siècles, avec un élargissement possible au cinéma.

Programme de départ :

- Shakespeare, *Comme il vous plaira*, éd. bilingue, trad. J.-M. Déprats, Folio Théâtre
- Cervantès, « Le Jaloux d'Estramadure » et « Les deux jeunes filles », Folio bilingue, éd. de Jean-Marc Pelorson.
- Scarron, « Le juge de sa propre cause » dans *Le Roman comique*, édition de poche au choix.
- Marivaux, *La Fausse suivante ou le fourbe puni*, éd. de poche au choix.

Back to ToC

K3LC06 Imaginer l'autre

Dans ce cours nous proposons de discuter la question des représentations qui sont faites de cultures auxquelles on a souvent attribué une position périphérique et infériorisée par rapport à d'autres cultures, généralement occidentales, par lesquelles les premières ont été matériellement et/ou symboliquement dominées. Nous nous appuierons sur des lectures aussi bien théoriques que littéraires (nous verrons des passages des romans *Hommes de maïs* de Miguel Ángel Asturias et *Le pont sur la Drina* d'Ivo Andrić). Nous examinerons dans un premier temps les concepts d'orientalisme et d'hégémonie, en évoquant des idées issues des études subalternes et postcoloniales, pour nous concentrer ensuite sur deux autres versions de cet imaginaire occidento-centrique : les manières dont les cultures latino-américaines se sont vues dominées par les cultures occidentales (colonialité-modernité) et la façon dont, d'un autre côté, le sud-est européen, historiquement dominé par un empire non-occidental, a fait l'objet d'une critique orientaliste de la part de l'Occident (balkanisme). Nous examinerons finalement des lectures alternatives de l'évolution de ces cultures (tiers espace, cultures hybrides, transculturées ou métisses, orientalismes internes).

Corpus indicatif :

- Asturias, Miguel Ángel, *Hommes de maïs,* Trad. Francis de Miomandre, Paris, Albin Michel, 1974
- Andrić, Ivo, *Le pont sur la Drina*, Trad. Pascale Delpech, Paris, Librairie générale française, 1999

K3LC07 Monstre et monstrueux

Ce cours se propose d'esquisser, à partir des textes choisis, en analogie avec d'autres types de production artistiques (peinture, cinéma), une représentation du monstre. Qu'est-ce qu'un monstre ? Qu'est-ce que le monstrueux ? Quel est le rapport entre la création monstrueuse et son créateur ? Le monstre peut-il être un doppelgänger ou un double ? Nous tenterons de donner outre un classement des types de monstres (hideux, hybride, monstruosité morale), un aperçu de ses représentations depuis l'antiquité, en passant par la représentation biblique, son apparition dans la littérature gothique, ou encore à l'ère moderne.

Œuvres au programme:

- Racine, *Phèdre*, Gallimard, coll. Folio Classique, 2000
- Mary Shelley, *Frankenstein,* Oxford University Press Trade, 1999 (en français : *Frankenstein*, LGF, coll. Classiques de Poche, 2009)

K3LC10 L'homme et la bibliothèque : représentations littéraires

Désignant à la fois une collection de livres, un meuble, un bâtiment ou une institution, importante également pour les études littéraires en tant qu'image de l'intertextualité, de la présence de textes dans d'autres textes, la bibliothèque est multiple. Le cours se proposera d'étudier diverses représentations de la bibliothèque en littérature, en insistant particulièrement sur les rapports entre l'homme et le savoir que ces représentations suggèrent et impliquent, touchant à des notions comme la mémoire, la lecture, la totalité, le classement. Le corpus choisi sera diachronique, ce qui permettra de tenter une approche large de ce phénomène, et le cours s'appuiera sur les lectures des élèves, et sur différents extraits distribués en cours : on s'appuiera entre autres sur des textes de Montaigne, d'Umberto Eco, de Georges Perec, de Borges, et sur le court-métrage d'Alain Resnais *Toute la mémoire du monde*.

Bibliographie indicative :

- Alberto Manguel, *La bibliothèque, la nuit*.
- Michel de Montaigne, *Les Essais*, III, 3, « De trois commerces ».
- Georges Perec, *Penser/Classer.*
- Jorge Luis Borges, *Fictions.*
- Alain Resnais, *Toute la mémoire du monde*.

Back to ToC

K3LC12 Récits de la « diaspora hongroise »

Agota Kristof et Stephen Vizinczey quittent leur pays natal, la Hongrie, à la suite de la révolution antitotalitaire de 1956. Si leurs routes ne se sont jamais croisées – la première s'exile en Suisse et adopte le français, le deuxième s'installe au Canada et apprend l'anglais –, depuis cette date pourtant leurs livres n'ont cessé de témoigner d'une histoire partagée – bien que vécue de manière profondément personnelle – dont seule la fiction ne saurait rendre compte. C'est justement sur ce dialogue qui s'établit en secret et à distance que nous nous interrogerons. En effet, complément et prolongement des contributions critiques publiées jusqu'à présent sur chacun de ces écrivains, notre cours entend proposer une analyse qui, au lieu de mettre en place un système de comparaisons plus ou moins fondées, préfère se servir des textes de l'un pour mieux appréhender ceux de l'autre. Ainsi, c'est par le biais des juxtapositions qu'un certain nombre d'aller-retour entre passé et présent, vicissitudes individuelles et mémoire collective, pourront dévoiler leur sens le plus profond. Et cela dans le but d'évaluer les potentialités de la littérature – et de l'art en général – lorsqu'il s'agit de « réparer les fautes », accommoder souvenirs et blessures afin qu'ils déclenchent un récit, peut-être *véritable*, mais pas nécessairement *véridique*.

Bibliographie :

- Agota Kristof, *Le Grand Cahier*, Seuil, Paris, 1997 (coll. « Points »).
- Stephen Vizinczey, *Éloge des femmes mûres*, traduit de l'anglais par M-C Peugeot, Anatolia – Éd. du Rocher, Paris, 2001
- György Faludy et Imre Kertész, extraits choisis fournis par l'enseignant

K3LC15 Aspects du renouvellement du récit romanesque dans la deuxième moitié du XXe siècle

Au XXe siècle, et plus particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, le roman entre dans une époque de crise que Nathalie Sarraute qualifiait d'« ère du soupçon ». L'une des réponses les plus emblématiques à ce soupçon fut l'émergence de ce que l'on a appelé après coup le nouveau roman dont l'un des objectifs majeurs était de faire table rase de l'héritage du roman « ancien » et des éléments constitutifs. Nous nous intéresserons ici à une autre forme de renouvellement du récit, à savoir des romanciers qui ne renient pas l'héritage du roman « traditionnel », voire le revendiquent, mais qui infusent dans leurs œuvres des éléments hétérodoxes (hybridité, discontinuité, polyphonie) pour aboutir à une forme narrative singulière. Nous mènerons une analyse suivie de deux romans de cette époque, romans importants tant par leur volume que par leur place dans l'histoire littéraire récente. À travers eux, nous nous efforcerons de mettre au jour les éléments d'une poétique du récit qui nous semble particulièrement actuelle pour notre sensibilité postmoderne.

Œuvres au programme :

- Milan Kundera, *L'insoutenable légèreté de l'être*, Gallimard, coll. « Folio », 1989.
- Ernesto Sábato, *Héros et tombes*, Seuil, coll. « Points signatures », 1996

K3LC16 Panorama des usages littéraires du vrai et du faux

Depuis les débuts de la tradition de la pensée occidentale, on dénie généralement à la littérature toute puissance de vérité ; c'est ainsi que Platon chasse les poètes de sa Cité idéale dans la mesure où, selon lui, ils ne sauraient produire que le faux. C'est ainsi que le vrai est généralement vu comme l'apanage du discours scientifique ou même philosophique, mais non de l'œuvre littéraire. Or, comme n'ont manqué de le souligner beaucoup d'écrivains et même un nombre non négligeable de penseurs, les rapports entre vérité et littérature sont sans doute beaucoup plus flous qu'il n'y paraît et sont en tout cas loin de se réduire à une simple relation d'opposition. En suivant l'intuition de Roland Barthes pour qui « la science est grossière, la vie est subtile, et c'est pour corriger cette distance que la littérature nous importe », nous nous appuierons principalement (mais non exclusivement) sur un ensemble d'auteurs du XXe siècle pour nous demander si, par des détours spécifiques – fiction, faux, artifice, tricherie, mystification –, la littérature ne parviendrait pas en réalité à atteindre elle aussi une forme de vérité, ou du moins à conférer une valeur heuristique à la fausseté qu'on lui attribue. Ce sera aussi l'occasion de s'initier à ce « discours de vérité » spécifiquement universitaire qu'est la dissertation littéraire.

Back to ToC

K3LC17 Littérature et sciences : interférences

Quoi de plus opposé, *a priori*, que les sciences et la littérature ? En effet, que pourrait avoir en commun la littérature avec les mathématiques, la physique, la chimie ou la biologie ? La lettre et le nombre ? Il s'agira pour nous, à travers ce cours, de tenter de répondre à cette question. En outre, nous chercherons à déconstruire l'idée reçue selon laquelle sciences et littérature s'excluraient réciproquement. Pour ce faire, nous (re)lirons quelques «classiques» de la littérature occidentale que nous (re)penserons depuis ce point de vue singulier afin de comprendre comment circulent les savoirs. Nous nous demanderons dans quelle mesure, ce qui à première vue semble bien être une aberration (ou un « mouvement aberrant » de la pensée), n'est peut-être rien de moins qu'une constante de la littérature d'Ovide et Lucrèce à Calvino, en passant par Jorge Luis Borges, Raymond Queneau (et l'Oulipo), Primo Levi et quelques autres...

K3LC18 Littératures de la frontière

Ce cours vise à explorer la notion de « frontière » à travers un corpus de textes théoriques et littéraires d'aires géographiques variées. Il s'agira de penser la frontière – géographique, politique, linguistique et culturelle – non plus comme un barrage mais comme un passage qui signifie la présence de l'autre. De fait, les zones frontalières ne sont pas des espaces vides, neutres, mais nous permettent d'observer le contact, le mouvement, entre deux espaces (au moins). À partir de ce point de départ, nous étudierons les représentations des frontières en littérature ainsi que les œuvres nées des espaces frontaliers. Cette thématique nous mènera notamment à aborder le multilinguisme littéraire, phénomène croissant dans un monde où les frontières économiques et culturelles tendent à s'invisibiliser, alors que les frontières géopolitiques paraissent se renforcer.

Littérature comparée - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Troisième année

K5T004 L'auteur, le texte, le lecteur

Le but de ce cours sera de s'interroger sur ces trois objets familiers aussi bien pour le spécialiste que pour le simple amateur de littérature : l'auteur, le texte, le lecteur. On proposera donc de revenir sur les problématiques traditionnelles concernant, en amont, la production (intention de l'auteur, rôle de la biographie...) et en aval, la réception (liberté du lecteur par rapport au texte, rôle de la lecture comme co-création de l'œuvre...). Mais on verra surtout que c'est le moins étudié de ces objets, à savoir le texte, qui pose le plus de problèmes, que ce soit celui de son unité, de sa cohérence, voire de son existence... Et si l'on supposait, en effet, que ce que nous appelons le « texte », qui est le centre et le fondement de nos études littéraires, a une réalité plus que discutable ? Que deviennent dans ce cas les notions d'auteur et de lecteur ? Et que faisons-nous alors, nous qui prétendons parler de littérature et commenter des textes ? C'est à un voyage à travers l'espace et le temps que ce questionnement nous amènera, puisque l'on prendra pour objets privilégiés cinq moments déterminants dans l'histoire européenne du commentaire :

- les scolies à Homère
- la controverse du *Roman de la rose*
- le commentaire humaniste
- les querelles classiques autour du *Cid* et de la *Princesse de Clèves*
- l'herméneutique de Schleiermacher dans le contexte du romantisme allemand

Back to ToC

K5T005 Théories et écritures du désastre

La psychose d'un individu se murant en lui-même, la violence banalisée qu'évoquent les faits divers, l'incapacité de dire son existence autrement qu'en existant sont autant de « désastres » qui hantent la modernité et, par conséquent, une certaine modernité littéraire. Dans le cadre de notre cours il s'agira, d'une part, d'aborder des œuvres (en prose et en poésie) qui font de ce constat leur propre raison d'être, d'autre part, d'en expliciter la genèse et le lien que l'on peut/doit établir entre elles (ne serait-ce que sur le plan théorique), en dépit de toute spécificité intrinsèque.

Œuvres au programme : *Les extraits des œuvres de Yun Sun Limet et Gail Scott seront distribués*.

- Karl Ove Knausgård, *La Mort d'un père*, traduit du norvégien par Marie-Pierre Fiquet, Denoël, Paris, 2012
- Edouard Louis, *Histoire de la violence*, Seuil, Paris, 2016
- Yun Sun Limet, *1993*, La Rue de Russie, Nice, 2009, 174 p. (extraits choisis)
- Gail Scott, *My Paris,* Montréal, Héliotrope, 244 p. (extraits choisis)

K5T007 Commentaire et réécriture : Comment transformer une tragédie en comédie ?

Une fois le livre refermé, bien des lecteurs ne sont pas totalement satisfaits : ils auraient voulu un autre dénouement, auraient souhaité voir développé tel épisode à peine esquissé ; désolés de voir mourir des héros ou des héroïnes auxquels ils se sont attachés, ils désireraient une autre fin, aimeraient peut-être que telle tragédie finisse bien, soit, en fait, une comédie. Ces rêveries de lecteurs ne sont généralement pas prises en compte par le commentaire littéraire universitaire qui interdit que l'on transforme le texte et exige bien au contraire que l'on en respecte la lettre. Toutefois, depuis une dizaine d'années des voix critiques se font entendre qui engagent à concevoir un commentaire littéraire orienté vers la transformation du texte, sa réécriture ou sa variation. Le propos de ce cours est de présenter cette nouvelle manière d'étudier les textes en songeant à leur possible transformation. Nous interrogerons, dans cette optique, la différence généralement admise, surtout dans la culture littéraire française, entre tragédie et comédie. Est-il possible, à quelles conditions et par quels moyens, de transformer la plus fatale des tragédies en comédie ? C'est cette question que nous aborderons à travers la lecture de deux pièces théâtrales réputées pour leur caractère de tragédie : Romeo et Juliette de Shakespeare et Andromaque de Racine. L'exercice particulier d'un commentaire « interventionniste » et créatif où l'on cherche à transformer ces deux pièces en comédies, sera l'occasion de lectures critiques et théoriques sur les notions de tragique et de comique, mais aussi d'une réflexion plus large sur nos pratiques du commentaire et plus largement sur l'autorité du texte littéraire. Cette réflexion théorique sera inséparable d'une mise en œuvre pratique où chaque étudiant devra contribuer par ses propositions à transformer ces tragédies, et quelques autres selon ses goûts, en plaisantes comédies (ou, pourquoi pas, le contraire...).

Œuvres au programme :

- William Shakespeare, *Romeo and Juliet/Roméo et Juliette,* traduction Jouve et Pitoëff, Paris, GF-Flammarion, 1992.
- Émile Zola, *Thérèse Raquin*, Paris, GF-Flammarion, 2008.
- D'autres extraits de textes littéraires et critiques seront éventuellement distribués en cours.

Back to ToC

K5T008 L'art de classer les textes : approche de la notion de genre littéraire dans la première modernité (XVIIe-XVIIIe siècles)

Aux siècles classiques, la définition du littéraire est tiraillée entre deux ensembles conceptuels. Un premier contient le sublime, le « je ne sais quoi », le génie, etc., notions largement théorisées à l'époque, mais dont la connaissance semble relever d'une anthropologie de l'intuition ; un second recouvre au contraire l'univers des règles, des normes et des codes objectivés qui conduisent, notamment à l'occasion de la querelle des Anciens et des Modernes, à définir le littéraire de manière presque géométrique. Le concept central de ce second ensemble est le *genre*, qui permet de classer les textes en catégories signifiantes. Les genres littéraires se définissent alors comme des ensembles de conditions nécessaires ou suffisantes propres à inscrire les textes dans des continuités historiques ou poétiques. Ils permettent d'organiser le corpus de la littérature en hiérarchies internes, comme de définir les pratique à venir. Mais cette conception du genre présente des problèmes : comment faire consensus sur les critères ? Comment s'accommoder de textes dont l'appartenance générique semble flottante ? Comment concilier la définition générique, normative, avec une définition plus intuitive de la littérature ? Le cours se propose d'étudier, à partir des XVIIe et XVIIIe siècles européens, le discours théorique sur les genres littéraires, d'en montrer la puissance comme les limites, et d'en cerner les fluctuations à travers l'histoire littéraire de la première modernité.

K5I001 Littératures migrantes en France

Le concept de « littératures migrantes » a été forgé par la critique canadienne pour rendre compte d'œuvres écrites en français ou en anglais par des écrivains d'origine étrangère ayant immigré au Canada, et dans lesquelles se manifeste un métissage ou une coexistence des langues, des cultures et des identités. Nous nous demanderons dans quelle mesure l'on peut aussi parler d'écriture migrante à propos d'écrivains d'origine chinoise et japonaise qui, sans être nécessairement exilés en France, ont choisi d'écrire en français et de publier en France des récits plus ou moins autobiographiques traitant des thématique de l'errance, de la langue et de l'identité culturelle.

Œuvres au programme :

- François Cheng, *Le Dit de Tianyi*, Livre de poche
- François Cheng, *Le dialogue*, Desclée de Brouwer
- Akira Mizubayashi, *Une Langue venue d'ailleurs*, Folio
- Akira Mizubayashi, *Eloge de l'errance*, Folio

K5I004 Écrire la ville moderne

Phénomène par excellence de la modernité, la grande ville (métropole) fait son entrée dans le monde littéraire avec quelques œuvres symptomatiques dont les deux romans étudiés constituent les cas les plus aboutis. Romans de l'actualité immédiate (entre-deux-guerres), de l'agglomération urbaine (Paris et sa banlieue, Berlin et ses faubourgs, mais aussi New York), ils mettent en scène, avec une radicalité esthétique inédite (montage et collage, dimension symbolique et mythique, décentrement, aspect documentaire) dont il s'agira de prendre la mesure, une nouvelle vie et société au lendemain du traumatisme de la Première Guerre mondiale, avec des préoccupations sociales, historiques, idéologiques autant que littéraires comparables. On examinera donc comment ces œuvres entendent rendre, et avec quels moyens spécifiques, le foisonnement et la modernité radicale de la ville de la première moitié du XXe siècle, lunapark gigantesque tout en énergie, pulsation, nervosité.

Œuvres au programme :

- Alfred Döblin, *Berlin Alexanderplatz*, Folio n° 1239, nouvelle traduction Olivier Le Lay ; *Berlin Alexanderplatz*, dtv, 2009.
- Louis-Ferdinand Céline, *Voyage au bout de la nuit*, Folio n° 28

Back to ToC

K5I008 Poétique des ruines

Que peuvent nous dire les ruines, ou leur absence aux lieux anciens et sacrés ? Il semblerait que l'archéologie poétique existe, où les écrivains déchiffrent l'ancien et nous en restituent le lisible. Après un détour par une nouvelle où se lit la profondeur des temps dans les ruines très contemporaines de Mexico, on lira quelques récits de romanciers voyageurs dont la sensualité élégiaque et parfois ironique ressuscite les rites ou en invente de nouveaux en pays maya. Connaîtra-t-on jamais les Mayas ?

Œuvres au programme :

- Carlos Fuentes, *Constancia et autres histoires pour vierges*, Gallimard.
- Italo Calvino, *Sous le soleil jaguar*, Points Seuil.
- André Pieyre de Mandiargues, « Palenque », *Deuxième Belvédère*, Les Cahiers Rouges, Grasset.
- Jean-Marie Gustave Le Clézio, *Trois villes saintes*, Gallimard.

K5I009 Écrire à la croisée des langues et des médias

Ce cours invite à tracer un parallèle entre deux modes majeurs de variation de l'écriture : la fluctuation de la langue d'expression et le recours aux techniques narratives associées au cinéma. Il s'agira d'interroger les modalités du passage d'un système langagier à un autre, ainsi que d'un medium à un autre, et les cas de leur double croisement, comme chez Samuel Beckett ou Assia Djebar. Dans le contexte de mondialisation, les pratiques de changement total ou partiel de la langue d'écriture remettent en cause le monolinguisme et la binarité des idiomes. D'autre part, avec l'essor des industries visuelles, l'impact du cinéma sur l'écriture fait surgir des formes littéraires hybrides qui surmontent la dualité du visuel et du verbal. Au-delà des expérimentations formelles, on se demandera comment, à travers ces croisements des langues ou des médias, le discours littéraire formule ses réponses aux dynamiques d'échange ou d'hégémonie culturelles, aussi bien sources d'aliénation que d'enrichissement.

K5LC01 Vampires et dibbouks

Le cours s'attache à étudier de façon comparée deux figures culturelles de la possession (entre mythe de l'amour et emprise politique). On partira d'un mythe fantastique propre au contexte juif (le dibbouk : l'âme en peine réincarnée), dont on examinera les différentes déclinaisons dans le folklore, la littérature, au théâtre, au cinéma, par rapport au double horizon de l'histoire des totalitarismes et de l'avant-garde expressionniste. On envisagera une comparaison avec le mythe vampirique sur la base également d'une extension possible à un corpus plus contemporain.

Œuvres au programme :

- Bram Stoker : *Dracula* (Pocket).
- Isaac Bashevis Singer : *Satan à Goray* (traduit de l'anglais par M-P Bay, Stock, coll « J'ai lu »).
- Sous forme d'extraits polycopiés distribués en cours : *Le Dibbouk* (Anski).
- Films: *Le Dibbouk* (Waszinski), *Nosferatu* (Murnau).

K5LC04 L'esclave, la mémoire et l'histoire

L'objet de ce cours est d'étudier les diverses formes d'écriture et de récits de l'esclavage et à travers ces écritures (témoignage autobiographique en traduction, fiction de l'esclave) nous tenterons non seulement de comprendre les représentations de l'esclave et de l'esclavage, mais également d'analyser les enjeux de mémoire et d'histoire qui les constituent et les structurent en tant que telles.

Œuvres au programme

- Laurence Hill, *Aminata*, Paris : Présence Africaine, 2011 (Traduction)
- Equiano, *Ma véridique histoire par Equiano. Africain, esclave en Amérique, homme libre*, Paris : Mercure de France / L'Harmattan, 2008, coll. Le Temps retrouvé, trad. Régine Mfoumou-Arthur
- Diantantu, Serge, *Mémoire de l'esclavage, T. 1 Bulambemba*, Paris : Caraïbéditions, 2012 (Bande dessinée)

Back to ToC

K5LC05 Littérature, art, psyché

On étudiera, sur un corpus partiellement choisi avec les étudiants, les expressions de la marginalité dans la littérature et les arts: sentiment et représentations de la différence subjective, intérieurement ressentie, socialement affirmée (préexistence d'une "norme" à définir, à questionner, dans un contexte comparatiste: relativité, méthodesti imagologie, réceptions). On s'intéressera aux mises en abyme de la vocation créatrice en particulier, dans le cadre de fictions et d'autofictionsti on se penchera sur les évocations de pulsions destructrices, de souffrances psychiques subies, en examinant les tentatives, corollaires ou non, de résilience "traçables".

Deux ouvrages constitueront un corpus de référence commun:

- Rainer Maria Rilke, *Les Cahiers de Malte Laurids Brigge* de (trad. Maurice Betz, "Points" Seuil)
- Charles Baudelaire, *Le Spleen de Paris* de (édition libre)

K5LC10 La parodie littéraire : enjeux et ouvertures

Ce cours se propose de définir et d'examiner le procédé parodique, notamment dans ses effets comiques immédiats et dans ses enjeux réflexifs. L'étude de la parodie au sein du programme sera par ailleurs l'occasion d'aborder différents champs de la littérature comparée: étude et comparaison de traductions, réflexion sur l'intertextualité, sur l'adaptation intermédiale, sur le rire en contexte interculturel, histoire et théorie littéraires... Qu'est-ce que la parodie ? Quelles sont ses relations avec la satire, l'ironie, le burlesque, le pastiche, la caricature ? Quels sont les enjeux d'un texte ou d'une œuvre parodique ? La parodie est-elle toujours comique ? Voilà quelques questions auxquelles on tâchera de répondre à travers l'étude rapprochée du programme et de ses relations avec les œuvres sur lesquelles il ouvre.

Œuvre au programme :

- Laurence Sterne, *La vie et les opinions de Tristram Shandy, Gentleman*, édition Alexis Tadié, trad. Alfred Hédouin, Folio classique.

D'autres œuvres seront abordées à partir de cette œuvre principale. La connaissance en est donc recommandée, même si l'étude en sera moins détaillée :

- Miguel de Cervantes, *L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche* et *Nouvelles exemplaires*
- Denis Diderot, *Jacques le fataliste et son maître*
- Henry Fielding, *Tom Jones*
- François Rabelais, *Gargantua*
- Michael Winterbottom, *Tristram Shandy : A Cock and Bull Story* [en français : *Tournage dans un jardin anglais*], film de 2005.

K5LC11 L'Utopie au pouvoir

Comment rendre les gens heureux, les guider vers l'avenir radieux ? Organiser la société d'une manière parfaite pour le bien commun ? Que se passe-t-il quand l'utopie devient réalité ?

Œuvres au programme :

- Eugène Zamiatine, *Nous autres* (Imaginaire – Gallimard)
- Georges Orwell, *1984* (Folio – Gallimard)

K5LC12 Écrire le corps face à la mort

Comment écrire l'état intermédiaire entre la vie et la mort, représenter un état transitaire qui paraît, au premier abord, inénarrable ? Il est intéressant d'observer comment s'opère le glissement d'un *corps-sujet*, signifiant, portant trace de son individualité, vers un *corps-objet*, enveloppe charnelle qui se transforme. Le corps devient extra-ordinaire. L'écriture devient ce lieu intermédiaire, un corps de substitution, qui cherche à se recréer à travers le langage. L'aspect cérémonial du suivi de la mort du personnage de Tolstoï contraste avec la dégradation violente du corps de Primo Levi, les personnages beckettiens représentent ce glissement vers la mort de manière grotesque et comique. Seront étudiés les thèmes de l'écriture de l'anéantissement, de l'aspect symbolique de l'appréhension de la mort, de la réification et de la déshumanisation.

Back to ToC

Œuvres au programme :

- Samuel Beckett, *Fin de partie*, Les Editions de Minuit, 1957.
- Primo Levi, *Si c'est un homme*, Pocket, 1988.
- Léon Tolstoï, *La mort d'Ivan Ilitch, suivi de Maître et serviteur et de Trois morts,* Le Livre de Poche.

K5LC13 L'enfant ou l'adolescent face à la violence de l'Histoire

Ce cours se propose d'étudier comment la construction du point de vue d'un enfant ou d'un adolescent, confronté à la violence historique et politique, enrichit les pouvoirs de la fiction et multiplie ses effets sur le lecteur. Quels usages la fiction qui représente l'Histoire fait-elle des émotions ? Quel(s) rapport (s) à la langue Imre Kertész et Ahmadou Kourouma construisent-ils pour témoigner de la violence historique et politique ?

Corpus principal

- Imre Kertész, *Être sans destin* (traduit du hongrois par Natalia Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba), Éditions Actes Sud, « Babel », 2009.
- Ahmadou Kourouma, *Allah n'est pas obligé*, Éditions du Seuil, « Points », 2002.

Back to ToC

Littérature – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année

L1LI12LM Histoire littéraire : Moyen Âge et XVIe siècle

Moyen Âge (6 séances) et XVIe siècle (6 séances). Pour le Moyen Âge, on proposera un parcours permettant de prendre la mesure de la variété des formes littéraires (chanson de geste, naissance du roman, historiographie, *Roman de Renart*, fabliaux, formes poétiques diverses, littérature allégorique, etc.) et de leur évolution diachronique (du XIe au XVe siècle, de la *Chanson de Roland* à François Villon), en mettant l'accent sur les problèmes de poétique en liaison avec les évolutions historiques et sociales. Pour le XVIe siècle ou Renaissance, on retracera, en prenant quelque liberté avec le droit fil de l'histoire, la voie qui conduit des jeux savants de la Grande Rhétorique aux cours de France et de Bourgogne, aux digressions de la pensée et à l'éructation du chant tragique des guerres de Religion. Le parcours suivra un zigzag entre les formes, de la balade et du rondeau au sonnet et à la stance tragique, et les personnalités créatrices, de Clément Marot à d'Aubigné, en passant par Rabelais, Du Bellay, Ronsard et Montaigne.

L1LA01FR Littérature française des XIXe et XXe siècles

Thème : La force du destin. Étude de deux œuvres :

- Victor Hugo, *Hernani* [1830], édition de Florence Naugrette, GF, 2012.
- Jean Giono, *Le Moulin de Pologne* [1952], Gallimard, coll. Folio.

L1LM11FR Approche des genres littéraires

Œuvres au programme :

- Musset, *Lorenzaccio*, éd. Gallimard, Folio Théâtre,
- Goreges Perec, *La Vie mode d'emploi*, Le Livre de Poche, 1980

L1LI41LM Écrire et penser la fiction 1 :

Deux cours au choix :

1 - Fictions médiévales et créations contemporaines : À partir d'un corpus textuel et médiatique confrontant littérature du Moyen-Âge et du XXe siècle (brochure distribuée), on étudiera la circulation de motifs et de figure ainsi que les procédés d'écriture et de composition qui tissent des échos entre la matière arthurienne et les œuvres contemporaines.

2 – Pierre Michon, *Vie de Joseph Roulin* :

À partir d'une lecture suivie de ce texte de Pierre Michon, on posera les questions naturellement relatives aux « récits de vie » ; celles que soulève également la relation de l'écriture à la peinture (en l'occurrence, celle de Van Gogh) ; celles, enfin, qui ont trait à la notion d'œuvre telles qu'elles pouvaient se présenter à un homme – le facteur Roulin – pour qui cette notion n'a aucun sens, ou presque, et qui pourtant y fut associé de façon spectaculaire.

L1LM19CG Histoire de la culture occidentale

Enseignement de découverte dont l'objectif est l'étude de certains grands thèmes et récits de l'Antiquité gréco-latine, essentiels dans la tradition occidentale, et de leur reprise dans la littérature française. L'attention portera sur les phénomènes de réécriture. *Partie grecque* : Le mythe dans l'épopée et le théâtre ; l'émergence de la rationalité (l'histoire, la rhétorique); la réflexion philosophique sur le mythe. *Partie latine* : Le sens du passé et du sacré à Rome ; sa place dans la cité. *Partie française* : Le cours s'intéressera à plusieurs réécritures ou transpositions des mythes de Psyché, de Phèdre et d'Abel et Caïn, du XVIe au XXIe siècle.

Back to ToC

Cours de communication/médias *au département Lettres modernes de Sorbonne Université - Faculté des lettres :*

L1LA16FR Infocom : Technique et langage des médias

Les médias en France et en Europe. De Renaudot au XIXe siècle. Initiation aux théories de la communication. Approche médiologique de notions : émetteur, canal, récepteur, transmission, communication, information.

Bibliographie :

- Olivier Belin et France Renucci, *Manuel Infocom, information, communication, médiologie*, Paris, Vuibert, 2010
- Régis Debray, *Introduction à la médiologie*, Paris, PUF.

L1LA17FR Journalisme

Le XIXe siècle: naissance de la presse de masse, émergence d'une profession.

Bibliographie :

- D. Kalifa, Ph. Régnier, A. Vaillant, M. E. Thérenty (dir.), *La Civilisation du journal*, Paris, Nouveau Monde, 2011.

Littérature – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année

L3LA02FR Littérature classique

Fiction narrative en prose au XVIIe siècle, littérature française du XVIIIe siècle.

Œuvres au programme :

- *Dom Carlos* et autres nouvelles françaises du XVIIe siècle (éd. R. Guichemerre, Folio)
- Mme de Lafayette*, La Princesse de Montpensier* (édition L. Plazenet, Livre de Poche, "Libretti"),
- Montesquieu, *Lettres persanes*, éd. Jean Starobinski, "Folio classique"
- Voltaire, *Zaïre*, éd. Pierre Frantz, "Folio théâtre".

Lectures complémentaires :

- Mme de Lafayette, *La Princesse de Clèves* (éd. J. Mesnard, GF-Flammarion).
- Diderot, *La Religieuse*, éd. Florence Lotterie, GF-Flammarion.

L3LA26FR Médias et communication

Philosophie des médias et théorie littéraire de la communication. Cet enseignement s'inscrit dans la perspective des sciences de la communication. En se focalisant sur l'objet « médias », il s'agira d'éclairer les liens entre la philosophie et la théorie littéraire de la communication. Chaque séance s'appuiera sur l'exploration d'une théorie philosophique et/ou littéraire qui porte directement ou indirectement sur la communication, ses supports, ses formats, ses dispositifs. En cela, l'objectif est d'étudier à la fois des auteurs classiques (Rousseau, Kierkegaard, etc.) et des auteurs modernes qui se sont attachés à penser la technique et les médias (Walter Benjamin, Roland Barthes, Michel Foucault, etc.)

L3LA27FR Histoire du livre et de l'édition

Cours magistral XVe-XVIIIe siècles : du manuscrit à l'imprimé. La fabrique du livre (composition, impression, papier, reliure) et son commerce. Statut du livre sous l'Ancien Régime (censure, privilèges, contrefaçons), ses usages (rapport à l'écrivain et au lecteur), ses figurations dans l'imaginaire collectif. *Cours magistral XIXe-XXIe siècles* : histoire de l'édition contemporaine - les nouveaux usages du livre. Ce cours revient sur les notions historiques nécessaires pour penser le contexte actuel de l'édition. Partant de la révolution sociale et industrielle qui a marqué le début du XIXe siècle, le cours examine l'évolution du marché éditorial jusqu'au XXIe siècle, avec l'émergence de nouveaux secteurs éditoriaux et de nouveaux usages du livre et de l'imprimé. *TD :* L'objectif est de faire acquérir le vocabulaire et les concepts favorisant la compréhension du livre et de son histoire, dans sa dimension matérielle et intellectuelle ; il vise également à permettre aux étudiants d'aborder par eux-mêmes les matériaux et les sources constitutifs de l'histoire du livre, ainsi qu'à ouvrir sur les questions liées au monde de l'édition contemporaine.

Back to ToC

L3LI12FR Histoire littéraire – Littérature comparée

Littérature mondiale : histoire de l'épopée

Cet enseignement, qui se propose d'aborder quelques grands textes de la littérature mondiale au fil de son histoire, se concentre sur l'épopée, genre qui a traversé les époques et les civilisations. En s'appuyant sur les réflexions d'Aristote et sur la lecture qu'en a donné la postérité critique, cet enseignement s'efforcera de proposer une définition du genre. Puis, en partant de l'épopée de Gilgamesh, puis d'Homère (*L'Iliade* et *L'Odyssée*) et de Virgile (*L'Énéide*), il envisagera ses différentes formes, comme la chanson de geste médiévale. Il évoquera quelques-unes des grandes épopées, telles que *La Divine Comédie* (Dante), *Roland furieux* (L'Arioste), *La Jérusalem délivrée* (Le Tasse), *Les Lusiades* (Camoes), *Le Paradis perdu* (Milton), *La Messiade* (Klopstock), *La Légende des siècles* (Hugo), et envisagera les formes modernes et contemporaines du genre, chez Akhmatova par exemple (*Le Poème sans héros*). Le cours magistral présentera chaque semaine un texte qu'il abordera dans son contexte ; les travaux dirigés se concentreront sur trois œuvres.

Œuvres au programme :

- Dante, *L'Enfer* (trad. Jacqueline Risset, éd. bilingue GF 725, 1992 [1985]) ;
- Hugo, *La Légende des siècles*, éd. Claude Millet, Paris, Le Livre de Poche, 2001 (1995) ;
- Neruda, *Chant général* (trad. Claude Couffon [1977], Paris, Poésie/ Gallimard, 2009 [1984]).

L3LM22FR Littérature classique

Regards critiques 1 : Romans du XVIIe -XVIIIe siècles :

- Mme de Lafayette, *La Princesse de Clèves* (éd. J. Ménard, GF Flammarion, 2009).
- Marivaux*, Le Paysan parvenu* (éd. Erik Leborgne., GF Flammarion, 2010).
- Voltaire, *Candide* (éd. Jean Goldzink, GF Flammarion, 2007).

Regard critique 2 : Théâtre XVIIe – XVIIIe siècles :

- Molière, *Dom Juan*, Folio classique
- Diderot, *Est-il bon ? Est-il méchant ?* éd. Folio classique
- Voltaire, *Le Mondain*, texte qui sera mis à la disposition des étudiants.
- Beaumarchais, *Le Mariage de Figaro*, éd. Folio.

L3LM24FR La critique littéraire française aux XIXe et XXe siècles

Histoire, critique, théorie. Cet enseignement portera sur la naissance et l'évolution de la critique littéraire moderne, en particulier dans sa relation avec l'histoire et la théorie.

L3LI41LM Écrire et penser la fiction 2

Fiction littéraire et *storytelling*: contre-narrations contemporaines en littérature et dans les arts visuels Programme:

- Elfriede Jelinek, (*Die Liebhaberinnen*, 1975) *Les Amantes*, traduit de l'allemand par Yasmin Hoffmann et Maryvonne Litaize (Ed Jacqueline Chambon, 1992), Seuil, "Points", 2003.
- Don DeLillo, (*White Noise*, 1985), *Bruit de fond*, traduit de l'américain par Michel Courtois-Fourcy, Actes Sud, "Babel", 2001.
- *La Question humaine*, film de Nicolas Klotz, 2007, scénario François Emmanuel et Elisabeth Perceval), France, d'après le récit de François Emmanuel *La Question humaine*, (Stock, 2000).

Back to ToC

Littérature – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année

Solide formation en littérature et excellent niveau de langue requis - cours avancés. On recommande aussi que l'étudiant ait suivi un premier cours sur la période ou le mouvement étudiés.

L5LM31FR Littératures européennes : Don Juan

Il est par excellence la figure du séducteur fascinant et dangereux : né dans l'imagination d'un dramaturge espagnol du Siècle d'Or qui s'est peut-être inspiré d'un personnage historique, Don Juan a suscité une multitude de réécritures et est devenu l'un des grands mythes européens modernes. En 1999, le Dictionnaire de Don Juan de Pierre Brunel (éd. R. Laffont) en recensait plus de 300 versions. Ce programme se propose d'étudier le devenir du personnage des origines au romantisme, en réfléchissant à la notion de "mythe littéraire".

Programme :

- Tirso de Molina : *Le Trompeur de Séville et l'invité de pierre*, trad. d'Henri Larose, éd. Gallimard, coll. Folio bilingue n°178.
- Molière : *Dom Juan*, éd. de Boris Donné, coll. GF n° 903.
- Lord Byron : *Don Juan*, trad. de Laurent Bury et Marc Porée, éd. Gallimard, coll. Folio Classique n°4368.
- Nikolaus Lenau : *Don Juan*. Le texte sera fourni aux étudiants.

L5LM38FR Héritage antique et littérature moderne

Le Phénix : mythe, symbole, image littéraire. Choix de textes grecs et latins, français, anglais et italiens.

Programme :

- Sénèque (Pseudo-Sénèque), *Hercule sur l'Œta*, éd. F.-R. Chaumartin, Les Belles Lettres, 2002 : vers 1218 à 1402 ; 1432 à 1755 ; 1940 à fin. **ATTENTION** : les explications de texes seront faites sur le texte **en latin** !
- Voltaire, *La Princesse de Babylone*, Le Livre de poche
- Jean Cocteau, *Cérémonial espagnol du Phénix*, Gallimard, 1961
- Gaston Bachelard, *Fragments d'une Poétique du Feu*, Presses Universitaires de France, 1988, chapitre premier « Le Phénix, phénomène du langage ».
- D'autres textes seront étudiés dans les livrets fournis en cours.

L5LM87FR Littératures francophones

Cet enseignement est une introduction aux littératures francophones d'Europe, des Amériques, d'Afrique et d'Asie. Le cours magistral (CM) porte sur l'histoire générale de ces littératures tandis que le cours de travaux dirigés (TD) est consacré à l'étude d'auteurs spécifiques et/ou d'œuvres particulières.

Programme de lecture :

- Norge, *Poésies (1923-1988)*, éd et préface de Lorand Gaspar, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1990
- Aimé Césaire, *Une tempête* (1969), Paris, Seuil, coll. « Points », 1997
- Wajdi Mouawad, *Incendies* (2003), Arles, Actes Sud, coll. « Babel », 2009
- Leila Sebbar, *Fatima ou les Algériennes au square* (1983), Tunis, Elyzad poche, 2010
- Henri Lopes, *Le Pleurer-Rire* (1982), Paris, Présence Africaine, 2003
- Anna Moi, *Riz noir* (2004), Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2006

L5LI41LM Écrire et penser la fiction 3

Deux programmes au choix :

1) Le texte et l'image (XVIe-XVIIIe siècles) : Pour la plupart de la production littéraire, de la Renaissance aux Lumières, le texte et l'image se complètent mutuellement. Le nouveau rôle de l'imprimerie et la technique de la gravure, l'exploration humaniste des modèles offerts par les littératures et les arts antiques, l'invention de nouveaux genres à la croisée des deux media (comme l'emblème) instaurent, du XVIe au XVIIIe siècle, des rapports nouveaux, fructueux entre les deux moyens d'expression. Ils s'ajoutent aux modes traditionnels de l'illustration du texte par l'image et de la description littéraire des images réelles ou imaginaires. Le cours explorera ces différents modes de représentation et d'expression afin de mettre en relief, du point de vue de la littérature, la nouvelle culture de l'image des temps modernes.

Back to ToC

2) La bande dessinée: un mode de narration spécifique : Pourquoi et comment la bande dessinée est-elle devenue une forme majeure de la fiction? Remonter aux origines du 9e art dans les années 1830 permet de saisir un certain nombre de caractéristiques fondamentales qui n'ont eu de cesse d'être travaillées et retravaillées jusqu'à l'explosion créative des années 1990. Longtemps forme d'art très contrainte, très codifiée, la bande dessinée s'autorise tout aujourd'hui: aucun sujet, aucun genre, aucune hybridation avec les autres arts ne lui sont interdits. A partir de l'analyse d'un certain nombre d'exemples récents, on étudiera une série de défis qu'elle s'est donnés pour renouveler les modes de narration et pour exploiter au mieux ses forces propres face à la littérature et au cinéma.

L5LM84FR Littérature française des XIXe et XXe siècles

Marcel Proust et son temps (texte: Marcel Proust, *À l'ombre des jeunes filles en fleurs*, édition de Pierre-Louis Rey, Folio classique)

L5LI89LM Littérature et sciences humaines

Le CM porte exclusivement sur la littérature médiévale, dont on examine divers aspects à la lumière des idéologies, de l'histoire sociale et de l'anthropologie. Le parcours couvre l'ensemble de la période, de la Chanson de Roland jusqu'à François Villon. Les TD sont construits à partir de fascicules de textes de genres divers, narratifs, lyriques, épiques et théâtraux, donnés à la fois en ancien français et en français moderne. Les séances s'organisent autour de grandes entrées thématiques abordées selon des fondements théoriques et des problématiques venues des sciences humaines. Plusieurs intègrent des ouvertures vers des textes des époques moderne et contemporaine. Pour une première approche, on peut lire la *Chanson de Roland*, des choix de fabliaux, un roman de Chrétien de Troyes et quelques poèmes de Villon. Des indications de lectures plus détaillées seront données lors de la première séance.

L5LA03FR Littérature, idées, arts

Programme :

1/ XIXe siècle : L'artiste selon Balzac, entre génie et médiocrité. Deux courts romans de Balzac seront étudiés, *Le Chef-d'œuvre inconnu* et *Pierre Grassou*.

Édition :

- Balzac, *Le Chef-d'œuvre inconnu et autres nouvelles*, éd. Adrien Goetz, Folio classique, Gallimard.

2/ L'art dans la littérature, de La Fontaine à Diderot. La manière dont la littérature se saisit de l'art fera l'objet de ce cours. La période retenue correspond, tant sur le plan social et politique que sur celui des idéologies de l'art, à des mutations d'une grande portée. Les textes d'appui seront les suivants :

- La Fontaine, *Les Amours de Psyché*, Livre de poche.
- Félibien, *Le Songe de Philomathe*, 1683, réédition Hachette ou http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5620516k/f2.zoom
- Diderot, *Salons*, anthologie de Michel Delon, Folio classique.

L5LI05LE Littérature et société

Reportage, roman, épopée : *L'Espoir* d'André Malraux (1937), Folio.

Genèse d'une vocation littéraire : Pierre Michon, *Les Vies minuscules*, Folio.

Back to ToC

L5LA10FR Pratiques de l'écriture journalistique

Ces TD viseront l'initiation aux techniques d'écriture journalistique utiles, entre autres, aux épreuves d'entrée en écoles de journalisme. Les exercices, fondés sur la pratique régulière de genres variés, aborderont l'exploitation des sources, la détermination de l'angle et du plan, l'habillage, l'exploitation de l'image. Ils valoriseront les compétences rédactionnelles et linguistiques et nécessiteront un travail de réflexion sur les supports médiatiques et leur incidence sur la production des contenus. Ils incluront enfin une mise au point sur la notion d'auteur journaliste dans la presse contemporaine écrite, papier ou numérique, ainsi que dans le champ photojournalistique.

Bibliographie

- Pierre-Jean Amar, *Le photojournalisme*, Nathan, 2000
- Marie-Eve Thérenty, *La littérature au quotidien*, Seuil, 2007
- *L'atelier du canard : anti-manuel à l'usage des apprentis journalistes (et des autres),* Lucie éditions, 2010.
- Agnès, Yves, *Manuel du journalisme,* La découverte, « Grands repères », 2008
- Grévisse, Benoît, *Ecritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme narratif*, De Boeck, 2008

L5LI43LE Penser la littérature médiévale

Cet enseignement ne suppose pas de pré-requis en ancien français, les textes étant donnés avec leur traduction en français moderne. Qu'est-ce qu'écrire de la littérature au Moyen Âge ? Abordant les questions dans une perspective théorique, le cours souhaite contribuer, à partir de la notion problématique de « littérature médiévale », à l'interrogation générale : « Qu'est-ce que la littérature » ? Il entend donner une vue d'ensemble de l'ancienne littérature en français et à faire de sa lecture une pratique de savoir et de plaisir. Il traite de la matérialité, de l'auteur, de la performance, ainsi que des matières privilégiées et de la manière dont les textes médiévaux produisent sens et beauté. Les TD sont construits à partir de fascicules de textes organisés autour des grandes questions du cours. Ils offrent des entrées variées dans la littérature médiévale : outre le commentaire de texte et l'étude de thèmes transversaux, les étudiants sont invités à s'approprier cette littérature à travers des activités de lecture active (constitution de florilèges, réflexions sur la performance), d'écriture d'invention et de composition. La perspective retenue vise à inscrire la littérature médiévale dans un environnement culturel large et ouvert.

L5LI26LE Création audiovisuelle : Le cinéma : un art national, une industrie mondiale

CM : La mondialisation des images et des récits hollywoodiens, les dispositifs français pour qu'art et industrie entrent en synergie, les enjeux culturels européens. TD: Initiation à l'écriture scénaristique (présentation au présent de faits visuels et auditifs).

Bibliographie :

- *Le royaume de leurs rêves.* Neal Gabler. Calmann-Lévy (Livre de Poche)
- *Le nouvel Hollywood*. Peter Biskind. Cherche Midi, (Essai, Poche)
- *Sexe, mensonge et Hollywood*. Peter Biskind. Cherche Midi, (Essai, Poche)
- *La projection nationale, cinéma et nations*. Jean Michel Frodon. Odile Jacob

Back to ToC

Littérature - Paris 8-Saint Denis – Pas de séparation par année de licence

Introduction aux études littéraires

Des poèmes de divers auteurs (du XVIe au XXe siècle) et deux œuvres de prose et de théâtre, *Vie des Martyrs* de Duhamel et *Abel et Bela* de Pinget, permettront de pointer certains ordres de difficultés qui se présentent aux étudiants qui choisissent les études de Lettres. Pour la validation, deux partiels seront à effectuer et un dossier à remettre avant Noël. Assiduité obligatoire. Il est demandé aux étudiants d'avoir lu *Vie des martyrs* avant le début du cours. Le texte est disponible en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France (interroger par moteur de recherche : « Vie des martyrs PDF »)

Introduction aux études littéraires : Pourquoi étudier la littérature ?

Dans les années 2000, avec l'augmentation des arts et des loisirs multimédias on annonçait la « fin de la littérature ». Depuis quelques années maintenant, c'est une autre fin que l'on annonce, celle des études littéraires. À quoi bon étudier la littérature ? Dans un monde gouverné par les impératifs de productivité et de rentabilité, l'étude des lettres semble bien inutile. Pendant ce cours, nous regarderons avec les critiques littéraires qui se sont penchés sur la question, ce que cette inutilité apparente peut développer, que ce soit dans notre rapport aux autres, dans l'apprentissage d'un vivre-ensemble ou dans la formation des sociétés. Ce cours se présentera sous la forme d'un atelier où trois professeurs, venus de spécialités différentes, la littérature comparée, la littérature contemporaine française et la sémiotique, dialogueront. Ce sera également l'occasion de travailler, par des exercices écrits réguliers, le commentaire littéraire.

Expression critique, commentaire et argumentation

On donnera les éléments d'une rhétorique du discours critique en matière de littérature, à travers l'apprentissage concret d'un certain nombre d'exercices, canoniques (explication suivie, commentaire composé) ou non, à l'oral comme à l'écrit.

Expression critique, commentaire et argumentation

L'objectif principal de ce cours est d'apprendre à connaître les techniques de l'argumentation en sachant les repérer et les maîtriser, au service du sens des textes et des arts :

- o Initiation à la rhétorique et aux techniques de l'oral.
- o Histoire de l'art oratoire, constitution des genres de l'argumentation.
- o Les procédés fondamentaux de la rhétorique : organisation, figures.
- o La persuasion, l'attention portée à son lecteur ou son auditoire.
- o Démontrer, argumenter, rédiger.
- o Connecteurs argumentatifs. Articulations et progression logiques.
- o La construction d'un paragraphe, l'unité argumentative du discours.
- o Écrire et réécrire : le travail d'amélioration du texte.
- o Études de textes argumentatifs
- o Commentaires composés de textes littéraires.
- o Initiation à la dissertation littéraire générale.
- o Lecture et analyse de « bonnes copies ».

Back to ToC

Cartographie du français et des écritures francophones : Afrique / Maghreb XX-XXIe siècles
À partir d'extraits d'œuvres littéraires francophones d'Afrique subsaharienne et du Maghreb, il s'agira de sensibiliser les étudiants à la diversité du français, à son usage singulier. Les auteurs francophones écrivent en présence de plusieurs langues. Le français, langue de création, est marqué par l'Histoire (coloniale, postcoloniale) et témoigne aussi d'une modernité sans cesse renouvelée : créations lexicales, traductions d'une langue à l'autre, incrustation de mots étrangers.
Bibliographie succincte :

- Azouz Begag : *Le Gone du Chaâba*, Paris, Seuil, 1986.
- Mehdi Charef : *Le thé au harem d'Archi Ahmed*, Paris, Mercure de France, 1983. Assia Djebar : *Les Nuits de Strasbourg*, Paris, Actes Sud, 1997.
- Ahmadou Kourouma : *Les Soleils des indépendances*, Paris, Seuil, [1970], 1995. Abdoulaye Sadji : *Nini, mulâtresse du Sénégal*, Paris, Présence africaine, 1951. Boualem Sansal : *2084 La fin du monde*, Paris, Gallimard, 2015.

Étude d'une œuvre : Annie Ernaux, lecture freudienne
Ce cours vise à présenter de grandes notions psychanalytiques à partir de deux romans d'Annie Ernaux, *La Honte* et *Mémoire de fille*. Aucune connaissance préalable n'est requise.

Étude d'une œuvre : *Les Travailleurs de la mer*, de Victor Hugo — Lecture sémiotique, entre texte et image
Dans le prolongement des cours antérieurs (2014-2017) sur le roman et sur la dimension théorique coextensive à la narration romanesque (méta-roman), on proposera cette année une approche sémiotique du roman marin de Victor Hugo. Cette initiation à la démarche analytique de la sémiotique sera centrée sur les relations entre le figuratif et le thématique, à travers l'étude des éléments (le roman terraqué), de leur statut à la fois narratif et symbolique et, particulièrement, des relations entre la figurativité verbale et la figurativité visuelle (les lavis de V. Hugo, illustrations du roman). La lecture critique, au plus près du texte et de l'image, s'élargira en une réflexion sur la poétique hugolienne des langages. Ce cours sera également lié au séminaire Master de sémiotique cette année (second semestre) : « Sémiotique, littérature et espace : *océans* ».
Édition de travail :

- Victor Hugo, *Les Travailleurs de la mer* (1866), édition d'Yves Gohin, Paris, Gallimard, « Folio classique », n° 1197, 1980.

Initiation a la sémiotique du texte : lecture, attention, critique
Comprendre comment on comprend en lisant, comment on apprécie, comment on juge : le cours se présente comme un parcours méthodique de présentation des concepts et des démarches de la sémiotique au service de ces questions. Ce parcours se réalisera à travers des études de textes puisés dans le corpus romanesque et poétique français, en focalisant, au sein de l'analyse concrète, des problématiques plus générales qui structureront globalement le cours : texte et lecture, description et interprétation, immanence et situation, narratologie et narrativité, le sensible avec ses deux versants – sensoriel et passionnel, etc.

Le poème en prose et le vers libre
Le cours s'attachera à dire l'histoire et la théorie de deux formes emblématiques de la modernité poétique au XIXe siècle : le poème en prose et le vers libre. Ces deux formes ont ceci en commun qu'elles travaillent à soustraire la définition de la poésie à toute norme ou convention extérieures. Le poème, vers ou prose (ou bien ni vers ni prose), y apparaît comme un lieu critique, où advient la possibilité d'une parole singulière. Auteurs étudiés : Aloysius Bertrand, Baudelaire, Rimbaud, Laforgue, Mallarmé. Un exemplier des textes étudiés sera donné à chaque séance.

Back to ToC

Mythe et poésie (du Romantisme au Symbolisme)

Le romantisme se confond en partie (après la période critique des Lumières) avec une tentative de « resymbolisation » du langage poétique, qui se traduit notamment par la volonté de réactiver – dans des créations nouvelles et de plus en plus singulières – le vieux fonds de légendes et des mythes, censés être les dépositaires du mystère de l'Âme et de la Nature. Cette tentative se continue dans la période symboliste, à un moment toutefois où s'accentue la conscience moderne du désenchantement du monde et du caractère fictionnel des créations poétiques dès lors que celles-ci ne sont plus arrimées à une vérité transcendante. Nous montrerons comment de Hugo à Mallarmé, en passant tout particulièrement par Nerval, se tissent, détissent, et retissent sans fin, les liens immémoriaux de la poésie et du mythe, – jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à exprimer dans le poème que « la fable vierge de tout, lieux, temps et personnes sus ».

Créer aux marges : approches des bohèmes artistiques et littéraires (1830-1960)

« *Je suis un fainéant, bohème journaliste, / qui dîne d'un bon mot étalé sur du pain* » (Gérard de Nerval). Nous nous proposerons dans ce cours, à la croisée de l'histoire de l'art, de l'histoire littéraire et de la sociologie, de nous intéresser à la figure de l'artiste bohème ou avant-gardiste, de même qu'aux mythes, aux discours et aux représentations qui lui sont associés. À travers un parcours allant des romans de Murger aux œuvres de Guy Debord, en passant par celles de Puccini, Balzac, Courbet, Manet, Breton ou encore Picabia, nous chercherons à mesurer l'ampleur du renouvellement des pratiques artistiques, initié par les milieux bohèmes et les mouvements d'avant-garde. Leur étude est, en effet, essentielle pour comprendre les enjeux de la création au XIXe et XXe siècle, partagée entre révolte et académisme, rire et gravité, tradition et modernité.

Bibliographie indicative.

- • Pierre Bourdieu, *Les Règles de l'art*, Paris : Le Seuil, 1998.
- –, *Manet, une révolution symbolique*, Paris : Points, 2016.
- • Françoise Cestor, *Les Bohèmes*, Seyssel : Champ Vallon, 2012.
- • Guy Cogeval, *La Vie de Bohème*, Paris : RNM, 1986.
- • Serge Fauchereau, *Avant-gardes du XXe siècle*, Paris : Flammarion, 2016.
- • Dan Franck, *Bohèmes*, Paris : LGF, 1998.
- • Béatrice Joyeux-Prunel, *Les Avant-gardes artistiques*, Paris : Gallimard, 2016. • François Noudelmann, *Avant-gardes et modernité*, Paris : Hachette, 2000.
- • Marc Partouche, *La Lignée oubliée*, Paris : Hermann, 2016.
- • Jerrold Seigel, *Paris Bohème*, Paris : Gallimard, 1991.

La fable animale, d'Ésope à La Fontaine

Si la première fable apparaît dans le monde occidental dans les *Travaux et les jours* d'Hésiode (vers la fin du VIIIe siècle avant J.-C.), les fables furent généralement attribuées dans la tradition grecque à la figure emblématique d'Ésope (vers le VIIe ou VIe siècle avant J.-C.). Du grec, la fable est passée en latin (avec notamment Phèdre et Avianus), puis en français, de l'époque médiévale (avec en particulier Marie de France dans la seconde moitié du XIIe siècle) à l'âge classique (avec La Fontaine, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, qui paraît être, pour la tradition française, le point d'aboutissement de ce genre particulier). Tout en retraçant l'histoire de la fable, en se fondant en particulier sur un certain nombre de fables représentatives, ce cours s'intéressera aussi à ses éléments constitutifs (le récit et la morale), à ses enjeux et à son usage.

Back to ToC

Éditions :

- Ésope, *Fables*, éd. et trad. Daniel Loayza, Paris, GF-Flammarion, 1995.
- *Vie d'Ésope. Livre du philosophe Xanthos et de son esclave Ésope. Du mode de vie d'Ésope*, trad. Corinne Jouanno, Paris, Les Belles Lettres/La Roue à Livre, 2006.
- *Fables françaises du Moyen Âge : les Isopets*, traduction, présentation et notes de J.-M. Boivin et L. Harf- Lancner, Paris, GF-Flammarion, 1996.
- Marie de France, *Les fables*, éd. Ch. Bruckner, Paris/Louvain, Peeters, 1998.
- La Fontaine, Jean, *Fables*, éd. Marc Fumaroli, Paris, LGE/Le Livre de Poche, 1985.

Politiques et poétiques des gestes d'édition

Cet enseignement mettra en discussion un certain nombre de gestes à vocation politique et poétique accomplis au cours des siècles autour de la pratique d'édition. Le travail créatif d'écriture ne prend en effet sa force sociale et politique qu'une fois inséré dans des réseaux de circulation, qui font eux aussi l'objet d'une invention créatrice. Comment voulait-on réformer l'orthographe à la Renaissance pour rendre les livres plus largement lisibles ? Comment les écrivains des Lumières ont-ils repensé les formes de publication pour donner à leurs œuvres un nouvel impact ? Comment des médiactivistes contemporains mobilisent-ils les réseaux de diffusion numérique pour inventer de nouveaux publics ? Une série d'exemples tirés du passé et du présent aideront les participants à imaginer leur propre invention de protocole éditorial encore inédit.

Bibliographie :

- Françoise Benhamou, *Le livre à l'heure numérique*, Paris, Seuil, 2014.
- Olivier Bomsel (dir.), *Protocoles éditoriaux*, Paris, Armand Colin, 2015.
- Dominique Boullier, *Sociologie du numérique*, Paris, Armand Colin, 2016.
- Christophe Hanna, *Nos dispositifs poétiques*, Paris, Questions théoriques, 2010.
- Nathalie Heinich, *De la visibilité. Excellence et singularité en régime médiatique*, Paris, Gallimard, 2010

En lisant, en écrivant

Ce cours aura pour soucis de rendre sensible à cette qualité de rapport aux textes que Julien Gracq nomme, dans *En lisant, en écrivant*, « l'oreille » littéraire. Dans un premier temps, par l'entremise d'une série d'ateliers d'écriture critiques, nous chercherons à mettre en mots, de manière fine et précise, des « trajets de lecture » au sein d'un corpus varié d'œuvres contemporaines. Un second temps sera alors consacré à approfondir les méthodes de ces exercices emblématiques que sont le commentaire linéaire et le commentaire composé. L'analyse d'un large éventail de textes patrimoniaux, allant des *Essais* de Montaigne aux *Fleurs du Mal* de Baudelaire, sera ainsi l'occasion de revenir sur les spécificités des genres et des mouvements littéraires et sur les singularités de regard et de style propres à chacun des auteurs étudiés.

Bibliographie indicative :

- *La littérature française I & II*, Paris : Gallimard, Folio, 2007. • Bernard Dupriez, *Gradus*, Paris : 10/18, 1980.
- Christine Noille-Clauzade, *Le Style*, Paris : GF, 2004.
- Marielle Macé, *Le Genre littéraire*, Paris : GF, 2004.
- Nadine Toursel, *Littérature : textes théoriques et critiques*, Paris : Armand Colin, 2000.
- Emmanuel Fraisse, *Questions générales de littérature*, Paris : Seuil, 2001.

Constellations, poésie et cosmos

Après André Breton qui intitule *Constellations* le recueil de poèmes qu'il écrit à la fin des années cinquante à partir des planches de Miró, Yves Bonnefoy qui, dans *Rome 1630 : l'horizon du premier baroque* (1970) s'interroge sur l'enjeu des découvertes de Galilée, René Char réactualise dans *Aromates chasseurs* (1975) le genre littéraire des *Aratea* qui attachait à chaque constellation un récit légendaire. Pourquoi le ciel étoilé a-t-il exercé une telle fascination sur les poètes? Nous essaierons de répondre à cette question en étudiant ces œuvres du XXe siècle, mais aussi de nombreuses autres empruntées à différents contextes historiques.

Back to ToC

Bibliographie :

- André Breton, *Signe ascendant* suivi de *Constellations* avec 22 lithographies coloriées de Joan Miró, Poésie/ Gallimard, 1999.
- Yves Bonnefoy, *Rome 1630 : l'horizon du premier baroque* suivi de *Un des siècles du culte des images*, Champs/Flammarion, 2012.
- René Char, *Aromates chasseurs*, Gallimard, 1975.
- Jean-Pierre, Luminet, *Les poètes et l'univers : anthologie,* Le Cherche Midi, 1996.
- Isabelle Pantin *La poésie du ciel en France dans la seconde moitié du XVIe siècle,* Genève, Droz, 1995.

Les espaces du livre - Les livres de Paul Éluard

Nous nous interrogerons sur les liens que le texte poétique entretient avec le support de la page ou du livre à partir du riche fonds Paul Eluard que le Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis met à la disposition des chercheurs et des étudiants. Le cours aura lieu au Musée d'art et d'histoire de Saint-Denis.

Bibliographie :

- Paul Eluard, *Œuvres complètes,* tome I*,* M. Dumas et L. Scheler dir., Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1968.
- Chol, Isabelle, Linarès, Serge, Mathios Bénédicte, *Livres de poésie, jeux d'espace,* Champion, 2016.
- Henri Maldiney, *L'Espace du livre*, Bibliothèque du Cerf, 2014.
- Oberhuber, Andrea (dir.), *À belles mains, livre surréaliste – livre d'artiste, Mélusine*, n° XXXII, Lausanne, Éditions L'Âge d'homme, 2012.

La culture au service de l'esprit critique

Les treize séances de ce cours seront composées de deux temps équivalents, l'un centré sur le texte littéraire et sur l'apprentissage de sa lecture critique et de son analyse, l'autre sur la rhétorique, ses figures et son usage littéraire comme quotidien afin de montrer son utilité et son actualité. La première partie comprendra un rappel des principaux mouvements littéraires, dans l'intérêt de la compréhension des textes et de leurs enjeux, ancrés dans une époque. De même, un rappel sur les principales figures de style sera fait. La méthodologie de l'étude de texte et une réflexion sur ses finalités sera proposée ainsi qu'un prolongement sur l'exercice du commentaire composé. Des travaux écrits et oraux ponctueront ces semaines consacrées aux textes et à leur étude. La deuxième partie du cours portera sur l'art oratoire en partant de ses origines et de son vocabulaire spécifique et en revoyant les principaux connecteurs logiques, outils indispensables de toute démonstration raisonnée. Des textes argumentatifs, notamment des XVIIIe et XIXe siècles seront proposés à l'étude ; après quoi, les étudiants seront invités à eux-mêmes écrire et soutenir à l'oral des textes à visée argumentative. Ce cours se voudra aussi participatif que possible et laissant une place importante à l'oral et au travail collaboratif afin de construire une progression commune et collective dans l'acquisition des savoirs et des compétences attendues en fin de semestre.

Traduire et commenter

Ce cours de version littéraire anglaise abordera les enjeux de la traduction en s'appuyant sur l'analyse littéraire. Les textes étudiés seront distribués par l'enseignante via la plateforme Moodle et seront tirés de romans britanniques des XIXe et XXe siècles.

Création littéraire : écriture narrative, écriture théâtrale

La première partie du semestre sera consacrée à l'écriture individuelle de récits courts à partir desquels, pendant la seconde partie du semestre, seront élaborés collectivement des textes de théâtre.

Back to ToC

Création littéraire : Entre les arts, décrire et réécrire

Chaque fois que nous rencontrons une œuvre d'art, nous vivons une expérience, au degré d'intensité variable et qui laisse en nous des traces, des souvenirs. Bien souvent, nous ressentons le besoin de partager ces expériences esthétiques, ce qu'il nous en reste, ce qu'elles nous ont fait, ce que nous pouvons en faire : nous les verbalisons. Les œuvres d'art ne sont pas de simples objets indépendants de nous, elles n'existent que par la réception que nous en avons : elles existent en nous, et par les discours qu'elles suscitent, que nous produisons. Nous nous intéresserons dans cet atelier d'écriture aux discours littéraires, c'est-à-dire, ici, aux textes de création que nous pouvons écrire *avec*, *d'après* et *à côté* des œuvres. Il s'agira en l'occurrence d'œuvres « non littéraires » – un film, une pièce de théâtre, une pièce de danse, une performance, un concert, une exposition – que nous irons voir ensemble, et que nous « traduirons » en littérature. Nous verrons aussi, à titre d'exemple, comment certains écrivains ont pu décrire, traduire, réécrire littérairement quelques-unes de ces œuvres extérieures au champ littéraire.

Initiation à la langue et à la littérature françaises du Moyen Âge

Ce cours entend présenter une histoire de la littérature française du Moyen Âge et une brève initiation à sa langue à travers une série de séances consacrées à ses principaux genres (la vie de saint, la chanson de geste, la poésie lyrique, le lai féérique, le roman, la fable ésopique, le fabliau, le récit allégorique, la farce, etc.), ses principaux représentants (de *La Chanson de Roland* à François Villon), comme aux principales questions qu'elles posent (le rapport à la tradition, antique ou chrétienne, la question de l'auteur, l'interprétation allégorique, etc.). Un exercice de traduction et d'analyse grammaticale sera proposé chaque séance sur la base des textes étudiés.

Lectures préparatoires :

- J. Cerquiglini-Toulet, « Moyen Âge (XIIe-XVe siècles) », dans J. Cerquiglini-Toulet *et alii*, *La Littérature française : dynamique & histoire*, t. I, sous la direction de J.-Y. Tadié, Paris, Folio/Gallimard, 2007, p. 25-232.
- J. Ducos, O. Soutet, *L'Ancien et le moyen français*, Paris, PUF/Que sais-je ?, 2012.
- J. Ducos, O. Soutet, J.-R. Valette, *Le Français médiéval par les textes. Anthologie commentée*, Paris, Champion, 2016.

L'année 1917 à travers les genres (théâtre, roman, poésie) : circulations

L'année 1917 en France, pour la littérature et les arts, est incontestablement la plus riche des quatre années de la Grande guerre. Si les événements sur le front de la guerre et sur le plan de la recomposition géopolitique du monde sont décisifs (entrée en guerre des USA et sortie de la Russie, mutineries, Chemin des Dames, Révolution d'Octobre, épopée de Lawrence d'Arabie) la littérature et les arts sont animés cette année-là d'une vitalité exceptionnelle. C'est l'année où des revues d'avant-garde naissent à Paris, New York et Barcelone, où de rencontres décisives ont lieu, à travers le monde occidental et au-delà. De cette année, l'histoire littéraire française retient qu'elle est celle des scandales (de *Parade* et des *Mamelles de Tirésias*), des grands récits de témoignage (*Clavel Soldat* et *Vie des Martyrs*), de la publication d'une œuvre majeure de poésie - *La Jeune Parque* –. Mais on constate aussi que pour rendre au mieux compte de la richesse des phénomènes qui naquirent cette année-là, il faut se placer à une échelle très large (celle de l'occident voire du monde) et observer la *circulation* des idées, des hommes et des propositions formelles.

Bibliographie :

- Paul Valéry, « La Jeune Parque » (édition originale sur Gallica)
- Cocteau, Satie, Picasso, *Parade,* reconstitution de 2016 au Châtelet visible sur youtube.
- Apollinaire, *Les Mamelles de Tirésias* (édition originale sur Gallica)
- Jean-Christophe Buisson, *1917, l'année qui a changé le monde*
- Lionel Richard, *L'art et la guerre*
- Franz Rozenzweig, « Globus », in *Confluences : politique, histoire, judaïsme*, Paris, Vrin, 2003.

Back to ToC

Penser le capitalisme

Conçu, à l'origine, comme un système d'organisation de la production et des échanges, le capitalisme structure aujourd'hui notre société dans la plupart de ses aspects. À partir du moment où c'est sous son égide que la mondialisation se construit et s'accélère, il est indispensable d'en comprendre les évolutions pour penser le contemporain. Après avoir étudié son émergence dans l'Europe de l'époque moderne, on s'interrogera sur les liens qu'il entretient avec le libéralisme, quand l'art de gouverner devient, comme le montre Michel Foucault, l'art de répondre à ce qu'on pense savoir des règles de l'économie politique. Moment fort de la théorisation du capitalisme, les analyses de Marx feront ensuite l'objet d'une attention particulière. On les lira en résonance avec les romans de Dickens, de Céline ou de Kobayashi, qui se préoccupent chacun en leur lieu de l'industrialisation et de l'aliénation qu'elle engendre. En se rapprochant de notre présent, on se penchera, avec Thomas Piketty, sur les rapports entre croissance et inégalités ; on essayera de comprendre, en étudiant *Le nouvel esprit du capitalisme* de Luc Boltanski et Ève Chiapello, comment les penseurs du capitalisme intègrent les critiques qui lui sont adressées en réformant les règles du monde du travail et la culture du management. À partir d'un travail sur les textes d'Éric Reinhardt et le film *Margin Call* de J.C. Chandor, on verra enfin de quelles manières les créateurs de fictions cherchent à rendre concrète, malgré tout ce qu'elle a d'impalpable, la logique de la financiarisation.

Bibliographie :

- Luc Boltanski et Ève Chiapello, *Le nouvel esprit du capitalisme*, Gallimard, coll. « Tel », 2011.
- Louis-Ferdinand Céline, *Voyage au bout de la nuit*, Gallimard, coll. « Folio ».
- J.C. Chandor, *Margin Call*, 2011.
- Charles Dickens, *Temps difficiles*, trad. A. Vaillant, Gallimard, coll. « Folio », 2014.
- Michel Foucault, *Naissance de la biopolitique*, EHESS/Seuil/Gallimard, 2004.
- Takiji Kobayashi, *Le Bateau-Usine*, trad. E. Lesigne-Audoly, Allia, 2015.
- Karl Marx, *Le Capital*, dir. J.-P. Lefebvre, PUF, coll. « Quadrige », 2014.
- Thomas Piketty, *Le Capital au XXIe siècle*, Seuil, coll. « Les livres du nouveau monde », 2013. - Éric Reinhardt, *Cendrillon*, LGF, 2008.

L'histoire dans les séries TV : reconstitution, récit, fiction

De *The Last Kingdom* à *The Man in the High Castle* en passant par *Wolf Hall, Anno 1790, Poldark* ou *Outlander*, nombre de séries TV contemporaines s'insèrent dans une période historique bien identifiée. La narration fictionnelle propre à l'écriture scénaristique prend place dans un univers visuel et sonore contraint, produit d'une reconstitution « archéologique » plus ou moins fidèle que sous-tend un récit historique, lui- même reflet des multiples composantes de notre identité culturelle et de nos mentalités. À l'époque où l'approche contrefactuelle de l'histoire ouvre de passionnantes perspectives, nous voudrions interroger les modalités qui régissent le dialogue subtil entre liberté fictionnelle et écriture de l'histoire dans la série télévisuelle : comment la série met-elle en scène le « réel » historique à travers des personnages et des situations imaginaires ? Quelle place accorde-t-elle aux théories scientifiques en cours pour raconter et représenter l'événement historique ? Comment la fiction peut-elle relayer l'expérience personnelle du vécu historique et proposer une approche critique de l'histoire qui peut aller jusqu'à la rupture mémorielle ? Peut-elle concurrencer le documentaire dans la volonté de se constituer en objet pédagogique ?

Atelier d'édition : Archives

Localisation du cours : Archives nationales, 59 rue Guynemer (face à Paris 8, Pierrefitte, salle des commissions 1-2 ou 3-4).

Back to ToC

***Le Conte du Graal* de Chrétien de Troyes**

C'est dans le *Conte du graal*, le dernier roman de Chrétien de Troyes, que le Graal fait son entrée sur la scène littéraire. Le cours se donne pour objet d'analyser la manière dont cette fiction majeure a pu fonder un mythe encore actif aujourd'hui tout en familiarisant les étudiants avec la langue française de la fin du XIIe siècle.

Bibliographie :

- Chrétien de Troyes, *Le Conte du graal ou le roman de Perceval*, éd. et trad. Charles Méla, Paris, Librairie Générale Française, Le livre de poche, « Lettres gothiques », 1990.

Toute littérature est-elle politique ? (XXe-XXIe siècles)

Qu'est-ce qui, dans la littérature, est politique ? Le cours propose de répondre à la question à travers un parcours chronologique, depuis la fin du XIXe siècle français jusqu'à la période contemporaine. Il s'agira à la fois d'aborder les principales réflexions théoriques qui ont rythmé les époques mais aussi d'interroger la charge politique d'une sélection de textes littéraires en suivant un fil rouge : la question de l'« autonomie » ou de l' « hétéronomie » de l'art, développée par le sociologue Pierre Bourdieu. La littérature est-elle politique lorsqu'elle est avant-gardiste et s'émancipe des autres pouvoirs ? Ou bien faut- il plutôt qu'elle développe une morale de l'engagement ? Après une réflexion sur l'implication d'Émile Zola dans l'affaire Dreyfus, on s'arrêtera sur les enjeux de la littérature prolétarienne et du réalisme socialiste en France dans les années 1920-1930, ainsi que sur l'articulation entre politique et littérature soutenue par le mouvement surréaliste. On s'attachera à comprendre ensuite trois pensées majeures de l'articulation entre politique et littérature : celles de Jean-Paul Sartre, de Roland Barthes et de Jacques Rancière.

Littérature comparée : Sorcières ! Sur les traces littéraires d'un mythe du féminin

Ce cours se propose d'effectuer un voyage à travers quelques représentations littéraires et artistiques de la sorcière, en naviguant entre époques et aires culturelles. Ce parcours nous permettra d'étudier la manière dont les représentations littéraires informent et alimentent les constructions de genre en établissant les frontières du féminin normal et anormal, familier et inquiétant, licite et illicite. Les séances se répartiront autour de trois axes principaux. 1- Relire les sorcières : Pour mieux saisir les mille visages de cette figure littéraire, nous commencerons par nous pencher sur les incarnations les plus iconiques de ce féminin maléfique. De Circée à Sycorax, en passant par la Baba Yaga des cultures scandinaves et les trois sorcières de Macbeth, nous nous intéresserons au rôle de ces personnages dans des récits généralement centrés sur des héros masculins, où elles occupent une fonction secondaire et incarnent l'altérité. Ces différentes comparaisons nous permettront de questionner les frontières d'un concept de « sorcière » qui, selon les œuvres, se confond avec celui de « magicienne », de soigneuse ou « sourcière ». 2- Le retour de la sorcière : Nous nous tournerons ensuite vers les réécritures de la sorcière dans des œuvres postérieures à la décennie 1960. Subvertissant la distinction axiologique entre l'héroïne virginale et son ennemie maléfique, entre Blanche-Neige et sa méchante sorcière, des autrices et penseuses féministes se sont réapproprié cette figure pour en faire l'incarnation d'un pouvoir féminin subversif, impossible à canaliser. Nous évoquerons également les variations autour de la figure des sorcières dans la littérature jeunesse, où elle peut-être comique ou angoissante, alliée ou ennemie, et dans les productions cinématographiques et télévisuelles, notamment les séries, qui ont décliné à l'envie ces figures de l'imaginaire, tantôt en investissant une héroïne ordinaire de pouvoirs extraordinaires, tantôt en créant un monde fantastique, étranger et dystopique. 3- La plume et le balai : Enfin, nous envisagerons la sorcellerie comme un paradigme renouvelé du travail d'écriture, une manière de dialoguer avec le surnaturel, d'ébranler le réel, de créer au-delà des normes de l'imaginable. Nous verrons ainsi comment, sous la plume d'autrices modernes et contemporaines, la sorcière reflète l'écrivaine que son genre voue aussi à une certaine part d'illégitimité, de dissimulé, de proscrit.

Back to ToC

Littérature générale et comparée : les langues d'Alice

Monument de la littérature de jeunesse et de la littérature mondiale, les multiples aventures d'*Alice* (au pays des merveilles ou de l'autre côté du miroir) sont une véritable aventure du langage, à la fois érudite et fantaisiste, pour le lecteur adulte et le traducteur qui se frottent à une langue pleine d'invention, de jeux de mots, de références et de « *nonsense* ». Ce cours s'intéresse aux nombreux défis que l'œuvre de Lewis Carroll lance au traducteur. Comment traduire les noms propres farfelus des personnages rencontrés par Alice ? Que devient en traduction la langue imaginaire parlée par ces êtres fictionnels ? Comment traduire le *nonsense* ? À travers les expériences oniriques d'Alice, Lewis Carroll livre une exploration savoureuse du langage, de ses leurres, de ses jeux, de sa logique, qui met en question l'ordre du monde connu. Cette exploration ne cesse d'être renouvelée par les diverses traductions qui prolongent la matrice poétique de l'original. Que devient par exemple *Alice* en provençal, en swahili ou en japonais ?

Œuvres étudiées :

- Lewis Carroll, *Alice au pays des merveilles. De l'autre côté du miroir et de ce qu'Alice y trouva*, trad. Henri Parisot, Paris, Flammarion, « GF », n°1567, 2016.
- Lewis Carroll, *La Chasse au Snark*, trad. Jacques Roubaud, suivi de *À travers le Jabberwocky de Lewis Carroll : onze mots-valises dans huit traductions*, commentés par Bernard Cerquiglini, Paris, Gallimard, « Folio », édition bilingue, n°5045, 2010.

Back to ToC

Littérature française et comparée à Paris Nanterre – Première année

3LLM101L Histoire littéraire XIXe-XXIe siècle

Plusieurs thèmes au choix :

L'objet dans la poésie et le roman au XXe et XXIe siècle

On s'interrogera sur les modalités de la représentation de l'objet dans deux œuvres du XXe siècle, de deux genres différents, afin de développer une réflexion sur les rapports des mots et des choses et le statut des objets dans la société contemporaine.

Œuvres au programme :

- Francis Ponge, *Le Parti pris des choses*, (1942), Poésies/ Gallimard, 2012
- Georges Perec, *Les Choses, une histoire des années soixante*, (1965), Pocket, 2006

Patrick Modiano, La Ronde de nuit

L'étude de ce deuxième roman de Patrick Modiano (prix Nobel de Littérature 2014), paru en 1969, sera pour nous l'occasion d'aborder certaines problématiques littéraires (le romanesque de première personne, le témoignage) et historiques (la 2e guerre mondiale, l'Occupation) propres à la seconde moitié du XXe siècle. Notre réflexion s'articulera également autour de grands thèmes modianesques tels que la mémoire, le rapport à l'Histoire et l'écriture de soi. Ce parcours sera enrichi de comparaisons avec d'autres textes du XXe et XXIe siècles. Les documents seront distribués en cours.

Œuvres au programme :

- Patrick Modiano, *La Ronde de nuit*, Éditions Gallimard, Folio n° 835.

Claude Simon*, L'Acacia*

L'étude de ce roman majeur de Claude Simon sera pour nous l'occasion d'aborder certaines problématiques littéraires (le Nouveau Roman et le rapport au réel, l'écriture autobiographique) et historiques (l'héritage des grandes guerres du XXème siècle) qui irriguent la seconde moitié du XXe siècle. Notre réflexion s'articulera également autour de grands thèmes simoniens tels que la mémoire, le rapport à l'Histoire et l'écriture de soi. Ce parcours sera enrichi de comparaisons avec d'autres textes du XIXe, XXe et XXIe siècles, pour lesquelles les documents seront distribués en cours.

Œuvres étudiées

- Claude Simon, *L'Acacia*, Éditions de Minuit, coll. « Double » n°26, Paris, 2004 [1989]

La littérature et la consommation de masse

En 1883, Zola publie *Au Bonheur des Dames*, roman dans lequel il montre, explique, analyse le commerce moderne et la consommation de masse, en racontant la fulgurante ascension d'Octave Mouret propriétaire d'un « grand magasin ». En 2014, Annie Ernaux publie un journal dans lequel elle a noté pendant une année ses impressions à l'hypermarché Auchan de Cergy-Pontoise. « Rien n'a changé depuis *Le Bonheur des Dames*, [...] », y écrit-elle. Zola, lui, en 1880, écrivait dans *Le Roman expérimental* : « Notre roman contemporain se simplifie de plus en plus [...] On finira par donner de simples études, sans péripéties ni dénouement, l'analyse d'une année d'existence, l'histoire d'une passion, la biographie d'une personne, les notes prises sur la vie et logiquement classées. », paraissant ainsi presque définir les formes de l'œuvre à venir d'Annie Ernaux. De l'un à l'autre de ces autres majeurs, nous verrons donc comment s'articule le questionnement sur le système capitaliste de consommation de masse et comment les techniques narratives pour aborder un tel sujet se sont modifiées : du roman naturaliste au journal.

Œuvres au programme :

- Émile Zola, *Au bonheur des Dames,* GF n°239, Garnier-Flammarion, 2009.
- Annie Ernaux, *Regarde les lumières mon amour,* « Raconter sa vie », Seuil, 2014.

Back to ToC

Le poème en prose

Publié à titre posthume en 1862, le recueil de poèmes en prose *Le Spleen de Paris* de Charles Baudelaire rassemble un genre nouveau d'écrits, auxquels le poète des *Fleurs du mal* a consacré une part essentielle de son activité à la fin de sa vie. Il est assez difficile de définir ce qu'est un « poème en prose », genre qui s'est pourtant imposé après Baudelaire, proliférant et se diversifiant tout au long du xxe siècle. Lui-même en a cependant donné une définition, sur laquelle il convient de s'attarder. Ses textes relèvent un défi : celui d'écrire une prose qui soit aussi de la poésie, libérée de certaines caractéristiques formelles propres à ce genre. Nous sommes donc invités, à travers la réflexion sur ces textes, à approfondir la définition de la poésie. Nous étudierons au cours des premières séances le recueil *Le Spleen de Paris* et la définition que donne Baudelaire du poème en prose. Puis nous introduirons à la lecture des *Illuminations* de Rimbaud et verrons comment ce dernier ouvre des perspectives nouvelles au poème en prose. Nous travaillerons ensuite sur un autre classique du genre au XXe siècle, *Le Parti pris des choses* de Francis Ponge. Nous élargirons enfin la réflexion en convoquant quelques textes d'autres auteurs du XXe siècle (Paul Claudel, Henri Michaux).

Œuvres étudiées :

- Charles Baudelaire, *Le Spleen de Paris*, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2006.
- Francis Ponge, *Le Parti pris des choses* précédé de *Douze petits écrits* et suivi de *Proêmes*, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1967 (1984).
- Une anthologie de textes sera fournie pour les autres auteurs (Rimbaud, Paul Claudel, Henri Michaux).

Traverser la ville en littérature

Ce cours se propose d'approfondir les méthodes d'analyse littéraire, en revenant notamment sur les notions de point de vue, description, représentation métaphorique, chronotope, poétique de l'espace… Nous étudierons la façon dont la ville fait son entrée en littérature au XIXe siècle pour nous intéresser à son devenir jusqu'à aujourd'hui. À travers un choix de textes représentatifs du discours narratif, qui seront distribués en cours, nous allons nous pencher sur l'évolution de ce thème en littérature. De quelle façon s'approche la ville ? Qu'est-ce-que la traverser ? Ces axes problématiques seront pour nous l'occasion de réinvestir la notion de poétique de la ville en nous demandant, au passage, comment l'écrivain peut contribuer à en bâtir le mythe littéraire.

3LLM102L Littérature comparée 1

À ***choisir dans la liste ci-dessous :***

Mythes et réécritures

Les mythes constituent un ensemble de récits oraux ou écrits dont l'origine est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Ils constituent une matière fondamentale pour l'étude des sociétés, de leurs représentations et des structures de leur imaginaire. Le cours présentera brièvement, dans une première séquence, un panorama des différentes saisies que les historiens, les anthropologues, les sociologues ou les spécialistes de littérature ont pu en proposer. Nous nous efforcerons dans une seconde séquence de recentrer notre propos sur l'analyse littéraire d'un mythe très connu, Don Juan, pour aborder ce que l'on appelle « la mythopoétique ». Il s'agira par ailleurs de s'initier à deux aspects essentiels de l'interculturalité, la circulation des motifs et des thèmes ainsi que la relation qu'entretient un texte avec son contexte culturel

Œuvres au programme :

- Molière, *Dom Juan*
- Tirso de Molina*, El burlador de Sevilla*, *convidado de piedra* (1630), Aubier bilingue, 1991.
- Pouchkine*, L'invité de Pierre* (1830) in *Boris Goudounov*, GF Flammarion, 2000.
- E. T. A. Hoffmann*, Don Juan* (1813) dans Contes, Folio classiques(n°1151), 1964.

Back to ToC

« Confessions romantiques »

Qu'est-ce qu'une confession ? En quoi consiste la sincérité que ce mot vient mettre en jeu dans l'écriture ? Quelles relations le récit de soi entretient-il avec la scène rituelle et avec ses émotions ? Nous interrogerons les contours d'un genre littéraire problématique en ce que la théorie littéraire française résiste à le reconnaître, lui préférant le mot d'*autobiographie*, à savoir *la* ou *les confessions*. Nous étudierons deux œuvres quasiment contemporaines dans leurs contextes nationaux respectifs (France, Écosse) mais aussi dans celui du romantisme européen. Ces orientations permettront d'évoquer à l'intérieur du cours des thématiques diverses : enjeux éthiques et spirituels du récit de soi, spécificités de l'imaginaire romantique, présence intertextuelle de Rousseau, hybridité des pratiques d'écriture qui mêlent le roman, l'autobiographie et l'essai.

Œuvres au programme :

- Alfred de Musset, *La Confession d'un enfant du siècle* (Flammarion, coll. GF)
- Fédor Dostoïevski, *Les Carnets du sous-sol* (trad. André Markowicz, Actes sud, coll. Babel)

Quand le roman s'empare de l'histoire : l'exemple de* Moi, Tituba, Sorcière *(Maryse Condé) et de* Beloved *(Toni Morrison)

Ce TD introduit à la littérature comparée à travers l'étude de *Moi, Tituba, sorcière… noire de Salem* (1986) de Maryse Condé et de *Beloved* (1987) de Toni Morrison. Ces œuvres, qui s'inspirent des récits d'esclaves, seront étudiées dans leur contexte historique, social et culturel (Sud des États-Unis, Antilles), et permettront de voir comment des enjeux poétiques (énonciation, forme romanesque, intertextualité) peuvent être intimement liés à un engagement politique et comment la fiction peut dialoguer avec l'histoire. À travers les problématiques posées par ces romans (comme les rapports centre-périphérie dans la littérature, les enjeux d'écritures qui cherchent à donner voix à des sujets marginalisés, mais aussi les enjeux critiques posés par la lecture et l'interprétation de ces textes), il s'agira de familiariser les étudiants avec les enjeux de l'élaboration d'un corpus en littérature comparée et de les amener à développer une démarche comparatiste

Œuvres au programme :

- Condé, Maryse, *Moi, Tituba sorcière… noire de Salem,* Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1988 [1986].
- Morrison, Toni, *Beloved,* Paris, 10/18, coll. « Domaine étranger », trad. de l'anglais par Hortense Chabrier et Sylviane Rué, 2008 [1987].

Dramaturgie de l'erreur

Errare humanum est. L'erreur, étant fondamentalement humaine, fait partie intégrante de la littérature. Nous étudierons les modalités selon lesquelles l'erreur a été utilisée au fil de l'histoire littéraire, en travaillant sur des œuvres théâtrales qui, bien qu'appartenant à diverses périodes et aires linguistiques, ont en commun de placer une erreur au centre de leur intrigue. Nous verrons en quoi l'erreur peut revêtir une portée spécifiquement dramaturgique. Ce cours introduit à la littérature comparée et à l'esprit de cette discipline, en vue de mener une analyse comparée de deux textes littéraires, d'acquérir des outils d'analyse propres au texte théâtral et des repères sur l'histoire et l'évolution du théâtre européen. Le texte shakespearien sera étudié dans sa traduction française. Vous serez amené, au fil des séances, à faire des aller-retours entre traduction et original.

Œuvres au programme :

- William Shakespeare, *La Comédie des erreurs*, L'Arche, 2011
- Albert Camus, *Le Malentendu*, Folio Théâtre, 1995

Back to ToC

3LLM104L Texte et image 1

À choisir dans la liste ci-dessous :

Littérature de jeunesse

La littérature de jeunesse occupe aujourd'hui une place importante dans le champ éditorial, en termes de production et de réception. Cette fonction stratégique, qui en fait un vecteur décisif dans les pratiques de consommation culturelle des jeunes générations, justifie qu'on se penche sur son fonctionnement spécifique, en s'intéressant tout particulièrement au rôle crucial et particulièrement original qu'y a toujours joué l'image sous toutes ses formes. L'objet de ce cours est ainsi de comprendre, analyser et interpréter la façon dont les différentes formes prises par ce type de littérature, quels qu'en soient les publics (des enfants aux adolescents), entretiennent une relation privilégiée avec l'univers des images dont elles proposent les actualisations les plus diversifiées : roman illustré, album, livre d'images, bande dessinée, manga, comics etc.

L'image surréaliste

Dès sa création, le surréalisme a exploré le rapport du texte à l'image, considérant qu'une authentique révolution esthétique devait s'ancrer dans un mouvement global, s'illustrer dans toutes les formes artistiques et au sein même de leurs croisements. Par ailleurs, l'image, qu'elle se soit incarnée dans la peinture, la photographie ou l'écriture poétique, constituait une interface offrant un accès privilégié à la surréalité. Le TD s'attachera donc à définir la nature et les formes de l'articulation du texte et de l'image dans les œuvres surréalistes, en confrontant textes théoriques et réalisations poétiques et plastiques au sein de travaux ayant pour objet la figuration du féminin. Les œuvres choisies permettront de confronter les travaux emblématiques des recherches surréalistes à ceux, moins connus, des femmes du surréalisme : Léonora Carrington, Unica Zürn, Leonor Fini, créatrices engagées dans une pratique artistique transversale, qui ont remis en question la représentation normée du féminin véhiculée par leurs compagnons de route. Le cours abordera la conception surréaliste de l'image à l'aide des textes théoriques d'André Breton ; puis nous réfléchirons aux liens tissés entre des textes poétiques et des productions plastiques (peinture, photographie, cinéma) posant la question de la représentation du féminin.

Œuvres au programme (les textes seront distribués en cours) :

- André Breton : *Le surréalisme et la peinture*, Paris, « Folio », 2002
- André Breton : *Nadja*, Paris, Gallimard, « Folio », 2007
- André Breton : *L'amour fou*, Gallimard, « Folio », 1996
- Paul Éluard : *L'amour la poésie*, dans *Capitale de la douleur*, Paris, Poésie Gallimard, 2001
- Paul Éluard & Man Ray, *Les Mains libres*, Paris, Gallimard, « Folio Plus classiques », 2013.

Textes et Images : échanges et interférences

Ce cours d'initiation invite les étudiants à s'interroger sur les relations réciproques entre le texte et l'image, celle-ci étant entendue dans un sens large qui englobe tous les arts plastiques (depuis la peinture et la sculpture jusqu'à la tapisserie et les collages). Organisé autour de plusieurs problématiques, il prendra appui, dans un premier temps, sur quelques écrits théoriques qui énoncent l'ambition, commune aux deux *media*, d'atteindre la *mimesis*, mais qui affirment aussi leurs divergences quant à leurs modes d'expression et la rivalité qui les oppose. Dans un second temps, les relations entre l'écrit et le figuré seront envisagées en termes de dialogue et de complémentarité : on s'intéressera à la manière dont les arts visuels s'inspirent de la littérature, et réciproquement, aux modalités selon lesquelles l'écriture se nourrit des œuvres artistiques.

Back to ToC

Bibliographie

- Pascal Dethurens (dir.), *Ecrire la peinture. De Diderot à Pascal*, Paris, Citadelles et Mazenod, 2015.
- Pierre Glaudes (dir.) *La représentation dans la littérature et les arts. Anthologie*, Toulouse, PUM 2000**.**
- Charlotte Maurisson et Agnès Verlet, *Ecrire sur la peinture*. *Anthologie*, Paris, Gallimard,
- Daniel Bergez, *Littérature et peinture*, Paris, Armand-Colin, 2004.
- Fabrice Parisot (éd.), *Littérature et représentations artistiques***,** Paris, l'Harmattan, 2005.
- Jean-Albert Bron et Christine Leiglon, *A la découverte de l'image*. *Imago, le regard en jeu*, Paris, Ellipses,
- Laurent Gervereau, *Voir, comprendre, analyser les images*, Paris, La Découverte, coll. « Guides », 2000.
- Martine Joly, *Introduction à l'analyse de l'image*, Paris, Armand Colin, coll. « 128 ».

Écrire la peinture

Le TD s'attachera à étudier les rapports entre peinture et écriture en confrontant diverses œuvres picturales à des textes d'écrivains s'attachant à les décrire, à les interpréter ou à les évaluer. Il se déroulera selon une progression chronologique allant du Moyen-Âge à l'époque contemporaine et replacera chaque œuvre picturale dans son contexte historique, culturel et artistique. La première séance sera consacrée aux fresques réalisées au tout début du XIVe siècle par Giotto dans la chapelle Scrovegni de Padoue – et à l'évocation qu'en fait Jean Giono dans *Voyage en Italie*. Et la dernière séance confrontera la peinture de l'artiste contemporain Georges Mathieu, chef de file de l'abstraction lyrique à des textes de l'écrivain Patrick Grainville.

3LLM105L Pratique personnalisée de l'écrit

TD de 2 heures par semaine par les profs Morgane Kieffer, Florence Paravy ou Anne Struve-Debeaux au choix :

S'inspirant pour partie des méthodes en usage dans les ateliers d'écriture, les T.D. seront consacrés à des exercices de rédaction créative sous contraintes (thématiques, génériques, structurelles, stylistiques, grammaticales, etc.). Des textes d'auteurs pourront être proposés en exemples aux étudiants. Objectif : développer chez les étudiants à la fois la créativité et la prise de conscience du fait que l'écriture est aussi un savoir-faire qui s'apprend et se travaille. Une attention particulière sera donc portée à la correction de la langue, et les points d'orthographe ou de grammaire posant des difficultés seront revus et retravaillés en cours si nécessaire.

Ouvrages conseillés :

- *Trésor de la Langue Française informatisé* : http://atilf.atilf.fr/
- Lesot (Adeline), *L'Essentiel. Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire et expression*, Paris, Hatier, coll. Bescherelle Langues, rééd. 2013.
- Grevisse (Maurice), *Le petit Grevisse*. Grammaire française, Bruxelles, Duculot, coll. Grevisse, rééd. 2009.
- Grevisse (Maurice), Lenoble-Pinson (Michèle), *Le français correct. Guide pratique des difficultés*, Bruxelles, Duculot, coll. Grevisse, 6ème édition revue et corrigée, 2009.

3LHM102H Introduction à la littérature gréco-romaine : « La guerre de Troie »

2 heures de TD par semaine

Cet enseignement se fait sur traductions en français. Aucune connaissance préalable du grec ancien ni du latin n'est requise. La littérature gréco-romaine est, avec la Bible, l'une des deux matrices de la littérature occidentale. Elle sera abordée par le biais de la guerre de Troie, vaste ensemble de légendes mythologiques mises en scène ou racontées par de nombreux auteurs grecs et latins. Ces légendes ont aussi nourri les arts plastiques de l'Antiquité, puis inspiré d'innombrables écrivains, mais aussi peintres, sculpteurs, musiciens... jusqu'à nos jours. La guerre elle-même, mais aussi ses causes, ses préliminaires et ses suites les plus marquantes (meurtre d'Agamemnon, errances d'Ulysse et d'Énée) seront évoquées à partir d'œuvres principalement littéraires, mais relevant aussi d'autres champs artistiques.

Back to ToC

Œuvres au programme :

- Homère, *Iliade*, chants VI et XXIV, trad. J-L Backès, Éd. Gallimard, coll. Folio classique n° 5522.
- Homère, *Odyssée*, chants VI, IX et XIX, trad Philippe Jaccottet, Éd. La Découverte/Poche n° 87.
- Eschyle, *L'Orestie : (1) Agamemnon* in *L'Orestie (Agamemnon, Les Choéphores, Les Euménides),* trad Daniel Loayza, Éd. Flammarion, coll. Garnier-Flammarion n° 1125. (Attention : il existe, du même traducteur et chez le même éditeur, une absurde édition partielle, amputée d'*Agamemnon*)
- Virgile, *Énéide*, chants II et III, trad Jacques Perret, Éd. Gallimard, coll. Folio classique n° 2225.

Littérature française et comparée à Paris Nanterre – Deuxième année

3LLM301L Littérature du XVIIe siècle

CM : Introduction aux faits littéraires du XVIIe siècle.

- Ce cours cherche à étayer, orienter et enrichir la lecture des œuvres du XVIIe siècle par les étudiants : les faits « littéraires » ne se définissent pas alors comme on peut le faire aujourd'hui. Il nous faudra donc tout d'abord décrire rapidement les grandes mutations de la vie sociale et culturelle au XVIIe siècle, déterminantes dans l'éclosion des nouvelles et diverses pratiques littéraires. Nous pourrons ainsi mieux comprendre ce que peuvent être, dans ces différents contextes, un écrivain, une activité d'écriture ou de lecture. Nous chercherons ensuite non seulement à cerner l'évolution de quelques genres littéraires, mais aussi à éclairer les principes esthétiques sur lesquels on s'interroge alors, posés comme fondements de l'art d'écrire. Des extraits d'ouvrages de cette époque illustreront nos propos, notamment certains textes de réflexion critique qui aideront les étudiants à mieux cerner, dans leur complexité et leur diversité, ce que l'on a pu nommer - après coup et de manière problématique - les esthétiques « baroque » et « classique ». On trouvera sur la plate-forme « Cours en ligne » une brève bibliographie générale, un plan détaillé du cours, ainsi que l'anthologie des divers textes utilisés et commentés à chaque séance.

TD : Littérature « classique » et exploration du « fond du cœur »

- Cet enseignement cherche à faciliter l'accès à la littérature dite désormais « classique », par le biais de deux œuvres qui, de manière différente, témoignent d'une des ambitions les plus importantes assignées à la littérature dans la seconde moitié du XVIIe siècle : la peinture de ce que l'on nomme alors le « fond du cœur » de l'homme. Dans *La Princesse de Clèves*, Madame de Lafayette explore, d'une manière inédite, le for intime d'une femme en proie à la passion, donnant ainsi naissance au roman d'analyse. Ce texte offre en outre un accès privilégié aux débats théoriques de l'époque sur le genre romanesque, sur son écriture et sur ses conditions de production : la « Querelle » de *La Princesse de Clèves* a en effet suscité des écrits qui peuvent constituer une bonne introduction aux principes esthétiques gouvernant alors la création littéraire. *Phèdre*, de Racine, participe d'une autre manière, par l'intensité et la force que la représentation théâtrale peut donner à la langue, à cette entreprise de connaissance des espaces les plus obscurs et opaques de l'âme humaine - nous observerons notamment la manière dont, en toute poésie, Racine fait parler la passion, s'attachant à représenter au plus près les « mouvements » les plus intimes du cœur humain.

Œuvres au programme :

- Madame de Lafayette, *La Princesse de Clèves* (1678), éd. Ph. Sellier, Le Livre de poche, 1999 (le cours se référera aux numéros de page de cette édition ; il est donc important de se la procurer).
- Racine, *Phèdre* (1677), édition de Ch. Delmas et G. Forestier, collection « Folio théâtre » (1995) ; ou bien édition de B. Donné, collection « GF Flammarion » (2000, édition augmentée en 2009).

Back to ToC

3LLM302L Poétique comparée 1

Au choix :

Poétiques de l'exil (Ovide, Du Bellay, Mahmoud Darwish)

- Pourquoi composer de la poésie en situation d'exil ? Quel est le lien entre cette situation et les formes et thématiques que prend alors la production poétique ? À partir de ces questions simples, le cours s'organisera autour de la présentation de quelques modèles historiques de ce que l'on nommera « poétiques de l'exil », dans des espaces culturels variés. Nous examinerons le produit de ces élaborations en tâchant de comprendre ce que c'est qu'écrire loin de sa terre dans chacun de ces contextes. Il sera donc fait appel aux instruments de l'analyse littéraire mais aussi aux outils de l'anthropologie historique. Outre l'analyse des formes poétiques, la réflexion comparative sur les figurations du Je poétique, l'appel à la communauté perdue et la construction de l'espace et du temps seront autant d'occasions d'étudier des notions littéraires comme le lyrisme, de revoir les fonctions du langage et de découvrir différents usages de la mythologie et du légendaire.

Œuvres au programme :

- Extraits des *Tristes* et des *Pontiques* d'Ovide (précisions en début de semestre)
- Joachim Du Bellay, *Les Regrets* (éd. de F. Roudaut, « Classiques de poche »)
- Mahmoud Darwish, *La Terre nous est étroite et autres poèmes* (trad. E. Sanbar, coll. « Poésie Gallimard »).

Poétiques de l'exil (Ovide, Victor Hugo, Ossip Mandelstam)

- Dans trois contextes différents (l'empire romain, la France du Second Empire, la Russie), trois poètes ont fait de leur expérience de l'exil la source d'une création poétique. Nous examinerons le produit de ces élaborations en tâchant de comprendre ce que c'est qu'écrire loin de sa terre dans chacun de ces contextes.

Œuvres au programme :

- Ovide - extraits des *Tristes* et des *Pontiques* (précisions en début de semestre)
- Victor Hugo *Les Châtiments* (Le Livre de poche)
- Ossip Mandelstam *Tristia* (trad. François Kérel, Gallimard, coll. « Poésie)

3LLE303L Littérature française du XVIIIe siècle

Le CM vise à donner les bases d'une compréhension approfondie de la culture littéraire du XVIIIe siècle. En ancrant les œuvres dans leur cadre historique, on s'arrêtera sur un certain nombre de moments qui marquent un renouveau du fait littéraire au dix-huitième siècle, dans le rapport à la politique, dans l'ambition philosophique, dans l'émergence ou le développement de genres littéraires : le roman-mémoires et le roman épistolaire, le drame, le conte philosophique et moral, le dictionnaire, etc. TD : Sujet romanesque et sujet autobiographique : ce TD proposera l'étude de deux œuvres majeures de la littérature des Lumières, qui traduisent, dans deux genres différents (le roman et l'essai autobiographique), à deux époques différentes (la première et la seconde moitié du siècle), quelques grands enjeux culturels du siècle, notamment l'émergence du sujet. L'histoire d'une grecque moderne, chef d'œuvre de l'abbé Prévost, sera l'occasion d'introduire à la poétique romanesque des Lumières, en particulier ici, à la façon dont le roman récupère le thème racinien de la passion pour le traduire dans une forme nouvelle de sensibilité marquée aussi et surtout par les ambiguïtés d'une narration à la première personne. Avec Les rêveries d'un promeneur solitaire, nous explorerons la forme littéraire déroutante, absolument libre, au croisement de l'autobiographie et de l'essai, que Rousseau, à la fin de sa vie, choisit pour exprimer au plus près l'intériorité du moi.

Œuvres au programme

- Abbé Prévost, *Histoire d'une grecque moderne,* Flammarion, coll. « GF », 1990.
- Jean-Jacques Rousseau, *Les rêveries d'un promeneur solitaire*, Flammarion, coll. « GF », 1997.

Back to ToC

3LHM300H La rhétorique antique et son héritage

2 heures de TD par semaine

Ce cours fournit une introduction aux formes et aux fonctions de la rhétorique, étudiée dans ses contextes culturels, sociaux et politiques. Nous nous concentrerons sur la construction et sur les évolutions du système rhétorique gréco-romain, ensemble mouvant de pratiques et de théories. Nous le mettrons en perspective en évoquant les transformations de cette technique de la parole, de la persuasion et de l'argumentation : triomphes, déclins, résurgences et usages contemporains. Dans l'Antiquité, la rhétorique est un moment essentiel de la formation intellectuelle et civique : elle apprend aux jeunes Grecs et aux jeunes Romains à trouver les idées, à les mettre en forme et à les exposer de façon convaincante face à un public. La maîtrise du discours, enjeu politique capital dans les cités antiques, fait ainsi l'objet d'une riche réflexion de la part des rhéteurs. En formant le futur orateur, ils entendent façonner un homme accompli. L'influence de ce cadre de formation sur la production littéraire et savante a été considérable dans toute l'Europe. Comme source ou comme point de comparaison, il permet de mieux comprendre les discours et les textes produits jusqu'à nos jours. L'intérêt de la rhétorique classique devient évident lorsque l'on aperçoit ses rapports avec ce que nous appelons communication, linguistique et littérature. En parcourant les principales questions que pose la rhétorique, dans le consensus ou dans la polémique – classification des genres, processus d'élaboration des discours, techniques de l'argumentation, théories du style, visée morale et construction sociale de la vérité, notamment –, ce cours offre les bases indispensables aux exercices proposés aux étudiants dans le cadre des travaux dirigés.

Bibliographie d'orientation

- Chiron Pierre, « Civilisations de la parole (entretien avec Aurélien Berra et Sophie Malick-Prunier) », dans Aurélien Berra, Jean- Pierre De Giorgio et Sophie Malick-Prunier (éd.), *Dixit. L'art de la parole dans l'Antiquité*, Paris, Les Belles Lettres, 2009, p. IX-XXX.
- Compagnon Antoine, « La réhabilitation de la rhétorique au XXe siècle », dans Marc Fumaroli (éd.), *Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne (1450-1950)*, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 1261-1282.
- Desbordes Françoise, *La Rhétorique antique. L'art de persuader*, Paris, Hachette, 1996.
- Perelman Chaïm, *L'Empire rhétorique. Rhétorique et argumentation*, Paris, Vrin, 1997 (1977).
- Roussin Philippe, « Rhétorique », dans Oswald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer (éd.), *Nouveau Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris, Seuil, 1995, p. 166-180.

Littérature française et comparée à Paris Nanterre – Troisième année

3LLM501L Littérature du XVIe siècle

CM : Le cours magistral a pour objectif de fournir aux étudiants des éléments de l'histoire intellectuelle et artistique du XVIe siècle, qui les aideront à situer les textes étudiés en TD et à en saisir les enjeux. Plus largement, il s'agit d'explorer des phénomènes qui ont marqué l'histoire de la culture en Occident et qui peuvent aider à lire le présent à l'ère de la numérisation de l'écrit et de la mondialisation : l'invention de l'imprimerie et ses conséquences sur la forme du texte ; la crise de l'interprétation liée à l'expansion de la philologie ; les rapports entre l'humanisme et la création littéraire, partagés entre innovation et référence au passé antique ; la crise de conscience provoquée par les grandes découvertes. Des commentaires de documents (textes littéraires ou savants, tableaux) illustreront le cours tout en fournissant des éléments de méthode en vue du partiel final.

Bibliographie indicative

- Bennassar-Jacquart, *Le XVIe siècle*, coll. U Armand Colin, 4e éd. 2012 (1e éd. 1972)
- Jean Delumeau, *La Civilisation de la Renaissance*, Paris, Artaud, 1972
- Marie-Dominique Legrand, *Lire l'humanisme*, Dunod, 1993
- Lestringant, Rieu, Tarrête, *Littérature du XVIe siècle*, Puf, 2000.
- Lestringant-Zinc (dir.), *Histoire de la France littéraire. Naissances, Renaissances. Moyen Âge - XVIe siècle,* puf, 2006.
- Daniel Ménager, *Introduction à la vie littéraire au XVIe siècle*, Dunod, 1997

+ 1 TD à choisir:

TD 1

Ce cours se propose de présenter un panorama de la littérature du XVIe siècle, siècle de la Renaissance et de l'humanisme, à travers l'étude détaillée de deux œuvres empruntées à des genres littéraires différents: *L'Heptaméron* de Marguerite de Navarre et *Les Tragiques* d'Agrippa d'Aubigné.

Œuvres au programme :

- Marguerite de Navarre, *Heptaméron,* éd. S. de Reyff, GF Flammarion, 1982
- Agrippa d'Aubigné, *Les Tragiques*, éd. F. Lestringant, Paris, Gallimard, 2003

Lectures complémentaires (utilisées en cours) :

- Ménager, Daniel, *Introduction à la vie littéraire du XVIème siècle*, Paris, Bordas, 1968 (nouvelle édition 1984).
- *Précis de littérature française du XVIème siècle*, sous la direction de R. Aulotte, Paris, PUF, 1991.

Voyages humanistes : l'éducation par la découverte d'autres mondes

La Renaissance du XVIe siècle trouve son origine, pour sa part culturelle au moins, dans la découverte des Amériques, ce Nouveau Monde qui remet en question l'état des connaissances occidentales depuis l'Antiquité, sur la Terre comme sur l'Homme. Certains penseurs humanistes voient ainsi dans le voyage la condition d'une ouverture personnelle et un moyen d'éducation particulièrement efficace : Rabelais dans les aventures de Pantagruel et de ses compagnons — et en particulier dans le *Quart Livre* —, Montaigne dans le chapitre 9, « De la vanité », de ses *Essais* (Livre III), nous livrent des réflexions sur l'intérêt des voyages pour la formation de l'esprit humaniste qui leur est cher. Par l'étude de ces deux intellectuels centraux de la Renaissance, nous tâcherons ainsi de comprendre la façon dont la perception de l'Autre permettait au XVIe siècle de s'interroger sur les fondements des sociétés européennes.

Œuvres au programme :

- Montaigne, *Essais*, Livre III, chap. 9 : « De la vanité », Paris, Librairie Générale Française, 2002
- Rabelais, *Le Quart Livre*, Paris, Éditions du Seuil, 1997

Back to ToC

3LLM502L Littérature du XXe siècle

CM : Le cours met en perspective l'histoire de la littérature du XXe et du XXIe siècle (prose, poésie, théâtre) sur un plan thématique, poétique et esthétique en replaçant les mouvements littéraires et les œuvres dans leur contexte historique et culturel tout en mettant l'accent sur l'évolution des genres.

Bibliographie :

- Michèle Touret et Francine Dugast-Portes, *Histoire de la littérature française au XXe siècle*, T. I et II, Presses Universitaires de Rennes, 2000.
- *Le Roman modes d'emploi*, Henri Godard, Gallimard, « Folio Essais », 2006.
- *La Poésie française du Moyen-Âge au XXe siècle*, sous la direction de M. Jarrety, PUF, coll . « Quadrige manuels », 2007.
- *Le théâtre français du XXe : histoire, textes choisis, mises en scène*, sous la direction de Robert Abirached, L'Avant-Scène théâtre, 2011.
- Dominique Viart et Bruno Vercier, *La littérature française au présent : héritage et mutations de la modernité*, Bordas, 2008.

+ 1 TD à choisir dans la liste ci-dessous :

TD 1: Cet enseignement propose un parcours dans l'histoire littéraire du roman du XXe siècle à partir de deux œuvres romanesques importantes en s'intéressant plus particulièrement aux mutations de la narrativité et des dispositifs fictionnels

Œuvres au programme :

- Samuel Beckett, *Malone meurt*, (1951),
- Jacques Roubaud, *L'enlèvement d'Hortense*, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1996

***TD: Marguerite Duras,* Outside.** L'étude de ce recueil de textes journalistiques écrits par Marguerite Duras sera pour nous l'occasion d'aborder certaines problématiques littéraires (la question de la première personne, le témoignage) et historiques (la 2nde guerre mondiale, la guerre d'Algérie) propres à la seconde moitié du XXe siècle. Notre réflexion s'articulera également autour de grands thèmes durassiens tels que la mémoire, la culture populaire, le fait divers, le cinéma, le féminisme, le rapport à l'Histoire et l'écriture de soi.

Œuvre au programme :

- Marguerite Duras, *Outside*, Éditions Gallimard, Folio n° 5705

3LML509L Le monde de l'édition 1

Au premier semestre, nous brosserons à grands traits l'histoire de l'écrit, nous décrirons les principales mutations intellectuelles, sociales ou techniques qui ont abouti au monde de l'imprimé tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous détaillerons les différents maillons de ce qu'il est convenu d'appeler la chaîne du livre (sphère éditoriale, fabrication, distribution...). Enfin, nous dresserons un état des lieux du secteur de l'édition française et des grands groupes multinationaux au tournant du XXIe siècle.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

- Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, *L'Apparition du livre*, coll. « L'évolution de l'humanité », Paris, Albin Michel, 1958
- Roger Chartier et Henri-Jean Martin, *Histoire de l'édition française*, Fayard-Le Cercle de la librairie, Paris, 2001.
- André Schiffrin, *L'Édition sans éditeurs*, La Fabrique, Paris, 1999.

3LML507L Histoire de la bibliothèque (bibliothéconomie)

Ce cours propose une synthèse sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques. Après une présentation historique, plusieurs séances seront consacrées à la typologie des différentes bibliothèques en France, à leurs missions et structures. Ensuite, les principales activités seront étudiées soit l'accueil des publics et les services innovants, la politique documentaire et les questions relatives au numérique, la formation des usagers et l'animation culturelle. Enfin, le dernier cours s'attachera à présenter les formations et concours des métiers des bibliothèques.

Back to ToC

Bibliographie (une bibliographie plus complète sera distribuée en début de cours)

- Bertrand, Anne-Marie, *Les bibliothèques*, 3e éd., Paris, La Découverte, 2007, 120 p. (Repères)
- *Le Métier de bibliothécaire*, Paris, Cercle de la Librairie, 2009, 565 p.
- Roche, Florence **;** Saby, Frédéric(dir.), *L'avenir des bibliothèques : l'exemple des bibliothèques universitaires*, Presses de l'enssib, coll. « Papiers », 2013, 224 p.
- Jacquinet, Marie-Christine (dir.), *Créer des services innovants : stratégies et répertoire d'actions pour les bibliothèques*, coll. La Boîte à outils, 2011, 170 p.
- Amar, Muriel ; Mesguich, Véronique (dir.), *Bibliothèques 2.0 : à l'heure des médias sociaux*, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2012. 202 p.
- Maresca, Bruno, *Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet*, Paris, BPI/Centre Georges Pompidou, 2007, 290 p. (Études et recherches)
- Horellou-Lafarge, Chantal, Monique Segré, *Sociologie de la lecture*, Paris, La Découverte, 2007, 122 p. (Repères)
- Donnat, Olivier, *Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique : enquête 2008*, Paris, La Découverte / Ministère de la Culture et de la Communication, 2009, 282 p.
- Melot, Michel, *La sagesse du bibliothécaire*, Paris : L'Œil neuf, 2005, 109 p.
- Eco, Umberto, *De Bibliotheca*, Caen, L'Échoppe, 1986, 31 p.

Webographie :

- Le site de L'Ecole nationale supérieure sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) offre à partir des onglets Ressources et professionnels des contenus utiles dont le blog *Brèves* qui propose des articles sur l'actualité www.enssib.fr
- Plus généraliste et collaboratif, *Bibliopédia* est une encyclopédie de bibliothéconomie www.bibliopedia.fr

3LML508L Histoire de l'imaginaire du livre 1 (« L'imaginaire du livre à la Renaissance »)

Le cours se concentrera principalement (mais non exclusivement) sur la Renaissance, période d'apparition du livre imprimé, afin de voir dans quelle mesure l'évolution du support écrit façonne et modifie les pratiques de lecture, le rapport au livre, la condition d'auteur, etc. À travers des extraits d'œuvres de Rabelais, de Ronsard, de Montaigne, d'Érasme ou encore de Cervantès, il s'agira d'étudier l'imaginaire du livre dans son versant historique (le livre et l'humanisme ; le livre et la Réforme ; le rôle des imprimeurs) mais aussi plus intime (figures du lecteur, l'auteur et son livre), pour voir comment, au XVIe siècle, le livre devient moyen de culture, de plaisir, mais aussi d'action. En partant de l'histoire du livre, nous étudierons ses représentations littéraires, mais aussi picturales, et verrons comment le livre, dans sa matérialité, s'invite dans l'espace littéraire, investissant aussi bien la prose que la poésie, la fiction que l'essai.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

- Une anthologie de textes de la Renaissance sera distribuée en cours.
- Chartier Roger et H.-J. Martin dir., *Histoire de l'édition française*, Paris, Promodis, 1982-1986,4 vol. Rééd, Paris, Fayard, 1991 (voir le t. I : *Le Livre conquérant, du Moyen Age au début du XXe siècle*
- Febvre, Lucien et Martin, Henri-Jean, *L'apparition du livre* [1958], Albin Michel, 1999.
- Labarre, Albert, *Histoire du livre*, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2001.
- Ménager, Daniel, *Introduction à la vie littéraire du XVIe siècle*, Paris, Bordas, 1968.
- *Précis de littérature française du XVIe siècle*, sous la direction de R. Aulotte, Paris, PUF, 1991.

Back to ToC

3LHM581H Écriture journalistique 1

Lors de ce premier semestre, les étudiants découvriront les différents formats journalistiques : reportage, enquête, brève, portrait, interview. Pour se plonger dans l'écriture journalistique, deux options : analyser, décortiquer la presse, et pratiquer. Les étudiants se frotteront rapidement au terrain, en réalisant dès les premières semaines de cours un reportage. Les séances commenceront systématiquement par un point sur l'actualité. intervenant : Diplômée du CELSA en 2008, Anne Soetemondt est une journaliste polyvalente (RFI / TV5 Monde / France 24) : elle a travaillé en presse écrite et web (Libération, Marianne, Le Mauricien), radio (Radio Chine Internationale) et télévision (France 3 et Médi 1 Sat). Elle est l'auteur de : *J'ai travaillé pour la propagande chinoise* (Editions du Moment, 2011).

Bibliographie indicative :

- Yves Agnès, *Manuel du journalisme*, Collection Repères.

3LHM582H Théorie et pratique du journalisme 1

Le principe de ce cours est de présenter le métier de journaliste et de se familiariser avec sa pratique. Il débute par une importante partie résolument théorique, l'idée étant d'aller de la théorie à la pratique. Il s'agit de poser les bases : qu'est-ce qu'un journaliste ? Quel est son rôle, sa déontologie ? Qu'est-ce qu'une information ? Où la trouve-t-on ? Comment l'utilise-t-on ? Qu'est-ce qu'un article ? Comment le prépare-t- on, le rédige-t-on ? Etc. Intervenant : Benoît Floc'h est journaliste au quotidien *Le Monde*. Il est spécialiste des questions d'éducation, notamment d'enseignement supérieur.

3LHM583H Journalisme culturel

Initiation aux caractéristiques du journalisme culturel dans les domaines de la littérature, de l'art, du théâtre, de la musique et du cinéma. En s'appuyant à la fois sur une approche historique et sur des exemples contemporains, le cours cernera les spécificités de cette forme rédactionnelle. Les étudiants seront accompagnés dans l'élaboration de leurs propres textes critiques. Le travail sur la critique théâtrale se fera dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre, et celui sur la critique littéraire à partir d'une rencontre avec *La Quinzaine littéraire.*

Indications bibliographiques :

- Charles Baudelaire, *L'Art romantique (réunion de textes 1845-1866)*, Paris, GF.
- Émile Zola, *Ecrits sur l'art*, Paris, Gallimard, collection TEL.
- Milan Kundera, *L'Art du roman*, Paris, Gallimard, 1986, rééd. Folio. Revue mensuelle *Le Matricule des anges*, www.lmda.net
- Serge Daney, *Ciné-journal*, Volumes 1 et 2, Petite bibliothèque des Cahiers, éd.de l'Etoile/Cahiers du Cinéma, 1996 et 1998.
- Roland Barthes, *La Chambre claire. Notes sur la photographie*, Paris, Gallimard, Le Seuil, Cahiers du Cinéma, 1980.
- François Bon, *Rolling Stones, une biographie*, Paris, Fayard, 2002, Le Livre de poche, 2004.
- Michka Assayas, *Dictionnaire du rock*, Paris, Robert Laffon (Bouquins), 2000.

Back to ToC

3LHM502H De l'Humanisme aux Lumières : littératures de combats

Le CM vise à donner les bases d'une compréhension approfondie de la culture littéraire des XVIe et XVIIIe siècles. Il prend pour angle d'étude la question du combat et même des combats : dans des époques troublées, bouleversées, qui ont posé, chacune à son façon, la question de l'émancipation et du développement de l'homme, la littérature n'est pas un simple ornement, elle est aussi un véhicule privilégiée qui permet de prendre position, de poser les questions qui dérangent, de proposer des conceptions inédites. Ces combats, qui se disent aussi bien en vers qu'en prose, sur la scène que sur la page, touchent les aspects politiques, religieux, sociaux et langagiers. TD : religion et engagement, de d'Aubigné à Voltaire. Le cours se propose d'étudier les modalités littéraires de deux œuvres majeures de la Renaissance et des Lumières qui mettent en scène les enjeux religieux de leur époque respective. Deux œuvres engagées, deux œuvres de combat, excessives et violentes, deux œuvres hors des canons habituels de la littérature, qui entendent lutter, avec des ambitions très différentes, contre l'abus de pouvoir de la religion dominante. L'attention au texte et l'exploration du contexte seront les axes principaux d'un parcours précis des œuvres.

Œuvres au programme

- Agrippa d'Aubigné, *Les Tragiques*, éd. F. Lestringant, Paris, Gallimard, 2003 (Livres I-III)
- Voltaire, *Dictionnaire philosophique*, éd. G. Stenger, GF-Flammarion (n°1439), 2010

3LHM541H Rhétorique et argumentation 2

Ce cours travaille sur la construction de *l'ethos* (le « personnage » de l'orateur), et sur la crédibilité de l'expression. Le premier travail vise à travailler la maîtrise du vocabulaire, de la langue et du style, à travers l'exercice de paraphrase: entraînement à la reformulation avec contraintes (changements de syntaxe, expansion/contraction du volume de texte, synonymie et pastiche) en fonction de paramètres imposés, et en vue de créer différents effets persuasifs. On réfléchit alors sur l'importance du choix des mots, des expressions, des registres, et l'harmonisation de l'expression pour donner une « couleur » ou une atmosphère particulière à un discours. Le deuxième exercice travaille l'adaptation à un contexte donné, à partir de la prosopopée/éthopée : à savoir la création d'un discours fictif attribué à un personnage donné dans une situation donnée) : analyses de discours d'auto-présentation ; création de discours fictifs. Les personnages créés (réel, fictif, ou abstraction) doivent être facilement identifiables. L'ensemble du cours travaille sur la crédibilité et l'appropriation du style ; sur l'expression émotive ; sur la présentation de soi : quelle image renvoie-t-on de soi-même lorsqu'on parle ?

Bibliographie

- Les textes étudiés et fiches d'exercices seront intégrés au cours.
- *Eléments de rhétorique classique,* Michel Patillon, éd. Armand Colin, 2005.
- *La rhétorique dans l'Antiquité,* Laurent Pernot, éd. Livre de Poche, 2000.
- *La rhétorique antique,* Françoise Desbordes, éd. Hachette, 1994.

3LIC504I Théories et culture de l'information et de la communication

Ce cours introduira aux principaux concepts et modèles théoriques des sciences de l'information et de la communication, afin d'en circonscrire le champ épistémologique et de donner aux étudiants les moyens d'identifier, d'analyser et d'évaluer les évolutions des dispositifs d'information et de communication dans notre société.

Éléments de bibliographie :

- Renucci France, *Manuel infocom : Information, communication, médiologie*, Vuibert, 2010
- Bougnoux Daniel, *La Communication par la bande*, La Découverte, 1991
- Breton Philippe, *L'Utopie de la communication*, La Découverte, rééd. 1997
- Cardon Dominique, *La Démocratie Internet*, Seuil, 2010

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Histoire

Note : Voici comment sont séparées les périodes historiques majeures :

- ***Antiquité*** *: de l'apparition de l'écriture à la chute de l'Empire romain d'occident en 476*
- ***Moyen Âge****, de la chute de l'Empire romain d'occident à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453*
- ***Époque moderne****, de la prise de Constantinople à la Révolution française ;*
- ***Époque contemporaine****, depuis la Révolution française.*

Histoire – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année

L1HI0111 Initiation à l'histoire grecque
Le monde grec jusqu'aux réformes de Clisthène à Athènes (508/507).

L1HI0112 Initiation à l'histoire romaine
Comment Vespasien est-il devenu Empereur Romain ? En 69 après J.-C, après une guerre civile qui a vu se succéder quatre Empereurs différents à la tête de l'Empire Romain, un aristocrate italien d'origine relativement modeste, Vespasien, accède au pouvoir impérial et fonde une nouvelle dynastie qui remplace celle mise en place par Auguste, le fondateur du régime impérial en 27 avant J.- C. Ce nouvel Empereur est né à la fin du règne d'Auguste en 9 après J.-C. et il entame une carrière au sein de l'aristocratie dirigeante sous le successeur d'Auguste, Tibère, qui se poursuit ensuite avec un succès grandissant sous les Empereurs Caligula, Claude et Néron, période pendant laquelle on assiste à la consolidation progressive du Régime Impérial. Étudier l'ascension de Vespasien au 1er S. après J.-C permet de s'initier à l'histoire de l'Empire Romain dans tous ses aspects à travers la figure d'un homme qui a d'abord mené une carrière sénatoriale ordinaire avant de connaître un destin hors du commun.

L1HI0125 – Histoire du Haut moyen-Âge (VIe-XIe siècles)
Histoire du Haut Moyen-Âge : aspects politiques et institutionnels.

L1HI0126 Introduction à l'Histoire de l'Orient Musulman Médiéval
Ce cours aborde l'histoire de l'Orient musulman du VIIe et XVe siècle, depuis l'apparition de l'islam en Arabie jusqu'à la conquête de l'Egypte par les Ottomans. Le 1er semestre sera consacré à l'étude de la civilisation arabo- islamique à l'âge du califat, jusqu'au XIe siècle : l'apparition de l'islam dans le contexte de l'Antiquité tardive, la création d'un Empire et de dynasties califales, l'évolution des sociétés moyen-orientales. L'érosion du califat abbasside permit le développement d'une nouvelle forme de pouvoir, le sultanat, tandis que l'Orient musulman était marqué par l'arrivée de nouveaux peuples : Turcs, Mongols, Francs.

L1HI0127 L'Église et le fait religieux en Occident du Xe–milieu du XIIe siècle
Le cours offre une introduction à l'histoire de l'Eglise et de ses institutions en Occident du Xe au milieu du XIIe s (le clergé, les moines, l'encadrement des laïcs) dans une période de profonds renouvellements qui vit aussi une redéfinition des rapports entre le pouvoir temporel et autorité ecclésiastique. Il s'agira aussi de souligner les différentes facettes de l'expérience du religieux : le culte des saints et les pèlerinages, la vision de l'au-delà, faire voir l'invisible.

Back to ToC

L1HI0131 L'Europe baroque : États et relations internationales
Le cours portera sur les principales évolutions des relations internationales à la fin du XVIe siècle et dans la première moitié du XVIIe siècle, avec la puissance espagnole et ses limites, la restauration de la monarchie française sous Henri IV et Louis XIII, le grand conflit européen de la guerre de Trente ans. Les structures politiques des États européens seront présentées en travaux dirigés dans leurs traits communs comme dans leurs aspects singuliers.

L1HI0132 La France au XVIIIe siècle : État et institutions
La France du dernier siècle de l'Ancien Régime sera abordée sous l'angle de la monarchie : mécanismes administratifs, politiques publiques, ambitions internationales.

L1HI0133 Histoire des îles et de l'Empire britanniques XVIIe-XVIIIe siècles
Ce cours a d'abord pour ambition de faire connaître aux étudiants l'histoire générale des îles Britanniques (Angleterre, Irlande, Ecosse, Pays de Galles) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L'attention se resserra ensuite sur la construction politique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne avant de s'intéresser à la formation de l'empire britannique en Amérique, en Afrique et aux Indes durant les XVIIe et XVIIIe siècles.
Bibliographie :

- S. Lebecq et alii, *Histoire des îles Britanniques*, Paris, PUF, 2007 ;
- R. Marx et Ph. Chassaigne, *Histoire de la Grande-Bretagne*, Paris, Perrin, 2004.

L1HI0141 Histoire du XIXe siècle : l'Europe des révolutions (1815-1914)
Introduction à l'histoire du XIXe siècle européen.

L1HI141A Histoire du XIXe siècle en France
Politique et société en France au XIXe siècle.

L1HI0144 Initiation à l'histoire globale du Monde, XIXe et XXe siècle
L'histoire globale vise à dépasser le cadre des frontières nationales pour penser l'histoire d'un Monde de plus en plus connecté. En, effet, on a longtemps écrit l'Histoire en prenant comme base les États-Nations puis en observant leurs relations diplomatiques, ce qui a conduit à masquer la multiplicité d'autres échanges : migrations, voyages, circulations d'idées, d'images, de modèles culturels, etc. Si la mondialisation est un phénomène ancien, les XIXe et XXe s. apparaissent comme le moment d'une grande accélération des échanges qui conduit à une européanisation du Monde puis à sa remise en cause plus récente dans le contexte postcolonial. Le cours cherchera, ce semestre, à observer le Monde à parts égales et offrira des aperçus dans des aires culturelles moins connues des étudiants. (Amérique, Afrique, Asie).

Back to ToC

Histoire – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année

L3HI0111 Les mondes grecs anciens
Le monde grec à la fin de la guerre du Péloponnèse à l'avènement de Philippe II de Macédoine (404/360 av. J.C).

L3HI0112 Histoire romaine : la République
La République romaine, des Gracques (133 av. J-C.) à la bataille d'Actium (31 av. J.-C.).

L3HI0113 Initiation à la civilisation et à l'histoire de l'Égypte pharaonique
Des formations à la première remise en cause 3400-2055 avant JC ; Le cours aborde les grandes lignes de l'histoire de l'Égypte Ancienne à partir de la formation de l'État pharaonique jusqu'au Nouvel Empire. Au-delà de la narration historique, il présente les grands aspects de la civilisation égyptienne, tels que l'économie, l'administration, la religion et les arts.

L3HI0121 Royauté, Institutions, conception du pouvoir (monde franc)
Ve- Début XIe siècles, fin du règne de Charlemagne.

L3HI0122 Histoire byzantine
Les structures de l'Empire Byzantin. Après avoir présenté les grandes périodes de l'Empire Byzantin entre le IVe et le XVe siècles, sa géographie, ses villes et son administration, nous étudierons la période qui va de la fondation de Constantinople à la fin de l'iconoclasme (330/843), en présentant l'héritage politique et religieux de l'Empire Romain, l'époque de Justinien, les bouleversements du VIIe siècle et le débat sur les images religieuses.

L3HI0126 Histoire sociale et politique (fin du Moyen Âge)
Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans. Le pouvoir et la violence, ou comment se transformèrent les structures politiques du royaume de France au temps du grand affrontement avec l'Angleterre.

L3HI0131 Les Européens et l'Asie, XVIe-XVIIIe siècles
La présence et les rivalités en Asie, 1450/1824 : Portugais, espagnols, anglais, hollandais, français. Empires, commerce et religion : formes de domination hétérogènes, modalités d'échanges, diversité de peuples et croyances. L'indépendance des colonies hispano-américaines dans le pacifique.

L3HI0132 Histoire du XVIe siècle
L'Empire de Charles Quint : l'expansion d'un système de puissance. Le cours s'attachera tout d'abord à décrire et analyser la constitution et la gestion d'un espace politique surdimensionné, sur lequel le soleil ne se couchait jamais et qui voulait porter en lui, par-delà ses diversités, l'imaginaire d'une monarchie universelle : un espace s'étendant des Pays-Bas à la Franche-Comté, des domaines patrimoniaux des Habsbourg aux Royaumes Ibériques, de Naples à la Sicile, de la Sardaigne au Milanais, du Saint-Empire aux Amériques.

L3HI0141 Histoire contemporaine de l'Allemagne
L'Allemagne et le monde de 1806 à 1919.

L3HI143A L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle
Ce cours aborde la place de l'Europe dans les grands enjeux internationaux au XXe siècle.
Le domaine de la communication est plus particulièrement abordé (mass médias et technologies de l'information et de la communication). À partir d'une démarche pleinement historienne, cet enseignement s'adresse aux étudiants intéressés par les relations internationales, la communication et les sciences politiques.

Back to ToC

L3HI0144 Le Moyen-Orient au XXe siècle
Le Moyen-Orient s'entend ici comme un espace stratégique recouvrant une partie des grandes aires culturelles arabe, turque et iranienne et unifié par l'islam. Son histoire récente sera étudiée dans ses aspects politiques, sociaux, culturels et religieux. Parmi les grands thèmes abordés figurent les rivalités impériales et les conflits régionaux, la succession de l'Empire ottoman, la transformation des régimes et des élites politiques, les bouleversements de la démographie et de la vie quotidienne, la condition des femmes, la croissance urbaine, les idéaux de renaissance nationale et de réforme, l'islamisme, le statut des minorités linguistiques et religieuses. Le programme du 1er semestre portera sur la première moitié du XXe siècle (1906-1948).

L3HI0145 Politique, cultures et sociétés en Europe, XIXe et XXe siècles
Politique, cultures et sociétés en France et en Europe au XIXe et XXe siècles.

Histoire – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année

L5HI0112 Histoire de l'Égypte ancienne
Le Moyen Empire (v. 2025-1680 av. J.-C.)

L5HI0114 Histoire du christianisme antique - Chrétiens et pouvoir romain, de Jésus de Nazareth à la légalisation du christianisme par Constantin (313)
Il s'agit d'étudier les relations réciproques entre les chrétiens et le pouvoir impérial romain, depuis l'enseignement de Jésus et la mission de Paul jusqu'au fameux "tournant constantinien". Comment Jésus parle-t-il du pouvoir politique? Quelles sont les attitudes des chrétiens face à l'autorité des empereurs? Quelle est la politique de ces derniers face à cette religion nouvelle? En quoi consistent les persécutions contre les chrétiens? Comment en est-on venu à la légalisation du christianisme? Ce cours traite à la fois d'histoire événementielle, d'histoire institutionnelle et d'histoire des idées.

L5HI0116 Rome et le monde : les origines du principat
De la mort de César à la mort de Marc Antoine : guerre civile ou guerre mondiale ? Le passage de la République à l'Empire représente l'une des périodes les mieux documentées de l'histoire de Rome. Mais comme les sources reflètent essentiellement le point de vue romain, on ne saisit pas immédiatement le contexte géopolitique et géostratégique de cette époque charnière. Ce cours propose une lecture de la « Révolution romaine » à la lumière des relations entre Rome et les autres États, peuples et communautés : les Celtes, les Berbères, les Daces, les cités grecques, l'Égypte, l'Empire parthe.

L5HI0119 Histoire des religions de l'Antiquité
Écritures, textes et histoire des idées religieuses au Proche-Orient ancien : Sumer, Mésopotamie et Syrie du Nord, Levant, Yémen.

L5HI0215 Grèce antique, politique et économie : Les Grecs en Asie Mineure de Crésus à Alexandre (VIe-IVe siècle av. J.-C.).
Les cités grecques d'Asie Mineure, au contact de brillantes civilisations barbares (royaume de Lydie, empire perse achéménide), constituent un des foyers les plus vivants de l'hellénisme à l'époque archaïque, comme l'attestent leurs fondations coloniales (Marseille), l'invention de la monnaie, ou encore leur rayonnement culturel, artistique et scientifique (Thalès de Milet). À l'époque classique, elles jouent un rôle majeur dans les conflits qui déchirent le monde grec (guerres médiques, guerre du Péloponnèse), mais aussi dans la diffusion de la langue et de la culture grecques en Asie Mineure, comme en témoigne par exemple le Mausolée d'Halicarnasse.

Back to ToC

L5HI0218 Le monde grec antique : société et civilisation
Approches socioéconomiques du monde grec archaïque (VIIIe-VIe siècles)

L5HI0121 Histoire culturelle et politique du Moyen Âge
Église et société au Moyen Âge – L'encadrement des fidèles (XIIe-XVe siècle) : à la fin du XIe siècle, la réforme grégorienne modifie profondément l'ordre du monde : l'Église revendique désormais un rôle d'intermédiaire exclusif entre l'ici-bas et l'au-delà. C'est à elle qu'il incombe de conduire les laïcs vers le salut éternel, de les arracher aux griffes de Satan. Pour remplir cette mission, l'Église devient une monarchie centralisée et bureaucratique sous l'autorité absolue du pape, représentant sur terre du Christ-Roi. Dans le cadre de ce que l'on a appelé le tournant pastoral, elle met en place un double réseau d'encadrement des fidèles, celui des paroisses confiées aux curés et celui des couvents des ordres mendiants. En revanche, les dissidents sont rejetés hors de l'Église et pourchassés ; l'inquisition investie de cette tâche par le pape va se montrer redoutablement efficace notamment contre les « Cathares ». Le « grand schisme » de 1378 montre toutefois les limites de cette construction.

L5HI0122 Histoire byzantine – l'État byzantin et les religions, 330-843
Ce cours présente la manière dont l'État romano-byzantin change de religion officielle, passant du paganisme au christianisme avec la conversion des empereurs au christianisme. Nous étudierons comment le droit byzantin protège la religion juive, mais limite progressivement leurs droits civils des juifs. Nous aborderons les questions de la liberté religieuse, du contrôle de la pensée, des interventions impériales dans les affaires de l'Eglise et la théologie. Nous étudierons en particulier l'iconoclasme, qui consiste à détruire des images religieuses et nous réfléchirons au statut de l'image dans la société byzantine.

L5HI0124 L'Orient musulman médiéval : les pouvoirs musulmans et leur légitimité
Les conquêtes arabo-islamiques du VIIe et du VIIIe siècle aboutirent à la formation d'un empire immense, et au développement d'institutions pour l'administrer. À la tête de l'État, le calife apparaissait aux yeux de la majorité des musulmans comme le représentant d'un ordre islamique décrété par Dieu. Mais les fondements de sa légitimité demeuraient fragiles et de nombreux groupes proposaient des alternatives à son pouvoir. Le cours du premier semestre explorera le fonctionnement du califat omeyyade et abbasside, de son idéologie, de sa cour et de ses institutions, et analysera les stratégies des principaux mouvements d'opposition politique et religieuse (sunnites, chiites, kharijites). Ce cours ne nécessite aucun prérequis et s'adresse à tous les étudiants désireux de s'initier à l'histoire de l'Islam.

L5HI0125 Idéologie et conception du pouvoir au Moyen Âge
« Le prince combat pour les lois et la liberté du peuple, le tyran évacue les lois et réduit son peuple en servitude », Jean de Salisbury, *Policraticus* (vers 1159), VIII, 17). Histoire du principe de légalité dans la tradition politique européenne de Cicéron à Gilles de Rome (Ier siècle av. JC-début XIVe siècle ap. JC). Premier semestre : de l'héritage antique à Isidore de Séville (aperçu rapide de la pensée politique grecque sur le *nomos* ; la République romaine et Cicéron ; l'Empire : le prince, maître ou serviteur des lois ? ; Monarchies mérovingienne et wisigothique, Isidore de Séville et la légalité).

Back to ToC

L5HI0126 Histoire sociale et politique, fin du Moyen Age : L'Italie de la Renaissance (vers 1380 – vers 1500)
Une problématique de la Renaissance : le prince, la cité, l'État, la guerre et la paix. Ce cours étudie le XVe siècle italien; ce que l'on nomme, depuis les humanistes soucieux de marquer la rupture qui se serait alors opérée avec les temps obscurs de l'âge moyen, la Renaissance. Il entend d'abord examiner comment la carte politique de l'Italie est bouleversée en un temps où la guerre paraît être le moteur de l'histoire. Durant le long combat qui est alors engagé entre les communes et les seigneuries, une expression du politique semble progressivement prendre le pas sur l'autre parce qu'advient le temps des princes. Seront examinées la Milan des Visconti et des Sforza et la Florence des Médicis. Puis il s'agira de voir comment les puissances italiennes s'opposèrent en un choc des imaginaires politiques et des cultures, en un combat qui concernait la nature même du politique, avant que de partir à la recherche de la définition de l'État qui est en gestation, entre guerre et paix.

L5HI0128 Histoire de la péninsule Ibérique (VIIe – XIe siècles)
Histoire de la Péninsule ibérique du Haut Moyen Âge al-Andalus

L5HI131B Paris de 1660 à 1789 : les cadres de vie
La capitale, de l'entrée royale de Louis XIV aux journées d'octobre, sera étudiée sous l'angle des cadres de vie : institutions publiques, encadrement religieux, structures sociales.

L5HI0132 La France de Louis XIV : Bilan d'un règne : Aspects politiques et internationaux
Le cours fera le bilan du long règne de Louis XIV (1643-1715) et répondra à la question suivante : la France s'est-elle transformée dans le cadre de la monarchie absolue ? Le premier semestre présentera la France en 1715, en considérant l'évolution du territoire, les frontières et l'intégration des nouvelles provinces. L'attention se portera aussi sur l'évolution de la figure royale, avec le passage d'un roi glorieux à un roi malheureux. Nous examinerons la transformation de l'État avec les conseils, les secrétaires d'État, l'administration provinciale (gouverneurs et intendants), les finances royales et leurs difficultés à la fin du règne. Nous verrons comment la puissance française se trouve en difficulté, ce qui permet la naissance de l'équilibre européen mais ce qui se traduit aussi par les faiblesses du premier empire colonial. Enfin, nous verrons, à travers l'image internationale de Louis XIV, si la monarchie française apparaît comme un modèle ou un repoussoir aux yeux des contemporains.

L5HI133A L'Europe centrale à l'époque baroque
Le premier semestre sera consacré à la découverte des différents États et corps féodaux d'Europe centrale (Saint - Empire romain germanique, monarchie autrichienne, Pologne - Lituanie) en examinant leurs spécificités politiques, sociales, religieuses, sans négliger le voisinage avec les pays orthodoxes et l'empire ottoman.

L5HI0136 L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles - Vie politique et évolutions économiques
Aux bouleversements des guerres d'Italie succède une longue période de relative stabilité politique, dont on étudiera les modalités pour l'Italie espagnole comme pour les grands États indépendants. Sur le plan économique, la prospérité retrouvée du XVIe n'empêche pas la « fragilité d'une économie avancée » de se manifester dans le contexte difficile de la crise du XVIIe siècle.

Back to ToC

L5HI136A La monarchie espagnole au Siècle d'Or, 1556-1659
Le roi et ses royaumes, de Philippe II à Philippe IV. Le nouvel ensemble politique qui naît après les abdications de Charles Quint, étudié ici uniquement dans ses territoires européens, se caractérise par le développement considérable d'une administration centrale autour du roi, par une conception plus autoritaire de la monarchie, par un engagement net en faveur du catholicisme, qui coexistent avec une pratique politique maintenant la diversité des royaumes. Le jeu des factions, maîtrisé par Philippe II, prend un nouvel aspect au XVIIe siècle avec la figure centrale du favori. Les crises successives, de la révolte des Pays-Bas ou de celle des morisques, jusqu'à la véritable implosion des années 1640, mettent à l'épreuve le système de la monarchie catholique, en montrent les limites, mais en même temps sa réelle capacité de réaction.

L5HI0137 Histoire du Brésil : de la découverte (1500) à la fin de la traite des Noirs (1850)
Ce cours porte sur l'occupation, la conquête, le peuplement, l'organisation politique et administrative du territoire sud-américain connu aujourd'hui sous le nom de Brésil. Les Portugais ont contrôlé ce processus et ont créé un système de colonisation fondé sur l'esclavage (des Amérindiens, pendant les premiers temps, puis, à partir de la fin du XVIe siècle, des Noirs, transportés depuis l'Afrique par la traite négrière). D'autres Européens, comme les Français et les Hollandais, ont aussi essayé de s'établir au Brésil, ce qui lie la naissance de ce pays, indépendant depuis 1822, à l'histoire de l'Europe Moderne. Autant les plantations de canne de sucre ont été à la base de la richesse économique de la colonie jusqu'à la fin du XVIIe siècle, autant la découverte de l'or dans les régions centrales a conduit, au XVIIIe siècle, au déplacement de l'axe économique du Nord-Est vers le Sud- Est, aussi bien qu'au transfert de la capitale de Salvador de Bahia à Rio de Janeiro (1763). Les antagonismes entre Luso-Américains et Portugais ont débouché, au long du XVIIIe siècle, sur plusieurs soulèvements et, après l'établissement de la cour Portugaise à Rio de Janeiro (1808), ont mené au mouvement de l'indépendance du Brésil, réalisé sous la dynastie des Bragance, et à la création d'un empire esclavagiste en Amérique du Sud.

L5HI0138 Histoire du XVIe siècle : Pouvoirs, guerres, violences et imaginaires dans l'Europe du « Beau XVIe siècle" (1494-1563). Le temps du roi de guerre
Il s'agira tout d'abord d'examiner, comment se met en place à la fin du XVe siècle, une idéologie de la guerre sacrée dans laquelle autour du prince le salut passe par la pratique de la violence. Une idéologie dans laquelle les hommes de guerre montrent leur mépris de la vie d'ici-bas en exposant leurs corps à la mort dans une nécessité sacrificielle et en se fabriquant une culture de la brutalisation. Avant les guerres de Religion qui débutent dans le Saint-Empire en 1546 et en France en 1562, le cours s'intéressera à comprendre ce lien entre la violence et le sacré par lequel la foi exigeait la guerre.

L5HI139A La France puissance militaire et maritime, de Richelieu à Rochambeau
Au premier semestre, nous verrons l'outil militaire, terrestre et naval, dont disposaient les Bourbons au XVIIe et XVIIIe siècles : maîtrise ou non des forces, effectifs, entretien, approvisionnements, constructions, en mettant en perspective européenne la puissance française. En TD, l'accent sera mis sur les différents conflits auxquels la France a participé.

L5HI0140 Le système international de 1815 à nos jours I : 1815 à 1945
Depuis 1815, les structures et les principes du système international connaissent des évolutions majeures. Ce cours propose l'analyse des dynamiques d'organisation des relations internationales depuis le système du congrès de Vienne, des acteurs de la société internationale (États, organisations, acteurs non étatiques) et des faits internationaux jusqu'en 1945.

Back to ToC

L5HI0145 Histoire de la révolution et de l'Empire
L'Europe de Napoléon.

L5HI0146 Histoire sociale et culturelle, XIXe-XXe siècles
1914-1918 et sa mémoire : approche sociale et culturelle de la Grande Guerre.

L5HI0147 Médias, information et télécommunications aux États-Unis (1850-1960)
L'approche se veut globale à partir de questions relevant du politique, du social et du culturel, mais également de l'économique et du technique. Ainsi, les différents acteurs sont-ils pris en compte : créateurs, État, entreprises, consommateurs et citoyens... À partir d'une démarche pleinement historienne, cet enseignement s'adresse aux étudiants intéressés par les relations internationales, la communication et les sciences politiques.

L5HI0148 Histoire de la construction européenne
La France et l'Europe de Charles de Gaulle à François Mitterrand. Sous la Ve République, la politique européenne est largement conduite de l'Élysée. Les principaux instruments de suivi de la politique européenne y sont concentrés et l'évolution des institutions de la Communauté consolide cette réalité. On analysera la mise en place des principaux dispositifs de pilotage de cette politique, les grands débats entre Paris, la commission de Bruxelles et les autres capitales européennes, les choix européens du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Valéry Giscard d'Estaing et de François Mitterrand du traité de Rome (1957) au traité de Maastricht (1992)

L5HI0151 Défense, États et sociétés : La France, puissance militaire et maritime de 1815 à 1940
Après la période révolutionnaire et impériale, la France subit un déclassement de sa puissance en Europe, un abaissement des capacités de sa Marine, un rétrécissement de ses possessions coloniales. Au repli du « premier XIXe siècle » succèdent interventions, opérations et guerres du Second empire, appuyées sur une puissance militaire et maritime retrouvée, tournées vers des théâtres extérieurs et coloniaux. La défaite de 1870, la défense nationale et la Commune conduisent à des réformes militaires profondes et à une projection de puissance qui confortent la constitution d'un nouvel Empire colonial. L'Armée et la République traversent crises politiques et tensions extérieures et résistent à la première guerre mondiale, sur terre et sur les mers, du XXe siècle. La France, puissance militaire, maritime et coloniale de premier rang en 1918 s'enferme dans un système militaire vite dépassé et un système d'alliances qui se délite entre les deux guerres.

L5HI0154 Histoire politique de la France et du monde occidental XXe-XXIe s.
Ce cours, principalement axé sur le cas français est articulé autour de 4 points : un bilan historiographique de l'histoire politique, notamment française du XXe siècle. Une étude de l'histoire de la vie politique, régimes, gouvernements, personnel politique et parlementaire, élections, forces politiques et systèmes partisans ; mais aussi les nouveautés introduites par les sondages, la médiatisation et l'évolution du « métier » politique. Une histoire des institutions politiques et administratives et des politiques publiques. Y seront rattachés les processus de décentralisation et d'intégration européenne. Une prise en compte des grands courants intellectuels et débats publics.

L5HI0156 Histoire des mondes germaniques
Le Nazisme, histoire d'une radicalité, 1919-1936.

Back to ToC

L5HI0157 Histoire de l'islam moderne : Villes et campagnes du Moyen-Orient (XVIIe-XVIIIe siècles)
A l'époque moderne, l'islam est la religion majoritaire dans trois Empires, ottoman, séfévide et moghol. C'est dans ce cadre que s'épanouissent aux XVIIe et XVIIIe siècles les grandes villes arabes et la capitale ottomane, Istanbul, où domine une compartimentation confessionnelle, tempérée par une culture urbaine commune. De même, dans le monde rural, les structures sociales et familiales (voire tribales) et modes de vie partagés l'emportent souvent, non sans tensions, sur les appartenances confessionnelles ou ethniques. Les fondations pieuses (waqfs) chrétiennes et musulmanes, la vitalité de l'artisanat, la centralité des souqs et des bazars forment les sociétés urbaines comme les sociétés rurales, avec des traits propres (à la campagne : les activités agro-pastorales et le partage de l'eau, le nomadisme ou semi-nomadisme dans le monde turco-iranien ; à la ville : la culture des cafés et le voisinage du pouvoir) et bien des traits qui les unissent (conceptions du savoir- vivre, systèmes de droit, systèmes familiaux, savoir religieux, fêtes, confréries).

L5H0158 Pouvoirs, cultures, sociétés, XIXe-XXe siècles – Expériences du social : Vivre en République (France, 1880-1914)
Comment la République s'installe-t-elle dans la vie quotidienne à la fin du XIXe siècle ? Comment (et dans quelle mesure) transforme-t-elle les expériences sociales des hommes et des femmes, dans toute la diversité de leurs conditions et de leurs convictions ? Et cela dans un contexte de profondes mutations qui se cristallisent autour du « nouveau siècle » naissant. Fondé sur l'analyse de parcours individuels, de faits divers et des productions culturelles du temps, ce cours d'histoire sociale et culturelle a pour objectif d'éclairer la variété et l'étrangeté d'une « Belle Époque » dont subsiste un imaginaire d'une grande richesse.
1h de CM + 2h de TD par semaine (3h au total par semaine)

L5HI0159 Consommateurs et consommation en Europe, XIXe-XXe siècles
La formation d'une société de consommation en Europe au XIXe siècle. La diversité des formes de consommation est au centre des économies contemporaines. Aux pratiques distinctives des populations aisées s'est ajoutée la démocratisation des besoins vitaux jusqu'à faire naître une société de consommation dès le début du XXe siècle. Cet enseignement vise à étudier les évolutions économiques et sociales qui y ont conduit sous l'angle de la production des biens de consommation et de leur distribution. On s'intéressera autant à la typologie des magasins et des formes de vente qu'aux différenciations entre consommatrices et consommateurs par la structuration de leurs achats et leurs comportements individualisés et collectifs au cours du XIXe siècle.
1h de CM + 2h de TD par semaine (3h au total par semaine)

L5HI0160 Histoire des coopérations européennes depuis 1919
Comment les Européens ont-ils cherché à établir la paix en créant des formes inédites de coopération internationale ? C'est tout l'objet de l'histoire de la construction européenne, qui a débuté en 1919 et s'est manifesté notamment, mais pas seulement, par la création de l'Union européenne (UE). Le cours reviendra sur les dimensions classiques, politiques et économiques, de la construction européenne. On s'attachera à la chronologie, aux acteurs principaux et aux thématiques transversales.

Back to ToC

Histoire – Paris 8-Saint Denis – Première année

Histoire et langue grecque

Introduction à l'histoire grecque par le biais de la langue, ce cours montre qu'un savoir minimal en grec est indispensable pour une meilleure compréhension de l'Antiquité classique. Comment en effet parler de « culture » en Grèce ancienne, sans connaître les mots qui expriment cette notion et dont la signification ne recoupe pas *ipso facto* celle(s) que le terme possède en français ? Comment comprendre en profondeur les institutions politiques, juridiques, religieuses et autres des mondes grec et hellénisé, en méconnaissant le vocabulaire du pouvoir et ses diverses nuances, celui des statuts des personnes, ou la façon dont les anciens appréhendaient le sacré et ses manifestations ? Par exemple : dans la traduction d'un texte littéraire, il pourra être question de « deuil ». Si l'on ne peut pas recourir au document originel, on ignorera qu'il y est très précisément question de « vêtement noir », et du même coup, on s'interdira toute réflexion sur la symbolique des couleurs qui n'est pas obligatoirement superposable à la nôtre...

Histoire et archéologie : les grands chantiers de construction au temps des cathédrales (XIIe-XVe siècles)

Les grands chantiers de construction de la période gothique comptent parmi les espaces à partir desquels l'historien peut étudier l'essor culturel mais aussi économique et technique de la fin du Moyen Âge. L'objectif de ce cours sera de montrer comment les données archéologiques du terrain (fouilles, archéologie du bâti) viennent compléter les sources historiques pour reconstituer la vie quotidienne de ces chantiers : financement des travaux, rôle de l'architecte, mais aussi approvisionnement des matières premières et conditions de vie des hommes (et des femmes) qui participent à la construction de ces grands monuments. Le cours s'appuiera en partie sur le chantier fondateur de la basilique de Saint-Denis et prévoit des visites de monuments et de sites archéologiques.

Bibliographie

- Ph. Bernard, *Bâtir au Moyen Âge,* Paris, CNRS éditions, 2001.

Histoire et médias. Culture de masse et culture médiatique en France (XIXe-XXe siècles)

Qu'arrive-t-il à la pensée lorsqu'elle se matérialise pour se diffuser à l'ensemble du corps social ? L'interrogation sur l'impact des médias dans le fonctionnement des sociétés naît avec la sociologie, dans le cours du XIXe siècle. Cette réflexion est cependant plus ancienne et il est possible de lui trouver des origines philosophiques, dès l'Antiquité, avec l'idéalisme socratique. Sans vouloir apporter de réponse à la question formulée plus haut ni même entreprendre l'examen des différentes théories sur la « communication » depuis, au moins, deux siècles, l'approche proposée dans ce cours est, au contraire, une mise en perspective historique de la construction du monde médiatique contemporain. Cette historicisation de la « société des médias » concernera essentiellement l'espace français entre les XIXe et XXe siècles. Nous reviendrons toutefois sur l'histoire des pratiques culturelles et d'échange d'informations au temps de l'écrit et de l'imprimerie, jusqu'à la Révolution de 1789.

Lectures :

- « Penser la société des médias », *Le Débat,* janvier-février et mars-avril 2006 [sur cairn.info]
- F. d'Almeida et C. Delporte, *Histoire des médias en France : de la Grande Guerre à nos jours,* Paris, Flammarion, 2003.
- I. Chupin et N. Hube, N. Kaciaf, *Histoire politique et économique des médias en France,* 2e éd., Paris, La Découverte, 2012.
- D. Kalif A, *La culture de masse en France,* Paris, La Découverte, 2001

Back to ToC

Histoire – Paris 8-Saint Denis – Deuxième année

Introduction : Histoire ancienne - De la cité-État *à* l'empire: le monde romain des origines à l'époque antonine (VIIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.)

Le cours proposera un panorama de l'histoire du monde romain depuis la fondation de la cité de Rome jusqu'à l'apogée de l'Empire. Il s'organisera en deux moments : une première partie chronologique retracera les grandes lignes de l'histoire romaine ; une seconde partie thématique exposera les grands thèmes de la recherche actuelle. Une large place sera laissée à la présentation et à l'étude des différents types de sources, des textes littéraires à l'archéologie, en passant par l'épigraphie ou la numismatique.

Lectures :

- M. Le Glay et Y. Le Bohec, J.-L. Voisin, *Histoire romaine,* 2eéd., Paris, Presses universitaires de France, 2011.
- J.-P. Martin et A. Chauvot, M. Cebeillac-Gervasoni, *Histoire romaine,* 3e éd., Paris, Armand Colin, 2009.
- J.-M. David, *La République romaine : de la seconde guerre punique à la bataille d'Actium (218-31 av. J-C),* Paris, Seuil, 2000.
- P. Le Roux, *Le Haut-Empire romain en Occident, d'Auguste aux Sévères,* Paris, Seuil, 1998.

Introduction : Histoire médiévale - La France au Moyen Âge

Ce cours propose de parcourir près de mille ans d'histoire pour étudier la lente transformation du royaume des Francs en royaume de France. Il mettra en place les cadres de l'histoire médiévale occidentale en développant les aspects politiques, religieux et culturels mais aussi économiques et sociaux de cette période.

Lectures :

- M. Balard, J.-Ph. Genet, M. Rouche, *Le Moyen Age en Occident*, Paris, Hachette, 5e édition, 2011.
- C. Gauvard, *La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle*, Paris, PUF, 2e édition, 2010

Introduction : Histoire médiévale - Le pouvoir politique dans l'Europe septentrionale au début du Moyen Âge (Ve-XIe siècle)

Cette formation se centrera sur un thème majeur : les formes du pouvoir politique dans l'Europe du Nord au haut Moyen Âge. L'espace géographique concerné inclut l'Angleterre, l'Irlande, la Gaule et la Scandinavie. Une partie de chaque cours sera consacrée à la mise en place des repères chronologiques et géographiques fondamentaux pour comprendre les problématiques développées. Toutefois, chaque séance sera centrée sur l'étude d'un dossier documentaire spécifique. Ce sera l'occasion de passer en revue des sources de natures très diverses, tout en initiant les élèves à l'histoire du haut Moyen Âge occidental au sens large.

Lectures :

- S. Lebecq et F. Bensimon, F. Lachaud, F.-J. Ruggiu (dir.), *Histoire des îles Britanniques,* Paris, Presses universitaires de France, 2007.
- P. Bauduin, *Les Vikings,* Paris, Presses universitaires de France, 2004.
- R. Le Jan, *Histoire de la France. Origines et premier essor. 480-1180,* Paris, Hachette, 2015

Introduction : Histoire moderne - L'Atlantique au XVIIIe siècle

Au XVIIIe siècle, l'Atlantique est devenu le cœur de la compétition internationale qui oppose la France et l'Angleterre pour la domination économique mondiale. Cet océan est aussi le creuset d'un système économique complexe, fondé sur la traite des esclaves et les trafics coloniaux, qui connecte les Amériques, les côtes africaines et les ports européens. On étudiera ainsi les aléas et les recompositions du grand commerce transocéanique, les aspects géopolitiques de la vive concurrence entre empires, sans oublier l'émergence de sociétés et de cultures maritimes nouvelles sur chacune des rives de ce monde atlantique.

Back to ToC

Lectures :

- L. Hilaire-Perez, *L'expérience de la mer,* Paris, Selin Arslan, 1997
- P. Brioist, *L'Atlantique au XVIIIe siècle,* Neuilly, Atlande, 2007

Introduction : Histoire moderne - La Révolution française : histoire socio-politique, 1789-1799

La Révolution a façonné la société et la culture politique françaises contemporaines. La chute de l'ordre ancien a fait émerger des valeurs et des institutions nouvelles; les Français ont inventé un nouvel ordre démocratique. On étudiera l'enchaînement des événements de la décennie révolutionnaire, puis on essaiera d'en saisir les dynamiques fondamentales: l'apprentissage de la démocratie, les formes de la mobilisation populaire, la place de la guerre, la violence et la Terreur, et la dérive bonapartiste finale.

Lectures :

- H. Leuwers *La Révolution française et l'Empire. Une France révolutionnée (1787-1815),* Paris, Presses universitaires de France, 20 II.
- J.-C. Martin, *La Révolution française,* 1789-1799. *Une histoire socio-politique,* Paris, Belin, 2004.
- J.-P. Jessenne, *Révolution et Empire,* 1783-1815, 3e éd., Paris, Hachette, 2014 (1993).

Introduction : Histoire contemporaine - Introduction à l'histoire de l'Allemagne (1870-1945)

L'histoire tumultueuse de l'Allemagne est intimement liée à celle de l'ensemble du continent européen au cours du premier vingtième siècle. Ce cours se propose ainsi d'étudier l'histoire politique sociale et culturelle de l'Allemagne de la fin de l'empire wilhelmien à la chute du régime hitlérien en 1945. Il s'agira ainsi de soulever la question du développent singulier (*Sonderweg*) de cette nation récemment unifiée ainsi que celle du nationalisme allemand. À partir de l'examen de documents variés, ce cours analysera la mobilisation de la population allemande pendant la Grande Guerre et le poids de la défaite sur la construction, fragile, de la démocratie sous la République de Weimar. Il s'intéressera également à l'accès au pouvoir du national-socialisme et à ses conséquences tant sur la société allemande que sur l'Europe dans son ensemble, avec le déclenchement en 1939 d'une guerre d'anéantissement conduisant à l'occupation de la majeure partie du continent, au génocide des Juifs et des Tsiganes et au massacre de nombreux civils.

Lectures :

- P. Ayçoberry*, La société allemande sous le IIIe Reich 1933-1945*, Paris, Le Seuil, 1998.
- R. Evans, *Le Troisième Reich*, Paris, Flammarion, 2009.
- A. Wahl, *L'Allemagne de 1918 à 1945*, Paris, Armand Colin, 1999.

Introduction : Histoire contemporaine - Les sociétés coloniales en Afrique et en Asie au XXe siècle

En Afrique comme en Asie, la colonisation européenne a transformé en profondeur les sociétés. Le travail forcé, le salariat, l'exode rural et l'urbanisation ont modifié l'organisation des rapports sociaux entre colonisés. Sous l'effet des impérialismes, de nouvelles pratiques culturelles et religieuses se sont aussi développées chez les dominés. Si ces bouleversements ont engendré de nombreuses résistances, colons et colonisés ont parfois entretenu des relations complexes, en témoignent par exemple les métissages. Au quotidien, Européens et indigènes ont été les acteurs d'une « rencontre coloniale » dont il s'agira plus précisément d'étudier la nature.

Lectures :

- G. Balandier, « La situation coloniale: approche théorique », *Cahiers internationaux de sociologie,* 11 (1951), p. 44-79.
- I. Surun (dir.), *Les sociétés coloniales. Afrique, Antilles, Asie (1850-1950),* Paris, Atlande, 2012.
- A. L. Stoler, *La chair de l'empire : savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial,* Paris, La Découverte, 2013.
- A. Lauro, *Coloniaux, ménagères et prostituées au Congo Belge (1885-1930),* Loverval, Labor, 2005.

Back to ToC

Introduction : Histoire contemporaine - Capitalisme, industrialisation et sociétés en Europe occidentale au XIXe siècle

Le XIXe siècle est le creuset de la société industrielle et bourgeoise. L'industrialisation et les développements du capitalisme ont en effet provoqué des mutations économiques et sociales durables: émergence du prolétariat et de la « question sociale » ; constitution d'une «classe ouvrière»; premières législations sociales; affirmation du salariat et montée des « classes moyennes » ; influence d'une grande bourgeoisie d'affaires; émergence de la grande entreprise; organisation du patronat... Bien sûr, ces mutations n'ont pas la même chronologie ni les mêmes formes au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique ou en France : pour comprendre, il faut comparer.

Lectures :

- P. Verley, *La révolution industrielle*, Paris, Gallimard, 1997.
- A. Lespagnol et J. M. Gaillard, *Mutations économiques et sociales, 1780-1880*, Paris, Armand Colin, 2005.

Question Histoire ancienne - Delphes, une bourgade au centre du monde antique (VIIIe-Ier siècles av. J.-C.)

De l'époque archaïque à l'époque hellénistique, Delphes est un des principaux sanctuaires du monde grec antique où affluent des pèlerins venus des tous les horizons pour sacrifier à Apollon, consulter l'oracle, assister à la fête des *Pythia* ou découvrir des chefs-d'œuvre artistiques et architecturaux offerts au dieu. De par sa centralité, Delphes est un lieu de circulation des idées, des biens et des hommes. Après une présentation des principales dimensions du « complexe » delphique, on s'intéressera plus particulièrement aux différentes échelles de pouvoirs qui s'y affichent ou qui s'y exercent : puissances hégémoniques (grandes cités, royaumes hellénistiques, puissance romaine), association des usagers du sanctuaire (l'amphictionie pyléo-delphique), cité-État des Delphiens.

Lectures :

- M.-C. Amouretti, F. Ruze, *Le monde grec antique*, Paris, Hachette éducation, 2011.

Question Histoire ancienne - Introduction à l'histoire du théâtre grec

Ce cours consiste à présenter, sur la longue durée (Ve siècle av. J.-C. – fin du Ier siècle av. J.-C.), le théâtre grec entendu à la fois comme un édifice de spectacle, dont les divers éléments se modifièrent avec le temps, comme une performance artistique relevant de trois genres spécifiques (tragédie, comédie et drame satyrique) et mêlant la parole, le chant et la danse, et comme une institution politique et religieuse complexe. Ce faisant, on s'intéressera non seulement aux fêtes et aux lieux qui accueillirent des représentations dramatiques à travers l'ensemble du monde grec et hellénisé, mais également aux gens de scène qui en étaient les supports et les moteurs (auteurs, acteurs, danseurs, musiciens, costumiers, accessoiristes...). On analysera aussi les rapports entre théâtre, pouvoir et société, tout au long de la période considérée.

Lectures :

- P. Demont et A. Lebeau, *Introduction au théâtre grec antique*, Paris, Le livre de poche, 1996.
- J.-Ch. Moretti, *Théâtre et société dans la Grèce antique*, Paris, Le livre de poche, 2011.

Question Histoire médiévale - Villes de France et d'Italie, XIIe-XIVe siècles

Les villes naissent au Moyen Âge d'une civilisation rurale et n'ont cessé de se développer ensuite. Il s'agira d'étudier ici les modalités de cet essor et les transformations dans la manière de vivre et de penser qu'entraîne le mode de vie urbain. Les deux principaux pôles de développement urbain étant en Flandre et en Italie, on filera la comparaison entre ces deux espaces, tout en gardant à l'esprit le cas des villes du royaume de France, et en particulier Paris qui est la principale ville d'Occident. On envisagera la civilisation urbaine dans toutes ses dimensions: démographique, économique, politique, sociale, religieuse, culturelle et urbanistique.

Back to ToC

Lectures :

- J. Heers, *La ville au Moyen Age en Occident. Paysages, pouvoirs et conflits,* Paris, Pluriel, 2010.
- B. Bove et C. Gauvard (dir.), *Paris au Moyen Âge,* Paris, Belin, 2015.

Question Histoire moderne – La France des guerres de religion (1559-1598)

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, alors que la Chrétienté se brise en deux blocs confessionnels rivaux, le royaume de France traverse une séquence historique particulièrement dramatique. Les guerres de religion, luttes fratricides qui déchirent le royaume pendant quarante ans, marquent l'entrée de la France dans la modernité. On ne s'attachera pas tant au détail événementiel de ces troubles politico-religieux qu'aux changements qu'ils induisent : nouvelles approches de la tolérance, redéfinitions de la nature du pouvoir royal et des droits des sujets..

Lectures :

- A. Jouanna, *La France du xvr siècle,* 1483-1598, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2012.
- A. Jouanna et J. Boucher, D. Biloghi, G. Le Thiec, *Histoire et dictionnaire des guerres de religion,* Paris, Laffont, 1998.
- N. Le Roux, *Les guerres de religion,* 2e éd., Paris, Belin, 2014.

Question Histoire contemporaine - Genre et politique, France 1789-1945

Pays des droits de L'Homme, la France se singularise pourtant à la fin du xx" siècle encore comme la « lanterne rouge » de l'Europe, aux côtés de la Grèce, en raison de la place occupée par les femmes dans le monde politique, depuis, le mouvement paritaire tente d'imposer l'égalité des sexes dans ce domaine. Ce cours se propose de remonter aux origines de cette inégalité genrée, de comprendre les causes de cette « modernité masculine » et les effets de genre qui s'ensuivirent, dont la plus criante est l'entorse majeure au droit de vote dit universel, quand il ne concerne que les hommes jusqu'en avril 1944.

Lectures :

- A. S. Bougle-Moalic, *Le Vote des Françaises. Cent ans de débats,* 1848-1944, Rennes, Presses de l'Université de Rennes, 2012.
- Y. Ripa, *Les Femmes, actrices de l'histoire, France,* 1789 *à nos jours,* Paris, Armand Colin, 2010.
- E. Viennot, *Et la modernité fut masculine. La France, les femmes et le pouvoir 1789-1804,* Paris, Perrin, 2016.

Back to ToC

Histoire – Paris 8-Saint Denis – Troisième année

Thématique Histoire ancienne - Économie et société de la Rome républicaine (IVe siècle av. J.-C. - début du Ier siècle ap. J.-C.)

Le cours proposera d'étudier l'évolution de l'économie romaine, de la fin de la période archaïque au début du principat, période marquée par la mise en place progressive de ce que seront les grandes caractéristiques de l'économie romaine jusqu'au Bas-Empire : une économie monétarisée, un système agricole fondé sur de grands domaines agricoles et des réseaux commerciaux étendus. Nous nous centrerons sur la ville de Rome et son arrière-pays sans négliger les bouleversements liés à l'expansion romaine, tels la crise agricole ou l'afflux de butins de guerres et de main d'œuvre servile qui seront étudiés dans la mesure où ils conditionnent l'économie de la capitale.

Lectures :

- J.-M. David, *La République romaine : de la seconde guerre punique à la bataille d'Actium,* Paris, Seuil, 2000.
- F. Hinard, *Histoire romaine. Tome* 1 : *Des Origines à Auguste,* Paris, Fayard, 2000.
- J. Andreau, *L'économie du monde romain,* Paris, Ellipses, 2010.
- Cl. Nicolet, *Rendre à César : économie et société dans la Rome antique,* Paris, Gallimard, 1988.

Thématique Histoire ancienne - Épire et Macédoine aux époques classique et hellénistique : une « autre Grèce »

Ces deux royaumes de Grèce du Nord connaissent des évolutions importantes à partir du IVe siècle av. J.-C. Il s'agira d'évoquer une « autre Grèce » et son cadre de vie particulier : celui de *l'ethnos.* Nous mobiliserons dans notre approche tous les types de sources et étudierons tous les aspects liés à cette forme d'organisation des communautés humaines différente de la cité-État *(polis).*

Lectures :

- M. F. Baslez, *Histoire politique du monde grec antique*, Paris, Nathan, 1994.
- P. Carlier, *Le IVe siècle grec (jusqu 'à la mort d'Alexandre)*, Paris, Seuil, 1995.
- P. Cabanes, *Le monde hellénistique (de la mort d'Alexandre à la paix d'Apamée)*, Seuil, Paris, 1995.

Sciences auxiliaires - La société impériale romaine à travers les sources non littéraires

Analyse de la contribution des sources non-littéraires (épigraphie et droit surtout) à l'étude de la société romaine impériale. Nous étudierons d'abord les notions d'empire, de province et de cité, puis la figure de l'empereur et enfin différents aspects de la société romaine (mobilité sociale, pratiques civiques et familiales), en nous intéressant aux citoyens comme aux esclaves. Le but est de proposer un grand nombre de sources, de fournir les instruments de travail et une initiation au latin à travers ces textes.

Lectures :

- Y. Le Bohec et M. Le Glay, J.-L.Voisin, *Histoire romaine,* 3e éd., Paris, PUF, 2016.
- P. Corbier, *L'épigraphie latine,* Paris, SEDES, 1998.

Back to ToC

Thématique Histoire médiévale - Crise et croissance à la fin du Moyen Âge (fin XIIIe-XVe siècle) : une relecture des modèles en histoire économique

La fin du Moyen Âge en Occident est souvent associée à la crise, crise liée à la guerre dite de Cent ans (conjoncture) mais également à un blocage du système économique et social (structure). À la croissance des XIIe-XIIIe siècles, succède la crise. Nous examinerons cette interprétation et ce modèle d'interprétation classique en histoire médiévale. Nous la confronterons ensuite AUX travaux très récents des médiévistes qui la remettent en cause. Ces différentes thèses et écoles de pensée seront étudiées à partir de sources (manuscrites, archéologiques, iconographique) rassemblées autour d'un texte d'historien.

- B. Bove, *Le temps de la guerre de Cents ans* (1328-1453), Paris, Belin, 2009.
- L. Feller, *Paysans et seigneurs au Moyen Âge (VIIIe-XVe siècles),* Paris, Armand Colin, 2007.
- M. Bourin et F. Menant, L. To Figueras (dir.), *Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300,* Rome, École française de Rome, 2014.

Thématique Histoire moderne - L'empire ottoman de 1453 à 1566

De la prise de Constantinople à la mort de Soliman le Magnifique, l'empire ottoman s'impose comme une grande puissance sur la scène méditerranéenne. On montrera comment la conquête a façonné la société et l'État ottomans.

- F. Georgeon et N. Vatin, G. Veinstein (dir.), *Dictionnaire de l'Empire ottoman,* Paris, Fayard, 2015.
- B. Lewis*, Istanbul et la civilisation ottomane*, Paris, Tallandier, 2011.
- R. Mantran (dir.), *Histoire de l'Empire ottoman,* Paris, Fayard, 1989.

Thématique Histoire moderne - Pouvoir de l'image, images du pouvoir en France, de François Ier à Louis XVI

Étude de l'autorité politique à partir de l'utilisation de toutes les formes de création artistique (peinture, gravure, sculpture, architecture, mais aussi musique, danse, opéra…) par celui qui incarne l'État. Ces formes de créations multiples « captées » par le pouvoir, sont aussi un outil politique, en vue d'assurer une domination sociale et culturelle. De François Ier à Louis XVI, à l'aide de multiples exemples de création artistique au service du souverain, de nombreuses études précises d'œuvres, chacune replacée dans son contexte politique, nous essaierons d'analyser les rapports complexes qu'a entretenus le pouvoir avec l'image, un sujet plus que jamais d'actualité.

Lecture :

- G. Sabatier, *Le prince et les arts. Stratégies figuratives de la monarchie française de la Renaissance à l'âge baroque,* Seyssel, Champ Vallon, 2010.

Thématique Histoire contemporaine - Histoire transnationale des migrations aux XIXe-XXIe siècles

Les migrations de population ne commencent pas à l'époque contemporaine, mais depuis la fin du XVIIIe siècle, pour des motifs politiques, économiques et maintenant environnementaux, elles présentent des caractères massifs et inédits. Le cours présentera ces migrations transnationales dans toutes leurs dimensions (démographiques, économiques, sociales, politiques et culturelles), en montrant comment ces circulations sont tout à la fois des vecteurs, des conséquences et des symboles de la mondialisation. On s'attachera à comprendre ce que ces mobilités représentent pour l'ensemble des pays concernés et ce qu'elles impliquent pour les migrants. Seront notamment étudiées les questions posées par les périls du voyage, l'exil politique, le contrôle policier, la xénophobie et le racisme, la défense des droits des migrants, sans oublier les conditions du travail immigré et tous les enjeux économiques qui sous-tendent ces migrations. Les exemples proposés auront aussi pour objectif de montrer que les enjeux migratoires ne peuvent se comprendre qu'en plaçant l'analyse à l'échelle du monde. Le travail des étudiants pour ce cours devra faire une large place à l'analyse de documents historiques et à la lecture de la production historiographique.

Back to ToC

Lectures :

- N. L. Green, *Repenser les migrations,* Paris, Presses universitaires de France, 2002.
- K. Bade, *L'Europe en mouvement. La migration de la fin du XVIIIe s. à nos jours,* Paris, Seuil, 2002
- J. Dakhlia *et al.* (dir.), *Les Musulmans dans l'histoire de l'Europe,* Paris, Albin Michel, 2011-2013.
- M. Agier, *Le couloir des exilés. Être étranger dans un monde commun,* Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2011.

Historiographie – Lectures historiographiques

Ce cours a pour but d'apprendre les notions fondamentales de l'historiographie, c'est-à-dire de la manière dont l'Histoire a été pensée et écrite par les historiens au cours du temps, de l'Antiquité à nos jours, avec une attention particulière à la pensée historiographique contemporaine et aux différentes écoles historiques nées au cours des XIXe et XXe siècles. Le cours vise également à découvrir les principaux outils théoriques du métier d'historien: la périodisation, la conceptualisation, la réflexion sur les sources, l'écriture de l'histoire, la pensée critique. Il permet donc d'acquérir une première culture réflexive sur les enjeux, les objets et les méthodes de la discipline historique.

Lectures :

- Delacroix, Dosse, Garcia, *Les courants historiques en France XIXe-XXe s.,* Paris, A. Colin, 2002.
- M. Bloch, *Apologie pour l'Histoire ou le métier d'historien,* Paris, Armand Colin, 1993.
- A. Prost, *Douze leçons sur l'histoire,* Paris, Seuil, 1996.

Back to ToC

Histoire – Paris Nanterre – Première année

3HHC1X01 Histoire contemporaine : L'Europe du XIXe siècle

Siècle des nationalités', 'siècle de la bourgeoisie', 'siècles des révolutions' ou 'siècle du progrès'… autant d'expressions qui servent communément à désigner les cent ans qui séparent la chute de l'Empire napoléonien en 1814-1815 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Toutes renvoient au même constat : celui de profonds changements, à la fois politiques, sociaux et culturels, qui ont fait sortir l'Europe de l'Ancien Régime et ont ouvert la voie à la modernité. C'est à une approche générale de ces grandes mutations que ce cours est consacré.

Orientation bibliographique

- Eric Anceau, *Introduction au XIXe siècle*, Belin, Coll. Atouts, 2 vol. (1. 1815-1870 et 2. 1871-1914).
- Pierre Milza et Serge Berstein, *Histoire de l'Europe contemporaine. Tome 4, Nationalismes et concert européens, 1815-1919*, Hatier.

3HHM1X01 Histoire moderne : La France moderne (1515-1789)

La France moderne s'ouvre sur l'accès au trône d'un roi de 21 ans qui sera une des premières figures de l'absolutisme, elle se clôt avec l'ouverture des états généraux qui sonne le glas de ce type de monarchie. Ce cours présentera les formes et les étapes de la modernisation inachevée de la vie politique et de la société française, sans associer de valeur positive à la notion de modernité.

Bibliographie :

- Guy Saupin, *La France à l'époque moderne*, Armand Colin, 2010.
- Arlette Jouanna, *La France du XVIe siècle*, 1483-1598, Paris, PUF, 1996.
- Robert Descimon et Christian Jouhaud, *La France du premier XVIIe siècle*, 1594-1661, Paris, Belin Sup, 1996 (index et documents).
- François Lebrun, *Le XVIIe siècle*, Armand Colin, 2003.
- Monique Cottret, *Culture et politique dans la France des Lumières (1715-1792)*, Armand Colin, 2002.

3HHC1X02 Renforcement histoire contemporaine : L'idée impériale en France au XIXe siècle (1799-1911)

Cet enseignement propose une première approche de la notion d'Empire. En s'appuyant sur les sources, les méthodes et les acquis de l'histoire des représentations, il présente la relation qu'ont entretenue les différents groupes sociaux de la population française avec l'idée impériale. Le cours entend montrer comment et avec quelles contradictions s'est effectuée la conjonction de l'expansionnisme et de l'universalisme dans l'aventure impériale puis l'expansion coloniale, alors que la « Grande Nation » issue de la Révolution se muait en empire.

Orientation bibliographique

- N. Petiteau, *Napoléon, de la mythologie à l'histoire*, Seuil, 1999.
- A. Plessis, *De la fête impériale au mur des fédérés, 1852-1871*, Seuil, 1973.
- R. Girardet, *L'idée coloniale en France, 1871-1962*, Hachette, 1972.
- J. Meyer, J. Tarrade, A. Rey-Goldzeiguer, J. Thobie, G. Meynier, C. Coquery-Vidrovitch, C. R. Ageron, *Histoire de la France coloniale*, Armand Colin, 2 vol., 1991.

Back to ToC

3HHM1X02 Renforcement histoire moderne : Naître, vivre et mourir sous l'Ancien Régime

Cet enseignement propose une première approche de l'histoire des populations françaises, de leurs conditions de vie et de leurs attitudes face à l'existence du début du XVIe siècle à la Révolution. En s'appuyant sur les sources, les méthodes et les acquis de l'histoire démographique, il présente l'évolution générale que connaissent les populations au cours de la période, ainsi que les principaux traits des crises (famines, pestes et guerres) qui marquent leur histoire. Par des aperçus sur les conditions matérielles de vie d'une population très majoritairement rurale et anonyme, il s'attache aussi à faire sentir la diversité et la variabilité, d'un « pays » à l'autre, des formes d'organisation collective. En évoquant les attitudes devant les différentes étapes de la vie, le cours montrera enfin l'importance de la religion et des différentes modalités de sa pratique dans l'appréhension du quotidien des populations de l'Europe moderne.

Orientation bibliographique

- S. Beauvalet, *La Démographie à l'époque moderne*, Paris, Belin, 2000.
- J. Dupâquier dir., *Histoire de la population française*, Paris, P.U.F., 1988.
- R. Muchembled, *Société, culture et mentalités dans la France moderne, XVI-XVIII° siècle*, Paris, A. Colin, 1994.

Histoire – Paris Nanterre – Deuxième année

3HHAMX01 Histoire ancienne : De la République à l'Empire. Le monde romain de 59 av. J.-C. à 41 ap. J.-C.

Du milieu du Ier siècle avant J.-C. au milieu du suivant, le monde romain se transforma radicalement. Le système politique connu sous le nom de « République», qui avait déjà connu diverses crises depuis plusieurs décennies, acheva de disparaître dans les guerres civiles qui virent s'affronter César et Pompée, puis Octave, fils adoptif de César, et Marc Antoine. Le vainqueur final, Octave, réussit à partir de 27 av J.-C. à s'imposer sous le nom d'Auguste à la tête de l'État romain en établissant le régime que nous appelons l'Empire, subtil compromis entre un pouvoir fort de type monarchique et le respect affiché des institutions, des traditions et des valeurs de la République disparue. Sa mise en place se fit par étapes, elle fut longue et prudente et continua sous les successeurs d'Auguste, le système qu'il avait établi ne cessant en fait d'évoluer, de s'adapter et surtout de se renforcer. Parallèlement, et souvent en lien direct avec les événements politiques de la période au programme, la conquête et la pacification définitive de nouveaux territoires, qui s'ajoutèrent à ceux déjà annexés ou contrôlés par Rome en Orient comme en Occident, eurent pour conséquence la création d'un véritable empire territorial centré sur la Méditerranée et administré depuis Rome. Cet enseignement vise à faire comprendre aux étudiants les étapes de cette évolution et ses conséquences, pendant la période qui s'étend du consulat de César en 59 av. J.-C. à la mort de Caligula, deuxième successeur d'Auguste.

Orientation bibliographique :

- Christol M. et Nony D., *Rome et son empire*, 5e éd., Paris, 2012 ;
- Deniaux É., *Rome, de la cité-État à l'Empire. Institutions et vie politique*, Paris, 2001 ;
- Briand-Ponsart C. et Hurlet F., *L'Empire romain d'Auguste à Domitien, 31 avant J.-C – 96 après J.-C.*, Paris, 2001.

3HHV3X01 Histoire médiévale : État, Eglise et société, XIe -XVe siècle

Il s'agira de voir les fondements en histoire du Moyen Âge sur la période des XIe-XVe siècles concernant les grands domaines d'histoire politique, d'histoire religieuse et d'histoire sociale et économique. L'enseignement envisagera donc les grandes thématiques de la période de la naissance de la société féodale à la construction de l'État moderne en passant par la reprise en main monarchique (notamment en France et en Angleterre); de la Réforme grégorienne à la période de la Papauté d'Avignon et du Grand Schisme en passant par la Renaissance du XIIe siècle; enfin des Grands Défrichements jusqu'à la crise des XIVe et XVe siècles en passant par le mouvement communal et le développement du commerce international au siècle de Saint Louis.

Back to ToC

Bibliographie :

- C. Vincent, *Introduction à l'histoire de l'Occident médiéval*, Paris, 1995
- Cl. Gauvard, *La France au Moyen Âge,* Paris, 1996 (les pages concernant notre période).
- B. Sère, *Les 100 mots du Moyen Âge,* Paris, 2010.

3HHA3001 Renforcement histoire ancienne : La Gaule romaine (Ier siècle avant J.-C. – Ier siècle après J.-C.)

En l'espace d'un siècle, de la conquête de Jules César (58-52 avant J.-C.) à la Table claudienne de Lyon (48 après J.-C.), le vaste espace gaulois aux populations nombreuses et variées a été progressivement intégré à l'Empire romain par l'importation et l'implantation de structures administratives et civiques qui ont encouragé la promotion juridique, l'intégration économique et l'acculturation des populations indigènes, en particulier de leurs élites.

Orientation bibliographique :

- Delaplace C. et France J., *Histoire des Gaules (VIe siècle av. J.-C. – VIe siècle apr. J.-C.)*, Paris, 2005

3HHV3001 Renforcement histoire médiévale : Histoire des femmes (Occident, XIe-XVe siècles)

Georges Duby qualifiait les femmes médiévales d'« ombres flottantes, insaisissables ». En effet, les traces laissées par les médiévaux, que nous utilisons pour faire de l'histoire, ont été majoritairement produites par des hommes, et qui plus est par des hommes qui se défiaient des femmes : les clercs. Il faudra donc garder constamment à l'esprit la question fondamentale des sources et de leur interprétation. Au prisme de l'histoire des femmes, il s'agira d'explorer un large éventail de problématiques de l'histoire de l'Occident médiéval, en lien avec le cours magistral de Mme Sère : place de l'Église dans la société, stratégies familiales, violence et lien social, expériences religieuses, etc. Après avoir étudié les modèles bibliques qui façonnent la vision médiévale des femmes et les normes qui leur sont imposées, on s'intéressera, à travers des documents variés, à divers aspects de la vie des femmes médiévales. Quelques sources émanant directement de femmes permettront de nuancer l'image d'un Moyen Âge exclusivement masculin et d'interroger la pertinence du « genre » comme catégorie d'analyse.

Orientation bibliographique

- Georges Duby, Michelle Perrot, *Histoire des femmes en Occident, tome II: Le Moyen Âge*, Christiane Klapisch-Zuber (dir.), Paris, Perrin, 2002 (coll. Tempus) [1991 pour la première édition]
- Didier Lett, *Hommes et femmes au Moyen Âge*, *Histoire du genre, XIIe-XVe siècle*, Paris, Armand Colin, 2013
- Joseph Morsel, « De l'usage des sources en Histoire médiévale », sur le site *Ménestrel* :
- http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1026&lang=fr

3HHM3001 Pratique de l'Histoire moderne : Grandes découvertes et expansion européenne (XVe-XVIIIe siècles)

L'ère des « grandes découvertes » et les débuts de l'expansion européenne dans le monde marquent l'entrée dans la modernité. Explorations et contacts entre les continents n'étaient pas étrangers au monde médiéval. Toutefois, à partir du XVe siècle, et à plusieurs reprises jusqu'au XVIIIe siècle, le phénomène s'amplifie et s'accélère : les monarchies ibériques, puis les puissances nord-européennes, se lancent à la conquête du monde. Elles se l'approprient et en organisent les échanges selon leurs propres normes, fondamentalement étrangères aux populations rencontrées, mais aussi différentes des réalités du Vieux continent. Cet enseignement a pour objectif d'étudier les conditions scientifiques, techniques, mais également politiques, économiques et spirituelles qui rendent possibles et légitiment les différentes vagues de l'expansion européenne outre-mer, ainsi que la chronologie et les caractéristiques propres à chacune de celles-ci.

Back to ToC

Orientation bibliographique

- Timothy Brook, *Le chapeau de Vermeer. Le XVIIe siècle à l'aube de la mondialisation*, Paris, Payot, 2012.
- Serge Gruzinski, *L'Aigle et le dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle*, Paris, Fayard, 2012.
- Jean-Michel Sallmann, *Le Grand désenclavement du monde, 1200-1600*, Paris, Payot, 2011.

3HHC3001 Pratique de l'Histoire contemporaine : Pouvoir et politique à l'aune de l'histoire des femmes et du genre

L'investigation de la société française au XIX°s et au XX°s se fera par le prisme du genre. Nous étudierons la répartition des rôles et des places des individus ou des groupes dans la société en fonction du genre, en focalisant sur la construction sociale des identités féminine et masculine. L'étude de la conquête de la citoyenneté, des mouvements féministes, des pacifismes et des mouvements sociaux complètera l'étude des structures, des phénomènes sociaux et des comportements politiques et économiques aux XIX° et XX° siècles. Une comparaison des situations des femmes, de leur condition, de leur rôle, de leur pouvoir dans divers pays européens permettra d'affiner notre approche, tant en termes de pratiques que de représentations.

Orientation bibliographique

- Bergère Marc, Capdevilla Luc, Zancarini-Fournel Michelle,(dir.) *Genre et événement : Du masculin et du féminin en histoire des crises et des conflits*, Rennes, PUR, 2006.
- Duby Georges et Perrot Michelle, *Histoire des femmes en occident*, tomes 4 et 5, Plon, 1991, réédition Plon, collection « Tempus » 2002.
- Maruani Margaret et Meron Monique, *Un siècle de travail des femmes, 1901-2011*, Paris, La Découverte, 2012.
- Riot-Sarcey Michèle, *Histoire du féminisme*, La Découverte, 2002.
- Zancarini-Fournel Michelle, *Histoire des femmes en France XIX°-XX°s,* PUR, 2005.

Histoire – Paris Nanterre – Troisième année

3HHM5X01 Histoire moderne : La Méditerranée et le monde méditerranéen (XVIe-XVIIIe siècle)

La Méditerranée est un espace géographique mais c'est aussi un lieu ancien d'échanges démographiques, économiques et culturels qui unissent ses différents rivages, et cela depuis la plus haute antiquité. Au-delà des constructions politiques qui la fragmentent, des frontières religieuses qui la divisent et des conflits qui l'embrasent, l'intensité de ces circulations a permis de parler d' « économie méditerranéenne » et de « civilisation méditerranéenne ». Ce cours analysera leurs évolutions tout au long des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Orientation bibliographique

- Carpentier, Jean et F. Lebrun, *Histoire de la méditerranée*, Paris, Seuil, 2001 [1997], 3e partie.
- Fontenay, Michel, *La Méditerranée entre la croix et le croissant*, Paris, Garnier, 2010
- Vergé-Franceschi, Michel (dir), *Guerre et commerce en Méditerranée, IXe-XXe siècles*, Paris, Editions Veyrier, 1991 (2e partie)

3HHC5X01 Histoire contemporaine : Empires et impérialismes aux XIXe et XXe siècles

Le propos du cours est de s'interroger sur les concepts d'empire et d'impérialisme associés à celui de puissance (Carl Schmitt, Raymond Aron, Jean Baptiste Duroselle, Paul Kennedy) afin de montrer la fragilité des grandes constructions impériales. Après avoir analysé la situation des empires multiethniques (Autriche-Hongrie, Russie, Empire ottoman) et des grands empires coloniaux avant 1914, le cours met en évidence le choc représenté par la Première Guerre mondiale pour ces ensembles et les utopies impériales fasciste et nazie. L'analyse des métamorphoses de la domination impériale après 1945 sous la poussée des nouveaux acteurs (États-Unis, Urss), le processus de contestation coloniale, constituent le second temps fort de l'approche qui s'achève sur la crise de la domination impériale des années 1990.

Back to ToC

Orientation bibliographique

- Jean Baptiste Duroselle, *Tout empire périra : théorie des relations internationales*, Pari**s,** Publications de la Sorbonne, 1981.
- Carl Schmitt, *le Nomos de la terre*, PUF, 2001.
- Paul Kennedy, *Naissance et déclin des Grandes Puissances*, Payot, 2004.

3HHM5001 Renforcement histoire moderne : La Méditerranée à l'époque moderne : un carrefour religieux

En complément du cours fondamental sur la Méditerranée à l'époque moderne, cet enseignement mettra l'accent sur un des aspects fondamentaux des échanges culturels et des rivalités politiques en Méditerranée, celui de la religion. Lieu d'affrontements religieux et de frontières confessionnelles, l'espace méditerranéen apparaît également à l'époque moderne comme un carrefour, un lieu d'échanges, de cohabitation religieuse, de missions et de conversions. Ce cours de renforcement prendra la forme d'un atelier de lecture.

Orientation bibliographique:

- Bartolomé et Lucile Bennassar, *Les chrétiens d'Allah. L'histoire extraordinaire des renégats (XVIe-XVIIe siècles)*, Paris, Perrin, 1989.
- Jocelyne Dakhlia et Bernard Vincent (dir.), *Une intégration invisible : musulmans en Europe occidentale au Moyen Âge et à l'époque moderne*, Paris, Albin Michel, 2010.
- Bernard Heyberger, *Les Chrétiens au Proche-Orient. De la compassion à la compréhension*, Paris, Payot, 2013.

3HHC5001 Renforcement histoire contemporaine : L'Empire britannique (1815-1950)

En complément du cours sur « Empires et impérialismes, XIXe-XXe », cette formation sur travaux dirigés propose de s'arrêter sur un cas particulier : l'Empire britannique, de la fin des guerres napoléoniennes en 1815 jusqu'à son apogée territorial en 1931. Au-delà de la chronologie d'une construction territoriale, il s'agira à travers l'étude de documents de saisir la nature et les modalités de l'impérialisme britannique.

Orientation bibliographique

- Philippe CHASSAIGNE, *La Grande-Bretagne et le monde de 1815 à nos jours*, Armand Colin, coll. U, 2013.
- Pierre Singaravélou (dir.), *Les Empires coloniaux*, Point Histoire, 2013.

3HHI5X01 Pouvoirs, savoirs, croyances I

Les savoirs et les croyances antiques et la domination de Rome La domination militaire et politique de Rome était également fondée sur des croyances idéologiques justifiant le pouvoir romain et des savoirs permettant de concevoir et d'administrer l'Empire (géographie) ou de le justifier (histoire, philosophie politique ou cosmique). Mais on verra que d'autres conceptions, religieuses ou politiques, ou d'autres savoirs, d'origine grecque, juive ou chrétienne, permettaient aussi de critiquer l'empire romain. Mythes, mythologie et mythographie politiques dans la France de la fin du Moyen Âge De la Louve romaine aux cerfs ailés emblématiques de la royauté française, les mythes politiques ont tenu une place fondamentale dans l'identité des régimes et des peuples. Le cours se propose d'examiner la genèse, la diffusion, les finalités de certains mythes ayant trait au pouvoir en s'interrogeant sur les savoirs qu'ils ont mobilisés et sur la profondeur des croyances qu'ils ont suscitées, sans oublier leur éventuelle remise en cause. Deux études de cas serviront de supports à l'enseignement : Jeanne d'Arc, réceptacle des croyances, devenue elle-même un mythe ; Robert Gaguin, historien rénovateur de la mythographie nationale vers 1500.

Back to ToC

Orientation bibliographique

- Hervé Inglebert, *Interpretatio Christiana. Les mutations des savoirs dans l'Antiquité chrétienne*, Paris, 2001.
- Christian Jacob, *Géographie et ethnographie en Grèce ancienne*, Paris, 1991.
- Claude Nicolet, *L'inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romain*, Paris, 1996.
- C. Beaune, *Naissance de la Nation France*, Paris, Gallimard, 1990
- C. Beaune, *Jeanne d'Arc*, Paris, Perrin, 2004
- Fr. Collard, *Pouvoirs et culture politique dans la France médiévale (Ve-XVe s.),* Paris, Hachette, 1999
- J. Krynen, *L'Empire du roi. Idées et croyances politiques en France (XIIIe-XVe s.),* Paris, Gallimard, 1993

3HHI5X02 Les crises. Approches historiques 1 - Comment penser les crises en histoire ?

Ce séminaire a pour objectif d'interroger les conditions d'application du terme de « crise » en histoire dans une multiplicité de champs (politique, économique, social), à travers quatre moments décisifs, par une analyse des discours produits par les contemporains comme par celle des constructions du concept dans l'historiographie. Partie 1 : L'Europe en crise au milieu du XIXe s. :La crise qui balaye l'Europe de 1846 à 1852 fragilise les belles constructions libérales, inspirées de A. Smith, D. Ricardo ou J.-B. Say. Indistinctement nationale, agricole, financière, monétaire, sociale, politique, religieuse, démographique, cette crise remet en cause les explications comme les médications usuelles, et ouvre la voie à de nouvelles conceptions et notamment l'analyse marxiste, déjà largement formulée dans le Manifeste, l'analyse statistique, progressivement développée par Juglar et l'analyse marginaliste, qui vise à refonder le discours économique orthodoxe. Dès cette époque, des questions tout à fait contemporaines sont soulevées : le « point » de départ de la crise en est-il la cause ? La crise découle-t-elle de trop, ou de pas assez, de « modernité » ? La crise provient-elle de « profiteurs », vautours se gavant du malheur des autres ? En analysant les discours autour de cette période de crise(s), en tâchant de restituer quelques éléments factuels liés à cette période, nous essaierons de réfléchir aux conditions d'élaboration des instruments de pensée et d'action sur la crise, pour les contemporains comme dans l'historiographie. Partie 2 : La cité de Sparte d'Agis IV (244-241) à Nabis (207-192) : en révolution ou en crise ? Dans la deuxième moitié du IIIe s. av. J.-C., la cité de Sparte a connu une succession de crises politiques et sociales qui résultent de différents facteurs : oliganthropie, creusement des inégalités sociales en particulier dans le domaine de la propriété, caractère de plus en plus ostentatoire de la richesse. Face à ces difficultés, trois rois spartiates successifs (Agis IV, Cléomène III et Nabis), qualifiés de tyrans par les sources, mettent en place des programmes politiques souvent qualifiés de révolutionnaires. C'est cet ensemble complexe d'enchaînements que l'on passera au crible en s'interrogeant sur la pertinence des modèles qui leur ont été appliqués.

Orientation bibliographique

Contemporaine:

- Fernand Braudel et Ernest Labrousse (éd.), *Histoire économique et sociale de la France, volume III*, 1789-1880, Paris, PUF, [1976], 1993, 1089 p.
- Ernest Labrousse (dir.), *Aspects de la crise et de la dépression de l'économie française au milieu du XIXe siècle (1846-1851),* La Roche-sur-Yon, Imprimerie centrale de l'Ouest, 1956, XXIV-356 p.
- Anthony Rowley, « Deux crises économiques modernes : 1846 et 1848 », *1848, Révolutions et mutations au XIXe siècle, Bulletin de la Société d'histoire de la Révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle*, 1986, pp. 81-90.s

Ancienne:

- J. Christien et Fr. Ruzé, *Sparte. Géographie, mythes et histoire*, A. Colin, 2007
- J. Christien, « Evolution/révolution : Sparte de 260 à 188 a.C. », dans M. Debidour, dir., *Economies et sociétés en Grèce ancienne 478-88 a.C.*, Paris, Ed. du temps, p. 239-309.
- Ed. Lévy, *Sparte. Histoire politique et sociale jusqu'à la conquête romaine*, Paris, Points Seuil, 2003

Back to ToC

3HHA5001 Histoire de l'Orient grec et hellénisé

Les Ptolémées, de souche gréco-macédonienne, ont contrôlé l'Égypte de 323 (dès la mort d'Alexandre) jusqu'en 30 av. J.-C. La richesse du pays, mais aussi leur politique attirèrent quantité d'immigrants venus de tout le monde grec. Ces derniers s'installèrent dans un univers apolitique (seules trois cités états sont attestées), ce qui ne les gênait guère du moment qu'ils pouvaient continuer à vivre à la grecque. Le cours étudiera les structures et le fonctionnement de l'état lagide, depuis sa phase initiale de formation jusqu'à son élimination par Rome et analysera aussi les changements apportés par ce dernier pouvoir. Il portera cependant avant tout sur les modes de vie, les activités et le statut des immigrants ; sur leurs lieux d'implantation (d'Alexandrie à la chôra) et sur les relations qu'ils entretinrent avec les Égyptiens : leur ouverture aux traditions locales est beaucoup plus ancienne que ce que l'on croyait, même à Alexandrie. Ces nécessaires adaptations et évolutions, qui aboutirent à une civilisation hybride/multiculturelle, seront analysées grâce notamment à une extraordinaire documentation écrite (papyri), depuis le 3e s. (archives de Zénon). Les sources archéologiques et papyrologiques (en traduction), du Fayoum (archives de Zénon, archives de Menchès, scribe du village de Kerkéosoris), à la Moyenne (archives de Dionysios fils de Kephalas) et Haute Égypte (archives de Pathyris) permettent d'étudier une série de cas particuliers, et, à travers eux, d'analyser le fonctionnement administratif et économique du pays, les évolutions/interactions sociales et culturelles, sur lesquels se penchent divers travaux récents

Bibliographie :

- M. Chauveau, *L'Égypte au temps de Cléopâtre 180-30 av. J.-C.,* Coll. La vie quotidienne, Paris, 1997
- B. Legras, *L'Égypte grecque et romaine*, Paris, Colin, 2004
- B. Legras, *Hommes et femmes d'Égypte IVe s. av. J.-C.-IVe s. n. ère,* Paris, Colin, 2010
- B. Legras, *Les reclus grecs du Sarapieion de Memphis : une enquête sur l'hellénisme égyptien*, Leuven, 2011.
- J.G. Manning, *The last Pharaohs*, Princeton, Princeton Univ Press, 2010
- A. Monson, *From the Ptolemies to the Romans: Political and Economic Change in Egypt*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.
- R. Bagnall, *Oxford Handbook of Papyrology*, Oxford, 2009
- E. Boswinkel et P.W. Pestman, *Les archives privées de Dionysios, fils de Kephalas*, Leiden, 1982
- R. Burnet, *L'Égypte ancienne à travers les papyrus : vie quotidienne*, Paris : Ed. Pygmalion, 2003
- W. Clarysse et K. Vandorpe, *Zénon. Un homme d'affaires grec à l'ombre des pyramides*, PU Louvain, 1995
- C. Orrieux, *Les papyrus de Zénon. L'horizon d'un Grec en Égypte au IIIe s. av. J.-C.*, Paris, Macula, 1983
- K. Vandorpe, *The Bilingual Family Archive of Dryton, his Wife Apollonia and their Daughter Senmouthis* (Collectanea Hellenistica 4), Brussel, 2002.
- http://www.trismegistos.org

3HHA5003 Histoire du monde romain durant l'Antiquité tardive: Le monde méditerranéen de 395 à 527 : pouvoirs, religions et cultures

Après 395, les deux parties de l'empire romain connurent des destinées divergentes. En Occident, les empereurs n'arrivèrent pas à gérer les invasions et migrations, principalement germaniques, et l'empire se rétracta avant de disparaître vers 476-480, alors qu'en Orient, l'empire subsista autour de sa capitale Constantinople. Mais ces évolutions militaires et politiques, avec leurs conséquences fiscales, économiques et sociales, ne doivent pas masquer la persistance du sentiment méditerranéen d'appartenance à un monde post-romain, défini par les aspects religieux et culturels. Le Ve siècle reste dominé par les héritages théodosiens, et ce sont les conquêtes justiniennes, après 527, qui vont disloquer un monde qu'elles prétendaient vouloir réunifier.

Back to ToC

Orientation bibliographique

- Peter Brown, *Naissance du christianisme occidental. Triomphe et diversité (200-1000),* Paris, 1997.
- Pierre Chuvin, *Chronique des derniers païens,* Paris, 1990 (2e édition)
- Hervé Inglebert, *Atlas de Rome et des barbares*, Paris, Autrement, 2011.
- *Histoire du christianisme. Tome 3 : Les Églises d'Orient et d'Occident* (432-610), Desclée, 1998.
- Serge Lancel, *Saint Augustin*, Paris, 1999.
- Cécile Morrisson, *Le monde byzantin I : L'empire romain d'orient (330-641),* Paris, Nouvelle Clio, 2004.

3HHV5002 Histoire sociale, politique et culturelle du Moyen Age : Pouvoirs, crimes, justices et société dans l'Occident médiéval, XIIIe-XVe siècles

Réputée comme étant en proie à une violence désordonnée, la société de la fin du Moyen Âge nous a laissé des archives judiciaires, des récits de crimes et des textes législatifs ou des traités juridiques qui remettent profondément en cause cette appréciation superficielle et illustrent au contraire la forte codification des comportements violents ainsi que les efforts des autorités pour construire une norme qui place la paix au cœur des valeurs tout en donnant aux États en genèse les moyens de sa régulation. Appuyé sur des documents souvent hauts en couleurs et prioritairement tirés du royaume de France, l'enseignement fournira une introduction à la recherche dans un domaine situé à la confluence de l'histoire politique et de l'histoire sociale, sans négliger les précieux apports de l'anthropologie et de l'histoire des représentations.

Orientation bibliographique

- T. Dean, *Crime in Medieval Europe*, Édimbourg-Londres, 2001.
- C. Gauvard, *Violence et ordre public au Moyen Age*, Recueil d'études, Paris, Picard, 2005 (Les médiévistes français, 5)
- N. Gonthier, *Le châtiment du crime au Moyen Age*, Rennes, 1997
- V. Toureille, *Crime et châtiment au Moyen Âge, Ve-XVe s.,* Paris, Seuil, 2013

3HHV5001 Histoire du Haut Moyen Âge : La Gaule mérovingienne

L'Europe occidentale a été marquée, à la fin du Ve siècle, par la disparition de l'Empire romain d'Occident, remplacé par de nouvelles formes politiques, les « royaumes barbares ». On s'intéressera ici au plus vaste de ces royaumes, le royaume des Francs, qui s'est formé dans le cadre de l'ancienne Gaule romaine sous les règnes de Clovis Ier (481- 511) et de ses fils : on étudiera ses caractères, ses évolutions et sa place dans les relations internationales jusqu'à la fin de la dynastie mérovingienne (751). On examinera aussi les transformations de la société (famille, groupes sociaux, valeurs), de l'économie (modes d'exploitation de la terre, nature et circuits des échanges) et de la culture matérielle, religieuse et intellectuelle qui ont accompagné ces changements politiques.

Orientation bibliographique

- Stéphane Lebecq, *Nouvelle histoire de la France médiévale. I. Les origines franques, Ve-XIe siècle*, Paris, 1990.
- Jean-Pierre Devroey, *Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VIe-IXe siècles),* Bruxelles, 2006.
- Geneviève Buhrer-Thierry et Charles Mériaux, *La France avant la France. 481-888,* Paris, 2010 (Histoire de France)

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Sociologie et anthropologie

Sociologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année

L1SOEC01 Tradition sociologique : Émergence et institutionnalisation de la sociologie (1880-1960) en France

Comment la sociologie s'est-elle constituée comme discours sur le social, comme discipline institutionnelle et scientifique ? Autour de quelles définitions et conceptions du social ? Autour de quels modèles scientifiques ? Avec quelles méthodes et techniques d'approches ? Que nous disent les textes fondateurs sur ce qui a fait et qui fait toujours aujourd'hui les spécificités du discours sociologique ? La présentation des fondements de la pensée sociologique en France, un des berceaux de la discipline, entend permettre la découverte des « pères fondateurs » (Durkheim, Tarde, Mauss, Halbwachs, Aron…) et donner des réponses à ces questions de type épistémologique.

Ce cours est accompagné d'un atelier de lecture, consacré à l'étude approfondie de deux œuvres fondatrices : *Le Suicide* d'Emile Durkheim et *Essai sur le don* de Marcel Mauss.

Bibliographie :

- Durkheim E., *Les règles de la méthode sociologique*, 1895, Paris, PUF, Quadrige, 2002
- Durkheim E., *Le suicide*, 1897, Paris, PUF, Quadrige, 2002
- Mauss M., « L'Essai sur le don », in *Sociologie et Anthropologie*, Paris, PUF, 1950
- Steiner P. *La sociologie de Durkheim*, Paris, La Découverte, 2005
- Berthelot J.-M., *La construction de la sociologie*, Paris, PUF, Que sais-je ? 2005
- Boudon R., *Études sur les sociologies classiques*, Paris, PUF, 1998, 2000
- Van Meter K.M. (dir.), *La sociologie, textes essentiels*, Paris, Larousse, 1992

L1SOEC12 L'enquête en sciences sociales : Introduction aux méthodes d'enquête en sciences sociales

Ce cours introduira à l'utilisation des enquêtes qualitatives en sciences sociales sur plans : historique, méthodologique et épistémologique. Il s'agira de présenter les différentes traditions et perspectives relevant du champ des méthodes qualitatives, les perspectives interprétatives sur lesquelles ces méthodes se fondent et sur les outils de production, de collecte et d'analyse de données qu'elles mobilisent.

L1SOEC06 Culture Générale : Introduction à la sociologie des sciences, des techniques et du travail scientifique

Ce cours de culture générale a pour objectif de familiariser les étudiants avec le travail scientifique dans toutes ses dimensions : la construction historique des sciences comme institution ; les liens complexes entre sciences, techniques et sociétés ; l'organisation du travail scientifique et la production de connaissances.

Bibliographie :

- Akrich, M., Callon, M., Latour, B., *Sociologie de la traduction, Textes fondateurs*. Presses des Mines, 2006.
- Nowotny, H., Scott, P., Gibbons, M., Re-Thinking *Science: Knowledge and the Public in an Age of Uncertainty*, Cambridge, Polity Press, 2001.
- Pestre D., *Introduction aux Science Studies*, La Découverte, coll. « Repères », 2006.
- Pestre D. (dir.), *Le gouvernement des technosciences*, Paris, La Découverte, 2014.
- Pestre D. (et al.), *Histoire des sciences et des savoirs*, Tomes 1, 2, 3, Seuil, 2015.
- Vinck, D., *Sciences et société. Sociologie du travail scientifique*, A. Colin, 2007.

Back to ToC

L1SOEC07 Méthodes quantitatives : Informatique et Statistiques

Les statistiques, et de manière générale les méthodes quantitatives, sont un outil important les sciences humaines et sociales. Savoir choisir l'information, l'organiser, la regarder, la présenter aux autres et à soi-même, en découvrir les faits marquants, l'interpréter et la traduire, autant d'aspects au cœur des statistiques qui, si elles reposent en partie sur des outils mathématiques, n'ont pas pour vocation de s'y limiter mais permettent de parler du monde et de « faire parler les données ». Ce cours abordera les principales notions de statistiques descriptives utilisées en sociologie. Ces notions sont indispensables pour l'ensemble du parcours de licence. Ces notions seront mises en pratique dans le cadre d'applications concrètes pour permettre l'acquisition d'une démarche pratique.

Manuel de référence pour le cours :

- Flora Chanvril-Ligneel, Viviane Le Hay, *Méthodes statistiques pour les sciences sociales*, Ellipses, 2014

Sociologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année

L3SOEC01 Tradition sociologique : La tradition sociologique américaine (1880-1960)

Ce cours est une introduction à la sociologie états-unienne et aux traditions qui l'ont caractérisée depuis la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1950. Nous présenterons essentiellement trois traditions : la tradition de Chicago, le Culturalisme et le Fonctionnalisme. Nous montrerons que ces traditions, loin d'être homogènes, se sont développées à partir de travaux divers cherchant à analyser différents problèmes sociaux: inégalités sociales et raciales, pauvreté, marginalisation, ghettoïsation, déviance, ont par exemple été les principaux axes de recherche de la sociologie de Chicago naissante, résolument empirique. Dans les années 1930- 1940, la sociologie états-unienne va s'enrichir de deux traditions aux ambitions théoriques fortes: le « Culturalisme » et le « Fonctionnalisme ». L'objectif du cours est non seulement de connaître les auteurs et les théories liés à ces traditions, mais aussi de mieux connaître la société états-unienne et ses évolutions, et de pouvoir mobiliser ces connaissances pour analyser et comprendre le monde contemporain. Ce cours est en lien avec l'atelier de lecture (L3SOEC11 - TD). Les textes étudiés en TD doivent permettre d'approfondir et de préciser les connaissances liées au cours magistral.

Bibliographie

- Chapoulie J.-M., *La tradition sociologique de Chicago*, Paris, Seuil, 2001.
- Grafmeyer Y., Joseph I.*, L'école de Chicago : Naissance de l'écologie urbaine*, Paris Flammarion, 2009.
- Herpin N., Jonas N., *La sociologie américaine*, Paris, La Découverte, 2011.
- Mills C.W, *L'imagination sociologique*, Paris, La Découverte, 2006 [1959].

L3SOEC07 Culture Générale : Existe-t-il encore des classes sociales en France ?

Ce cours a vocation à apporter une réponse à cette question complexe, par l'examen l'analyse de données plus que par un questionnement épistémologique. La présence ou l'absence de classes sociales, leurs contours, leurs effets sur le monde social, seront évalués à travers plusieurs grands thèmes : La question des revenus et du patrimoine, et l'évolution des inégalités ces 10 dernières années seront abordées en introduction. Puis une analyse des professions et des niveaux de responsabilités sera menée : On se demandera quelles transformations le capitalisme actionnarial, l'avènement des cadres et le boom de l'économie dématérialisée ont opéré sur les rapports hiérarchiques en France ces vingt dernières années. La question culturelle sera abordée : est-ce que l'éclectisme a balayé toute distinction culturelle entre classes sociales ou bien il existe encore des marqueurs forts d'appartenance ? Enfin, on traitera de la question des formes de mobilisation des classes sociales : alors que les classes populaires n'ont plus de mobilisations politiques ou sociales déterminée, les classes dominantes seraient une « classe mobilisée », très dynamique politiquement.

Back to ToC

Bibliographie

- L. Chauvel, « Le retour des classes sociales ? », *Revue de l'OFCE*, 2001/4 (n° 79)
- M. Pinçon-Charlot, M. Pinçon, *Sociologie de la bourgeoisie*, Paris, coll. Repères, La Découverte, 2005
- G. Duménil, Dominique Lévy, *Économie marxiste du capitalisme*, Paris, coll. Repères, La Découverte, 2003
- Y. Siblot, M. Cartier, I. Coutant, O. Masclet, N. Renahy, *Sociologie des classes populaires contemporaines*, Paris, Armand Colin, coll. « U Sociologie », 2015
- Site de l'Observatoire des Inégalités, http://www.inegalites.fr/

L3SOEC08 Méthodes quantitatives : Informatique et Statistiques 3

Dans la continuité des enseignements de statistiques et de probabilité dispensés en 1re année, ce cours présente les intervalles de confiance (pour une moyenne et une proportion) et les tests hypothèse.

Sociologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année

L5SOECM2 Enquête sociologique : vie familiale et pratiques alimentaires

Le thème choisi pour l'enquête croise deux domaines, celui de la sociologie de la famille et celui de l'alimentation autour de la question de l'élaboration des pratiques et des normes alimentaires dans la sphère familiale. Quelles sont les logiques sociales, culturelles et genrées à l'œuvre dans cette activité ? L'offre alimentaire dans notre société est très variée (industriel, « bio », artisanal) et les pratiques alimentaires sont diversifiées selon les origines ethnoculturelles (asiatique, méditerranéenne...), les convictions religieuses (halal, casher), et elles permettent enfin d'observer la mise en œuvre de principes éthiques généraux (alimentation végétarienne ou biologique). La famille socialise à l'alimentation, transmet ces pratiques et ces normes tout en étant soumise elle-même à des jugements extérieurs comme ceux portés par les médias ou encore par des professionnels (nutritionnistes et diététiciens). Après avoir construit l'objet sociologiquement (théorie et méthode), les étudiants réaliseront un entretien exploratoire et élaboreront un questionnaire qu'il s'agira de faire passer à un échantillon prédéfini de la population française.

Bibliographie :

- De Singly François, *L'injustice ménagère*, Paris, Hachette, 2009.
- Déchaux Jean-Hugues, *Sociologie de la famille*, Paris, Découverte, 2007.
- Fischler Claude, *L'homnivore*, Paris, Odile Jacob, 2001.
- Quivy Raymond et Van Campenhoudt, *Manuel de recherche en sciences sociales*, Paris, Dunod, 2011.
- Mendras Henri, Oberti Marco*, Le sociologue et son terrain, 30 recherches exemplaires*, Paris, Armand Colin, 2000.
- Poulain Jean-Pierre, *Sociologies de l'alimentation*, Paris, PUF, 2013.

L5SOEC08 Méthodes quantitatives : Informatique et Statistiques 5

Utilisation du tableur en statistiques descriptives et inférentielles. Principes de l'analyse factorielle et de l'analyse en composantes principales.

L5SOEC6D Sociologie des risques

Ce cours aura pour objet la construction politique et sociale des risques. Il s'agira d'analyser les différents processus de production des risques, leur politisation (mouvements sociaux, mobilisations d'acteurs scientifiques et politiques), leur gestion et leur régulation par des acteurs variés, publics et privés. La sociologie des risques nous permettra de penser les limites de l'action collective et sa mise en crise. Et pour en comprendre les mécanismes, le cours s'appuiera sur l'analyse de cas particuliers de risques et de leur gestion : amiante, pesticides, risques sanitaires, risque nucléaire, biotechnologies, etc.

Back to ToC

Bibliographie

- Borraz Olivier, *Les politiques du risque*, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
- Beck Ulrich, « Politics of Risk Society », dans J. Franklin (ed.), *The Politics of Risk Society*, Cambridge, Polity Press, 1998.
- Callon Michel, Lascoumes Pierre et Barthe Yannick, *Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique*, Paris, Seuil, 2001.
- Giddens Anthony, « Risk Society: the Context of British Politics », dans J. Franklin (ed.), *The Politics of Risk Society*, Cambridge, Polity Press, 1998.
- Gilbert Claude, (dir.), *Risques collectifs et situations de crise. Apports de la recherche en sciences humaines et sociales*, Paris, L'Harmattan, 2003.
- Peretti-Watel, Patrick, *Sociologie du risque*, Armand Colin, Paris, 2000/

L5SOCI5C Genre, sexes et sexualités : Sociologie américaine

Le cours vise à présenter un champ de recherche dynamique interdisciplinaire, les *Gender Studies*, à partir de la contribution particulière de la sociologie américaine classique et contemporaine. La sociologie américaine est passée en un siècle d'une sociologie « androcentrique » négligeant les questions d'inégalités entre les sexes, de genre et de sexualités (abordées alors de manière hygiéniste), à une sociologie plurielle hébergeant une diversité de travaux féministes et post-féministes. Nous reviendrons sur le caractère androcentrique de la sociologie américaine classique (où sont les femmes parmi les « classiques » ?), et montrerons comment quelques grands sociologues (Parsons, Goffman, Garfinkel) et leurs traditions théoriques (fonctionnalisme, interactionnisme, ethnométhodologie) ont pu, plus ou moins malgré eux, contribuer aux *Gender Studies* naissantes. Nous présenterons ensuite des recherches contemporaines prolongeant ces traditions, à partir d'une sélection de textes théoriques et d'enquêtes empiriques.

Bibliographie indicative

- Bereni L., Chauvin S., Jaunait A., Revillard A., 2012. *Introduction aux études sur le genre*, Bruxelles, De Boeck.
- Christin A. et Ollion E., 2012. *La sociologie aux États-Unis aujourd'hui*, Paris, La Découverte.
- Guionnet C. et Neveu E., 2009. *Féminins/Masculins: sociologie du genre*, Paris, Armand Colin.
- West C. et Zimmerman D., 1987. « Doing gender », *Gender & society*, 1, 2, pp.125-151.
- West C. et Fenstermaker S., 1995. «Doing difference», *Gender & society,* 9, 1, pp.8-37.

L5SOCI5B Savoirs et discours sur l'environnement : Études des sciences et des techniques

Les débats sur l'environnement occupent une place centrale dans la sphère publique aujourd'hui. Le rôle de l'homme sur le réchauffement climatique, la destruction des ressources naturelles, ou les nouveaux équilibres définis à l'échelle de la planète montrent combien la dimension scientifique est centrale dans ces débats. A priori, on pourrait penser que les sciences humaines et sociales ne peuvent intervenir pour éclairer ces questions, ou alors seulement pour envisager les conséquences sociales, politiques et économiques de choix scientifiques et technologiques. La sociologie, et plus largement le domaine des « Étude sur les sciences », fournit cependant des outils analytiques et méthodologiques qui permettent d'étudier ces sujets sans laisser de côté les dimensions scientifiques et techniques. Ce cours propose pour cela d'aborder la thématique de l'environnement en croisant deux sous-disciplines : la sociologie des sciences et la sociologie de l'environnement afin d'analyser la place des connaissances, l'expertise, et les controverses.

Back to ToC

Bibliographie :

- Bonneuil C., Fressoz J.-B. (2014), *L'événement Anthropocène*, Paris, Seuil
- Bonneuil C., Joly P.-B (2013). *Sciences, techniques et société*, Paris, La découverte
- Comby J.-B. (2015). *La question climatique. Genèse et dépolitisation d'un problème public*, Paris, Raisons d'agir.
- Dubois M. (1999*). Introduction à la sociologie des sciences* Paris, PUF
- Gingras Y. (2013). *Sociologie des sciences*, Paris, PUF
- Martin O. (2000). *Sociologie des sciences*, Paris, Nathan

L5SOEC5N Sociologie politique

Le cours présente les grandes notions de la sociologie politique (pouvoir, légitimité, État, domination, partis politiques, élections, citoyenneté...) tout en approfondissant certains problèmes spécifiques de l'univers politique contemporain : l'évolution des inégalités, le processus d'intégration européenne et la montée de l'extrême-droite en Europe.

Bibliographie indicative :

- Braud Philippe, 2008. *Sociologie politique,* Paris, LGDJ, 9ème édition.
- Cohen Antonin, Lacroix Bernard et Riutort Philippe, 2009. *Nouveau Manuel de Science Politique,* Paris, La Découverte, Coll. « Manuels ».
- Colas Dominique, 2006. *Sociologie politique,* Paris, Presses universitaires de France, 2ème édition, coll. « Quadrige/Manuels ».
- Dormagen Jean-Yves et Mouchard Daniel, 2007. *Introduction à la sociologie politique,* De Boeck, coll. « Ouvertures politiques », 3ème édition.
- Lagroye Jacques, François Bastien et Sawicki Frédéric, 2006. *Sociologie politique,* Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 5ème édition.
- Mayer Nonna, 2010. *Sociologie des comportements politiques,* Paris, Armand Colin.
- Offerlé Michel, 2004. *Sociologie de la vie politique française,* Paris, La Découverte, Coll. « Repères ».
- Percheron Annick, 1993. *La socialisation politique,* Paris, Armand Colin, Coll. « U ».
- Riutort Philippe, 2007. *Sociologie de la communication politique,* Paris, La Découverte

L5SOEC5R Sociologie du droit

Ce cours se présente comme une initiation à la sociologie du droit avec pour débuter un rappel de sa naissance et de son essor comme partie de la discipline sociologique. Enfin, cette initiation sera consacrée à la sociologie du droit de Max Weber, à son exégèse et à l'étude de ses prolongements contemporains, notamment sur l'actuelle sociologie française du droit.

Bibliographie :

- Carbonnier J, *Sociologie juridique,* Paris, Quadrige, PUF, 1994
- Durand B, Chêne C, Leca A, *Introduction historique au droit,* Paris, Montchrestien, 2004
- Heurtin J-P, Molfessis N (dir.), *La sociologie du droit de Max Weber,* Paris, Dalloz, 2006
- Touret D, *Introduction à la la sociologie et à la philosophie du droit,* Paris, Litec, 2003
- Weber M, *Sociologie du droit,* Paris, Quadrige « grands textes », PUF, 2007

Back to ToC

Sociologie/anthropologie – Paris 8-Saint Denis – Première année

Introduction aux sciences sociales 1
Ce cours propose de partir de quelques idées reçues ou concepts de sens commun (par exemple: « Quand on veut on peut. » « Les assistés », « Le niveau baisse ») et des formes de naturalisation ordinaires des différences sociales pour initier les étudiant-e-s au raisonnement sociologique.

Transformations sociales au XXe siècle
Cet enseignement vise à aborder plusieurs transformations centrales qui ont traversé la société française au XXe siècle : évolutions des structures économiques et du monde du travail ; développement puis recomposition de l'État social et de ses interventions ; migrations intérieures et rapports entre villes et campagnes ; immigrations ; croissance forte de la scolarisation. Ces transformations seront abordées de deux manières : d'une part, par une présentation chronologique de ces grandes évolutions et de leurs analyses par les historiens et sociologues ; d'autre part par la mise en œuvre de l'approche biographique. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à réaliser à propos d'une personne âgée une biographie et un arbre généalogique pour comprendre comment les grands événements du XXe siècle et cette histoire sociale collective façonnent les histoires individuelles.

Découverte : Introduction à l'anthropologie
Issue de l'ethnologie, discipline des sciences sociales qui s'est élaborée à la fin du XIXe siècle autour de l'étude de sociétés pensées à travers le vocable de « sauvage » ou de « primitif », l'anthropologie sociale et culturelle applique ses méthodes (enquête de terrain et observation participante) et ses concepts, à l'analyse de l'ensemble des sociétés du monde contemporain. En s'appuyant sur les travaux des fondateurs de la discipline ainsi que sur les recherches plus récentes, ce cours d'introduction à l'anthropologie sociale et culturelle présentera plusieurs grands thèmes de la discipline (parenté, construction du genre, rituels, fait religieux, organisation sociale et politique, etc.).

Sociologie/anthropologie – Paris 8-Saint Denis – Deuxième année

Introduction thématique - grands courants : Sociologie de l'habitat et de l'urbain
Cet enseignement est centré sur la transmission et l'éveil de l'intérêt pour les principaux courants qui ont influencé la sociologie des espaces habités et de l'urbain depuis un siècle. Le cours se centrera tout particulièrement sur la variété de productions individuelles et collectives regroupé sous l'appellation d'École de Chicago mais il abordera aussi les savoirs accumulés et diffusés par l'école d'anthropologie de Manchester dans le domaine de l'urbain. Une partie de ce cours sera consacré à montrer les filiations entre des champs disciplinaires connexes (outre la socio-anthropologie, la géographie urbaine dite radicale, l'économie urbaine) ainsi qu'entre plusieurs grands courants de la sociologie (notamment l'interactionnisme ; travaux de G. Simmel ; Henri Lefebvre). Nous serons également attentifs à montrer les proximités entre les approches dites de l'École de Chicago et les développements plus récents de la sociologie urbaine. Enfin tout au long de ce cours la pertinence de l'habitat et de la ville sera questionnée au regard des enjeux sociétaux les plus prégnants : dimension planétaire de l'habitat précaire ; métropolisation ; règne de l'urbain ; mobilités ; identités urbaines ; droit à la ville. Le cours s'organise en présentations de grands courants croisées avec 6 grandes questions transversales : production du logement et appropriation ; métropoles et modes de vie ; identités urbaines ; droit à la ville ; ségrégations ; mobilités. Une sortie sur le terrain pour développer les capacités d'observation de la dimension mosaïque de la métropole et de la sédimentation historique des formes d'habitat sera réalisée en début de semestre.

Back to ToC

Introduction thématique - grands courants : Anthropologie évolutionniste et diffusionniste
Dès l'origine de l'anthropologie au XIXème siècle, la question de la formation, des transformations et des contacts entre les sociétés a suscité de nombreux débats dans cette discipline : l'évolutionnisme et le diffusionnisme sont à penser dans ce contexte et cette phase de la mondialisation du XIXème. On s'interrogera donc sur l'apparition des idées d'évolution, de progrès et de diffusion qui traversent l'histoire de l'anthropologie. Au cours du long procès historique inachevé de la mondialisation, les sociétés se sont en effet considérablement transformées et se sont empruntées de nombreux traits et matériaux (traits culturels, objets techniques et artistiques, savoirs, etc.). La phase actuelle de la mondialisation possède des caractéristiques nouvelles aux conséquences considérables sur les sociétés, les cultures et la subjectivité des individus.

Introduction thématique - grands courants : Sociologie du handicap
Le handicap a été l'objet d'analyses sociologiques et anthropologiques multiples depuis l'après-guerre. Nous reviendrons sur la genèse de ces études d'abord inscrites en sociologie de la santé puis en politiques sociales, avant de s'intéresser à la perspective critique qui s'est développée à partir des années 1970, les *Disability studies* (ou études critiques sur le handicap). Le cours sera l'occasion d'étudier des textes fondateurs ainsi que des enquêtes empiriques marquant ces différentes périodes.

Introduction thématique - grands courants : La notion de culture(s) en anthropologie
La 1re partie du cours sera consacrée à la genèse sociale et intellectuelle de la notion de culture et à ses usages par les différents courants anthropologiques du XXe siècle. Après avoir rappelé ses premières définitions ethnologiques par les fondateurs de l'ethnologie, le cours s'intéressera au culturalisme, à ses prolongements et aux différentes critiques qui ont émergé à l'encontre de ces théories. Dans un second temps, à travers des études de cas, le cours s'intéressera aux usages politiques de la culture et à l'analyse des processus contemporains d'institution de la culture et de patrimonialisation dans un contexte de mondialisation et de circulation culturelle.

Introduction thématique - grands courants : Sociologie de la déviance
Ce cours s'intéressera d'abord à la constitution du champ spécialisé de la sociologie de la déviance à partir de la fin des années 1950, aux États-Unis, puis dans les années 1980, en France. Il en présentera les principales approches théoriques et les enjeux méthodologiques. Puis déclinera diverses figures de la déviance : les déviances scolaires, les déviances sexuelles, les déviances policières, etc.
Bibliographie : Howard Becker, *Outsiders* (1963), Métalié, 1985.

Histoire et épistémologie de l'anthropologie
Ce cours vise à donner des éléments de compréhension des débats passés et actuels en anthropologie, tout en retraçant les évolutions des liens entretenus par la discipline avec les autres sciences sociales et la philosophie. Une approche historique s'attachera à restituer l'émergence progressive de l'anthropologie en tant que champ disciplinaire autonome : un retour sur la diversité des traditions savantes nationales et sur les dynamiques coloniales permettra de mieux saisir les modalités de formation des premières « grandes théories » anthropologiques et leurs enjeux, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Puis un ensemble de séances thématiques permettra de revenir sur quelques notions et concepts centraux pour la discipline (objectivité, relativisme, compréhension...), afin de mieux comprendre comment celle-ci élabore aujourd'hui ses objets, ses analyses et ses controverses en relation avec les autres sciences sociales. L'objectif est de fournir des connaissances permettant de resituer les problématiques actuelles de l'anthropologie dans le champ des sciences humaines et sociales, tout en introduisant à la réflexion sur la démarche interdisciplinaire (atouts et difficultés).

Back to ToC

Introduction aux aires culturelles : Afrique subsaharienne

L'objectif est d'initier aux problématiques de recherche actuelles de cette aire culturelle en insistant sur l'importance d'une réflexion critique quant aux stéréotypes et imaginaires relatifs à l'Afrique. On accordera une attention particulière à l'introduction d'une perspective historique dans l'étude des sociétés africaines. Après quelques séances consacrées à l'histoire de l'Afrique, à la présentation de la formation et de l'évolution des savoirs ethnologiques sur ce continent (savoir colonial, terrains et auteurs fondateurs), on présenteré des recherches sur l'Afrique contemporaine à travers les thèmes des organisations sociales et politiques, de la construction des identités sociales et ethniques, de l'invention de la tradition et du patrimoine et du développement. L'ensemble des séances sera illustré par l'étude de cas ethnographiques présentés sous diverses formes de supports (textes, documentaires audiovisuels, collections du Musée du Quai Branly).

Introduction aux aires culturelles : Asie orientale

La République Populaire de Chine est un État multinational composé de 56 «nationalités» (minzu) dont 55 minoritaires représentant environ 8% de la population, dont le plus grand nombre réside dans les régions trans-frontalières .La première partie du cours examinera la politique des nationalités de l'État chinois, le dispositif administratif mis en place et les enjeux politiques et économiques sous-jacents. La seconde partie portera sur la politique de représentation des nationalités minoritaires. Le « soi » s'élaborant dans une constante relation à l' « Autre », nous tenterons de montrer comment la construction des cultures réifiées et folklorisées officielles des « nationalités minoritaires » a contribué à renforcer l'image des Han, la « nationalité majoritaire », comme principaux vecteurs de la modernité de la nation chinoise. Seront étudiés les lieux privilégiés de cette mise en scène de l'ethnicité (parcs à thème, « villages folkloriques », musées.) On regardera également l'impact du tourisme chinois en pleine extension sur les régions au cœur des circuits du « tourisme ethnique. » Nous verrons ensuite comment les individus et les groupes se déterminent à l'intérieur de ces identités officielles, tout en exprimant des identités ethniques locales non reconnues par l'État.

Entretien

À partir d'un questionnement général : *« A quoi sert la sociologie aujourd'hui ? »*, cet enseignement propose aux étudiants de réaliser, collectivement, une « micro-enquête » par entretien. Il s'agira d'aborder les différentes étapes d'une enquête (préparation, conduite et analyse des entretiens) en interrogeant la *pluralité des savoirs*, les *usages* (recherche, évaluation, etc.), et les *représentations de la sociologie* dans la société française. La validation de l'enseignement consistera, d'une part, à rédiger un rapport d'enquête portant sur les différentes étapes méthodologiques de l'entretien, et d'autre part, à présenter oralement ce rapport (ou une partie du rapport) en s'appuyant sur un support innovant (vidéos, photographies, poster, etc.).

Cet enseignement a pour objectif de: construire une problématique ; approfondir les techniques d'entretien (conduite et analyse des entretiens) ; réaliser collectivement une enquête sociologique ; vulgariser les analyses.

Bibliographie

- Becker, H. S. (2002), *Les ficelles du métier. Comment conduire sa recherche en sciences sociales*, Paris, La découverte.
- Lahire, B. (2016), *Pour la sociologie. Et pour finir avec une prétendue « culture de l'excuse »*, Paris, La découverte.

Back to ToC

Entretien

L'objectif de cet enseignement est d'approfondir l'usage, la réalisation et l'analyse d'entretiens en sciences sociales. Pour ce faire, les participants réaliseront une mini enquête par entretiens centrée sur les artisans de fabrication du quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. L'organisation, par le conseil de quartier « Belleville » de portes ouvertes des ateliers d'artisanat de fabrication, les 15 et 16 octobre 2016, et la réception favorable de ce projet pédagogique par les organisateurs devrait faciliter l'accès au terrain et les prises de contact avec la population enquêtée. Au terme de l'enseignement, les participants auront appris : à confronter les questions qu'ils se posent à des lectures pour élaborer une problématique ; à réaliser un guide d'entretien ; à prendre contact avec les enquêtés et à conduire des entretiens ; à observer la situation d'entretien et à en tirer des enseignements ; à analyser les entretiens recueillis ; à rédiger, en petit groupe, un rapport d'enquête.

Entretien

Les cours proposés auront pour objectif de constituer collectivement un corpus d'entretiens réalisés sur le rapport au politique des étudiants. Ces entretiens viendront compléter l'enquête par questionnaires menée sur le même thème (cf. cours « Questionnaire »).

Bibliographie :

- Geay Bertrand (sous la direction), *La protestation étudiante, le mouvement du printemps 2006*, Ed. Raisons d'Agir, collection Cours et travaux, Paris, 2009.
- Mauger Gérard, Poliak Claude, « Des ouvriers au quartier latin ? », in *Savoir/agir, Mai-juin 68 : la rencontre ouvriers / étudiants*, ed. Le croquant, dec. 2008, p 59 à 66.
- Poliak Claude, « Lucien, 18 ans en mai 68, une figure de la « bohème populaire », in *Savoir/agir, Mai-juin 68 : la rencontre ouvriers / étudiants*, ed. Le croquant, déc. 2008, p.101 à 112.

Questionnaire

Ce cours revient sur les différentes étapes de la fabrication d'une enquête et propose une analyse sociologique de chacune d'entre elles. Pour y parvenir, l'enseignement repose sur la réalisation concrète d'une enquête par questionnaire sur le thème : « Les étudiants, la politique et le militantisme ». Cette enquête est construite en partenariat avec l'Université Paris Ouest et avec des enseignants du cours « Entretien » (C. Davault et C. Soulié). Après des lectures et un terrain exploratoires, les étudiants élaborent collectivement un questionnaire et en assurent la passation. Le cours se poursuit par la saisie en ligne des matériaux recueillis et s'attarde sur les problèmes spécifiques qu'elle soulève. *L'analyse statistique des données recueillies aura lieu au second semestre*.

Lire et mobiliser les statistiques

Introduction à la statistique descriptive. Attention particulière accordée à la compréhension de calculs simples et à la rédaction en français des résultats statistiques.

Introduction à la démographie

Après une présentation de l'objet de la démographie, cet enseignement s'intéresse à la constitution des principales sources de données (recensement, état civil, grandes enquêtes) et aux types d'analyse que l'on peut en tirer. Il aborde l'histoire de la population française et quelques questions démographiques d'actualité : vieillissement, sida, avortement et contraception, migrations internationales, évolution de la population mondiale...

Back to ToC

Sociologie/anthropologie – Paris 8-Saint Denis – Troisième année

Présentation et analyse d'une grande enquête : Le monde privé des ouvriers
Ce cours présentera une des enquêtes classiques de la sociologie contemporaine. Réalisée dans une cité du Nord-Pas-de-Calais touchée par la crise dans les années 1980, cette enquête étudie les relations entre la décomposition de l'intégration ouvrière et minière traditionnelle et l'évolution des relations entre les sexes. De cette enquête ethnographique méticuleuse, Olivier Schwartz a tiré des leçons de portée générale sur les effets de déstabilisation des groupes sociaux; l'individualisation des modes de vie et la différenciation. Il a aussi proposé des réflexions inédites et audacieuses sur la méthode ethnographique et les dimensions éthiques d'une enquête portant sur la vie privée. Cette enquête sera mise en perspective par d'autres travaux antérieurs et ultérieurs sur le monde ouvrier et ses évolutions, mais aussi les modes de vie et les relations de genre, les loisirs et la méthodologie ethnographique.

Présentation et analyse d'une grande enquête : Le choix du conjoint
L'objectif de ce cours est d'étudier la question du choix du conjoint dans les sociétés contemporaines en faisant un détour préalable par l'anthropologie et l'histoire. Nous consacrerons une part importante du cours à la présentation de l'enquête, déjà ancienne, d'Alain Girard intitulé *Le choix du conjoint* (PUF, 1981) en la complétant notamment avec les travaux de Michel Bozon et François Héran relatifs à *La formation du couple* (La Découverte, 2006). La particularité de ce cours est que chaque étudiant devra fabriquer (manuellement) l'arbre généalogique le plus complet possible de sa famille, afin d'étudier la question de l'homogamie en son sein en produisant notamment de petits tableaux statistiques.

Présentation et analyse d'une grande enquête : Femmes, greniers et capitaux
L'objectif de ce cours est de présenter l'ouvrage fondateur de Claude Meillassoux, *Femmes, greniers et capitaux* (1975). A partir de cette enquête qui a marqué un tournant en anthropologie, nous nous intéresserons tout d'abord à la relation malaisée entre l'anthropologie et le fait économique, et particulièrement au dialogue entre anthropologie et marxisme. Dans un deuxième temps, nous confronterons le texte de Meillassoux aux approches féministes de l'articulation production/reproduction (C. Delphy, P. Tabet, D. Kergoat) ainsi qu'aux études plus récentes sur la question du travail des femmes dans les pays du Sud.

Approfondissement, question de sociologie : Genre, migrations, mondialisation
Dans ce cours on étudiera les questions de genre et des rapports sociaux de sexe dans le contexte de la mondialisation. Le cours offre un ensemble d'analyses politiques, sociologiques et économiques de ce que signifie la mondialisation dans une perspective de genre. On tentera de montrer les effets de l'imbrication des rapports sociaux (de sexe, « race » et classe), ainsi que leur transformation dans les migrations internationales, les conflits et les violences. On présentera également une réflexion sur le rôle des organisations internationales et sur les mouvements sociaux proposant des alternatives pratiques et théoriques à la mondialisation. L'évaluation se fera sous la forme d'un exposé oral et d'un travail écrit.

Back to ToC

Bibliographie :

- Ehrenreich, B. et Hochschild, A. R. (2003), *Global Woman : Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy*, New York : Metropolitan Books.
- Falquet, J. (2008), *De gré ou de force : Les femmes dans la mondialisation*, Paris : La Dispute.
- Falquet, J., Freedman, J., Rabaud, A. et Scrinzi, F. (2008), *Femmes, genre, migrations et mondialisation : un état des problématiques*, Paris : Cedref.
- Freedman, J. et Valluy, J. (2007), *Persécutions des femmes : savoirs, mobilisations et protections*, Editions du Croquant.
- Hersent, M. et Zaidman, C. (2003), *Genre, travail et migrations en Europe*, Paris : Cedref. Hirata, H. et Le Doare, H. (1998), *Les paradoxes de la mondialisation, Cahiers du GEDISST*, no. 21.

Approfondissement, question de sociologie : Anthropologie politique

La question du pouvoir traverse tous les types de sociétés. On prendra des exemples de sociétés de nomades éleveurs (arabes, iraniens, turcs et mongols) et de sociétés sédentaires à États d'Asie, du Moyen-Orient et d'Europe. On y observera la manière dont le pouvoir s'y exerce. Enfin, on confrontera ces matériaux aux thèses sur le pouvoir et sur l'État non seulement à celle de l'anthropologie mais également à celles d'autres disciplines

Approfondissement, question de sociologie : Stratification et inégalités sociales en France et en Europe

Dans les années 1980 et 1990, certains sociologues défendent l'idée selon laquelle les classes sociales ne constituent plus un outil pertinent pour décrire les sociétés occidentales. Ils préfèrent décrire des sociétés en voie de « moyennisation » où les inégalités sociales et économiques auraient tendance à diminuer. Dans la première partie du cours, nous montrerons que de telles analyses sont datées et ne correspondent plus à la réalité de la dynamique de la structure sociale. Dans le cas de la France, nous étudierons la manière dont les inégalités de diverses natures (revenu, diplôme, genre, origine ethno-raciale, conditions d'emploi, etc.) se structurent et dessinent les contours des différentes classes sociales. Dans la seconde partie du cours, nous élargirons l'analyse aux autres pays européens car l'émergence d'un marché du travail mondial implique de penser les classes sociales dans la mondialisation. S'il apportera un certain nombre d'éléments théoriques, ce cours s'attachera à développer des analyses portant sur des exemples concrets : les « élites », les ouvriers, les employés des services à la personne, etc.

Back to ToC

Sociologie – Paris Nanterre – Première année

3HSO1X02 Histoire de la sociologie
Depuis deux siècles, la sociologie propose un nouvel objet d'étude - le social - et de multiples cadres de réflexion - concepts, théories, méthodes - pour en rendre compte. L'objectif de ce cours est de présenter les logiques de développement de la sociologie en tant que pensée du social et en tant que discipline, de ses débuts au cours du XIXe siècle jusqu'aux défis qui se présentent au début du XXe siècle, en France comme dans le monde.

3HSO1001 Socio-anthropologie des sociétés contemporaines
Cet enseignement débutera par un rapide tour d'horizon des définitions de la sociologie, de l'ethnologie et de l'anthropologie, qui sera l'occasion d'une présentation des objets et méthodes de ces disciplines. Les questions de l'altérité, de l'Autre éloigné et proche, de l'ethnocentrisme, de la position du chercheur sur son terrain et face à son objet seront abordées. Puis seront donnés des exemples d'une socio-anthropologie des sociétés contemporaines, d'une anthropologie du proche qui étend son champ d'investigation à de nouveaux terrains et objets (la bourgeoisie, les fans, l'assemblée nationale, les tribunes de stades de football, une association d'anciens alcooliques, les « jeunes » d'une « cité de banlieue », la rédaction d'un journal télévisé...), tout en prolongeant l'étude de grandes thématiques (la culture, la parenté, la maladie, le corps, le religieux, le politique...)..

3HSO1X01 Stratification sociale et mobilité
Étude de la différenciation des sociétés en groupes plus ou moins fermés disposant d'un inégal accès aux richesses et aux ressources et pouvant s'ordonner hiérarchiquement selon une échelle prenant simultanément en compte l'honneur, le prestige, la richesse et le pouvoir. Ce thème sera présenté, entre autres, à travers les auteurs suivants : Louis Dumont, Norbert Elias, Max Weber, Thorstein Veblen, Karl Marx, Edmont Goblot, Pierre Bourdieu.

3HSO1002 Atelier de lecture
L'atelier de lecture vise l'acquisition de méthodes d'analyse d'articles sociologiques contemporains (plan, problématique, méthodes, cadre théorique, résultats) et leur discussion (à partir de résumés ou d'exposés oraux).

3HSO1003 Initiation à la sociologie quantitative
Ce module d'enseignement vise à réfléchir aux différentes sources de données statistiques et à l'usage des outils statistiques en sciences sociales. Les statistiques sont indissociables de la réflexion sociologique, il faut donc les lire avec recul et réflexivité. A partir d'exemples variés et d'exercices appliqués, il s'agit d'apprendre à lire avec rigueur toutes sortes de données chiffrées, telles qu'elles sont présentées dans les médias, et de développer un certain sens critique vis-à-vis d'elles.

Back to ToC

Sociologie – Paris Nanterre – Deuxième année

3HSO3X01 Introduction sociologie du travail
Le travail occupe une place centrale dans notre société : il divise et hiérarchise les groupes sociaux tout en créant du lien social, des solidarités ; il permet aux individus et aux groupes sociaux de se définir, d'affirmer leur propre existence et leur utilité mais il blesse aussi les corps, asservit les temps sociaux, freine leur créativité... L'objectif de ce cours est pluriel. Il s'agit tout d'abord de faire découvrir aux étudiants la sociologie du travail, ses grands concepts et courants d'analyse, ses évolutions. L'analyse concrète des situations de travail, l'évolution des systèmes socio- productifs (taylorisme/fordisme, toyotisme...) et de la rationalisation du travail seront également présentées. Enfin, le cours s'emploiera à montrer les tensions importantes à l'œuvre au travail et dans l'emploi aujourd'hui : montée du chômage et de la précarité ; intensification du travail, souffrance et risques psychosociaux ; féminisation du marché du travail, inégalités, discriminations ; transformation du syndicalisme et des résistances à la domination ; essor des services, gestionnarisation...

3HSO3X02 Introduction à la sociologie culturelle
Ce cours propose une première approche de la notion de culture en sociologie, et abordera un certain nombre de thématiques telles que celles de la mondialisation de la culture, des relations entre culture et stratification sociale, de la culture de masse et de ses débats, et des pratiques culturelles des français.

3HSOM586 Socio-anthropologie des émotions
Ce cours vise à montrer les corrélations entre modalités d'expression et de contrôle des émotions et les configurations sociales historiquement et culturellement situées dans lesquelles elles s'insèrent. Il explore la manière dont émotions et sentiments ont été pris en compte par les sociologues au cours de l'histoire de la sociologie, afin de délimiter le domaine de la socio-anthropologie des émotions et d'en spécifier l'originalité. Celle-ci est testée à travers la présentation d'études contemporaines couvrant différents champs : enfance, famille, travail, politique, culture, santé, notamment.

3HSO3001 Techniques quantitatives appliquées à la sociologie
L'enjeu de cet enseignement (construit sur une année entière) est d'apprendre comment concevoir un questionnaire, collecter les données, les exploiter et valoriser les résultats de l'exploitation. L'objectif est de se familiariser avec la démarche du sociologue quantitativiste en réalisant collectivement une enquête par questionnaire (conception et passation du questionnaire, saisie et traitement des données). Cette enquête de terrain permet d'acquérir une palette d'outils mobilisables dans tous les domaines, tant professionnels qu'académiques : conception d'un questionnaire, d'une méthode d'enquête, d'un échantillon, analyse statistique d'une base de données, valorisation de résultats et rédaction. En se familiarisant avec les différentes étapes d'une enquête par questionnaire, l'objectif est de saisir les enjeux pratiques et théoriques et de comprendre l'intérêt et les limites d'une telle démarche. Le premier semestre porte sur la réalisation de l'enquête collective par questionnaire : de sa construction à la saisie des données. Le second semestre (Informatique appliquée à la sociologie quantitative) visera l'exploitation des données ainsi collectées.

3HSO3002 Enquête 1
Apprentissage de la recherche bibliographique, du choix d'un terrain et de la construction d'une problématique dans le cadre d'une enquête menée en petit groupe de 2 à 4 personnes.

Back to ToC

Sociologie – Paris Nanterre – Troisième année

3HSO5001 Mutation du monde contemporain

Cette année, le cours proposera un panorama mondial des sciences sociales contemporaines. Après avoir abordé la question de l'internationalisation des sciences sociales depuis la fin du XIXème siècle et plus particulièrement depuis 1945, il s'agira de montrer qu'au grand courant du développementalisme - articulant modèle occidental et modernisation - correspondant à la période de décolonisation a succédé dans les sciences sociales à partir des années 1980 une interrogation fondamentale sur la définition de la modernité, sur l'épistémologie des sciences sociales, sur la globalisation et sur le monde en tant que tel. Le cours viendra montrer l'actuelle coexistence, et ce dans différentes régions du monde, des grands thèmes classiques pensés comme universels (communauté, individu, statut...) et de la remise en cause du grand récit occidental des sciences sociales.

3HSO5X01 Sociologie qualitative 1

Afin d'approfondir les connaissances acquises dans les enseignements d'initiation à l'enquête qualitative (L1) et d'enquête (L2), ce TD entend aborder, dans une première partie, les fondements heuristiques et les limites des principales techniques telles que l'observation, les entretiens, les cartes mentales, l'analyse documentaire, les analyses de contenu (thématiques, formelles, structurales) ainsi que la comparaison. Dans une seconde partie, l'encadrement des étudiants vise la réalisation d'enquêtes exploratoires collectives qui se fondent sur une ou plusieurs des techniques de recueil de données présentées. L'analyse du matériau constitué en discussion avec des éléments bibliographiques est au centre des échanges au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

3HSO5004 Analyse démographique 1

Les démographes disposent de méthodes de production et d'analyse de données quantitatives et qualitatives adaptées à l'étude des populations. L'objectif de ce cours est de permettre l'acquisition de ces méthodes en mettant l'accent sur l'interprétation des différents indicateurs et en se basant sur des exemples permettant de comprendre la diversité des situations et des enjeux démographiques dans le monde, mais aussi les questions qui sont posées aux sociétés et les réponses qu'elles y apportent. Le premier semestre est centré sur des problématiques liées à la dynamique démographique (croissance ou décroissance de la population) et aux structures des populations (populations jeunes ou vieillissantes) ainsi qu'à la santé.

3HSO5005 Sociologie des idéologies politiques : Néolibéralisme, socialisme et populisme

L'objet de ce cours est d'analyser les trois courants de pensées fondamentaux de la modernité occidentale – le libéralisme, le nationalisme réactionnaire et le socialisme sous l'angle de la sociologie des idéologies politiques, c'est- à-dire, à la manière de Karl Mannheim, en liant ces idéaux à l'action et à la pensée de certains groupes sociaux. Les idéologies sont des perspectives déterminées sur le tout social de groupes sociaux qui y réfléchissent la globalité de leur expérience sociale en relation concurrentielle avec d'autres conceptions. Ces trois idéologies, que l'on analysera dans leur version contemporaine – le néolibéralisme, le socialisme et le populisme – doivent donc être appréhendées dans leurs relations antagoniques réciproques.

Back to ToC

3HSO5STO Sociologie du travail et des organisations

Les organisations ne sont pas des phénomènes naturels, mais des construits sociaux qui n'ont donc rien d'évident. La possibilité des organisations et leurs formes, sont donc une question en soi dont la sociologie s'est emparée, en particulier depuis les travaux de M. Weber. Après une présentation des analyses utilisées en sociologie pour étudier les organisations, on abordera l'évolution des formes d'organisation. Ce cours fournira aussi des repères pour interroger les situations de travail concrètes, ainsi que la façon dont les situations de travail «travaillent» l'organisation. Une attention particulière sera portée à l'étude des phénomènes de pouvoir et des phénomènes cognitifs qui marquent le fonctionnement des organisations

3HSO5586 Espaces publics, théâtres urbains

Ce cours considère la ville en tant qu'espace de représentation, comme scène collective d'expression, notamment sur le plan politique et culturel. On s'intéresse à l'historicité de la notion d'espace public, en effectuant un retour sur les genres dramatiques issus de la Cité pour justifier l'usage de la métaphore théâtrale au-delà de l'acception goffmanienne. Dans l'Europe contemporaine, les formes du renouveau ont fait place à l'expression de la diversité dans l'espace public, dans les registres politiques, religieux, culturels, commerciaux ou encore de genre. En dépit d'une focalisation politique et scientifique sur l'islam, il importera d'analyser l'inscription dans le paysage quotidien et festif d'un religieux qui est souvent dissimulé ou du moins difficile à décoder par les non-initiés. Une telle invisibilité concerne moins le judaïsme (le hassidisme en particulier) que les cultes protestants, notamment pour ce qui est de l'évangélisme, phénomène désormais structurant chez les familles itinérantes qui résident souvent dans les marges de la ville. Enfin, l'étude des interactions individuelles et quotidiennes comme celle des événements collectifs dans l'espace public, permettront de poursuivre dans ce contexte la réflexion sur les rapports entre mémoire, histoire et mythe, ou sur les permanences et les reformulations rituelles engageant la médiation spatiale.

Back to ToC

Anthropologie – Paris Nanterre – Première année

Histoire de l'homme

Ce cours traite de l'émergence et de l'évolution des collectivités humaines dans la longue durée. Il explore les différentes étapes de la constitution du Phénomène humain, et discute de la genèse des différents ingrédients des multiples cultures humaines jusqu'à l'apparition des états.

Les théories en anthropologie

Le cours a pour but d'introduire aux grandes idées et aux thèmes privilégiés de l'ethnologie, à partir des auteurs classiques. Plus particulièrement, le cours vise à présenter l'histoire et le développement des grands courants théoriques de l'ethnologie, leur filiation, les critiques que chacun a entrainées, les réponses apportées par les autres, ainsi que leurs expressions contemporaines.

Orientation bibliographique

- Robert Deliège, *Une histoire de l'anthropologie*, Paris, Seuil, 2013.

Musiques et danses du monde

Ce cours qui pourrait aussi s'appeler « Idées reçues sur la musique et la danse ». Il propose une découverte de l'approche ethnomusicologique de la musique et de la danse en partant d'a priori, de lieux communs ou de proverbes sur les musiques et danses du monde, illustrés par des cas d'étude pris en divers endroits de la planète. On y abordera également de manière critique les catégories communes de « musique folklorique », « musique traditionnelle », « musique du monde » ou encore « world music », en les mettant en rapport avec les phénomènes de marchandisation et de globalisation.

Anthropologie – Paris Nanterre – Deuxième année

Langues et cultures

Ce cours s'attache à montrer comment et pourquoi, les langues, et les interactions verbales qui sont leur matière, sont insérées dans des cadres sociaux et culturel, comment et pourquoi la langue est une forme d'action, et les locuteurs des acteurs sociaux, et comment et pourquoi nous comprenons bien plus que ce qui est littéralement dit, complétant le sens des énoncés par des informations tirées d'une variété d'aspects du contexte immédiat, du savoir partagé, et sur la base de calculs inférentiels quotidiens, complexes et en partie culturellement déterminés. Pour traiter ces questions, fondamentales à une appréhension fine de la langue et des interactions verbales en ethnologie, on s'intéresse à la naissance des courants de l'ethnographie de la parole et de l'ethnographie de la communication, en en présentant certains concepts essentiels (compétence de communication, communauté de parole, répertoire linguistique...). On explique l'importance des apports des théories pragmatiques (actes de parole, principes communicatifs) et des approches interactionnistes (inférence conversationnelle, indices de contextualisation, tours de parole, théorie des faces etc.). Les concepts d'analyse sont étudiés à partir d'exemples précis, approfondis lors d'exposé sur des lectures de référence, et mis en pratique dans une enquête réalisée par les étudiants.

Back to ToC

Introduction à l'ethnomusicologie
Ce cours abordera la discipline du point de vue de ses différentes approches historiques et contemporaines (comparatisme, folklorisme, culturalisme, postmodernisme..) et des interconnections avec d'autres disciplines (musicologie, histoire, archéologie, psychologie, sociologie, anthropologie,...). Il prendra appui sur des musiques tant urbaines que rurales pour discuter des grandes découvertes de la discipline et des questions de méthodologie, pour la prise en compte des différentes composantes (art vocal, poésie, danse, instruments de musique).

Le monde moderne
L'objectif de ce cours sera d'apprendre aux étudiants à porter un regard anthropologique sur la modernité et le monde contemporain. Dans un premier temps nous questionnerons cette notion et en étudierons la genèse et les différentes traductions. Au travers d'un certain nombre de thèmes classiques de la discipline (tels que le rapport au temps, la question de la localité, le lien social, l'identité, le rapport à la technique, la communication) nous approfondirons ensuite l'analyse des spécificités anthropologiques du monde contemporain.

Sociétés du passé, sociétés du présent
Ce cours abordera des phénomènes sociaux caractéristiques des sociétés traditionnelles du passé et du présent. Il montrera comment chacune de ces temporalités éclaire l'autre et permet de l'interpréter.

Anthropologies du don
Ce cours a pour objet d'initier les étudiants à la tradition anthropologique inaugurée par le texte fondamental de Marcel Mauss « L'essai sur le don » (1923-1924). Ce texte, trop longtemps négligé jusqu'à sa redécouverte en 1950 par Lévi-Strauss, constitue aujourd'hui la pierre angulaire de tout un mouvement de pensée qui s'oppose à la vision dominante en sciences sociales de l'homo oeconomicus (M. Godelier, A. Caillé, J. Godbout, M. Hénaff, B. Karsenti etc.) pour lui opposer une toute autre anthropologie, une anthropologie de l' « homme total ».

Usages ethnographiques de la photographie
Depuis les images rapportées du détroit de Torres par Alfred Cort Haddon (1899), les ethnographes ont utilisé la photographie comme technique d'enregistrement des faits sociaux observés sur leur terrain. Aujourd'hui, alors que l'anthropologie ne concerne plus seulement les sociétés exotiques, et qu'une bonne partie des sociétés humaines est entrée dans l'ère digitale, les ethnographes ne sont plus les seuls photographes. De technique d'enregistrement de la réalité, la photographie devient alors objet d'étude à part entière.

Anthropologie – Paris Nanterre – Troisième année

Échanges et Pouvoir
Ce cours d'anthropologie politique est centré sur l'étude des sociétés complexes, étatiques et supra-étatiques (ex.: l'Union Européenne). Il analyse différents types d'organisation étatique, les relations entre individu et institutions, l'existence d'une société civile, les articulations entre la communauté locale, l'État et la société globale, les problèmes posés par les mouvements transnationaux (migration, délocalisation économique etc).

Back to ToC

Parenté et organisation sociale
Ce cours permet à l'étudiant d'acquérir les notions fondamentales nécessaires à l'étude de la parenté (systèmes de notation, vocabulaire technique, étude des terminologies, systèmes de filiation, mode de résidence etc.) et de se familiariser avec les théories classiques de la filiation et de l'échange. En outre, l'organisation sociale est abordée hors du champ de la parenté par la présentation des classes et associations d'âge, des classes générationnelles etc.

Anthropologie cognitive
L'anthropologie cognitive se donne pour tâche d'identifier les mécanismes cognitifs à l'œuvre dans les phénomènes culturels, et parfois de proposer des hypothèses explicatives sur leur transmission et leur stabilisation. On s'intéressera d'abord à l'épidémiologie culturelle (Hawkins, Sperber, Boyd et Richerson, Morin) et à la théorie de la *domain specificity* (Hirschfeld et Gelman, Atran). On évaluera la productivité et les limites de ces deux théories par un examen des approches cognitives de la religion (Boyer, Barrett, Atran). La seconde partie du cours sera consacrée à des approches qui mettent l'accent sur le caractère situé, distribué et culturel de la cognition (Hutchins), dans différents domaines : navigation, ethno-mathématiques, cognition sociale.

Textes fondamentaux 1
Ce TD a pour but, à partir d'exposés préparés par des groupes d'étudiants, de susciter des débats autour de textes qui ont marqué la discipline, dans les domaines de la parenté et l'organisation sociale, l'anthropologie politique, religieuse et économique…

Anthropologie des techniques
Cet enseignement aborde l'anthropologie des techniques en s'aidant également des acquis de l'histoire et de l'archéologie des techniques. Après avoir exposé quelques travaux théoriques importants sur la question (Mauss, Leroi-Gourhan, Gilles, Haudricourt, Cresswell, Latour, Benjamin, Warnier…), nous illustrons la complexité de la question technique et l'extrême variété de ses manifestations (corps, apprentissage, monde traditionnel ou industriel, etc...) à l'aide de travaux qui ont fait date et de recherches récentes.

Introduction à l'anthropologie de la santé et de la maladie
Ce cours est une introduction raisonnée à l'anthropologie de la santé et de la maladie. Il présente un panorama théorique et historique des différents courants de la spécialité et les illustre par l'exposé systématique d'études de cas issues de la littérature internationale.

Le paléolithique dans le monde
Ce cours a pour objectif de montrer la diversité des cultures dans des espaces/temps identiques où différents à partir de la culture matériel. Il sera abordé successivement la zone du circum méditerranéen avec à sa périphérie l'Europe du nord et oriental et le Maghreb, ainsi que la zone asiatique en dissociant l'Asie centrale et l'Asie de l'Est. Nous aborderons les différents paradigmes d'Out of Africa en dissociant la part des données de l'anthropologie physique et génétique de la part des données culturelles qui comme nous le verrons vont à l'encontre des ces scénarios. Le continent américain sera abordé en comparaison avec les cultures de l'est asiatique et comme exemple de modélisation abusive des phénomènes migratoires.

Introduction aux systèmes musicaux 1
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les principaux systèmes connus relatifs au rythme et à la forme ou au genre, par leur définition et par leur illustration sonore à travers le monde; l'objectif étant la capacité de reconnaissance des systèmes musicaux à l'écoute ainsi que l'acquisition des principales théories les concernant.

Back to ToC

Transcrire et représenter la musique 1

La notation musicale constitue pour l'ethnomusicologue à la fois une démarche méthodologique au stade de l'analyse et un moyen de représenter certains aspects de la musique pour communiquer les résultats de sa recherche. L'utilisation de l'écriture occidentale classique pour étudier des musiques extra occidentales ou de tradition orale a été remise en question dès la création de la discipline, sans que l'on puisse trouver une notation musicale de portée universelle. Les questions d'ordre épistémologique liées à ce dilemme fondamental sont abordées au travers de textes d'auteurs. On s'intéressera autant aux différents types d'écriture musicale rencontrés de par le monde qu'aux divers modes de représentation déjà proposés par des ethnomusicologues, tantôt s'inspirant de notations vernaculaires, tantôt adaptant la notation occidentale aux spécificités d'une musique donnée, ou encore imaginant de nouveaux modes de représentation, notamment à l'aide d'outils multimédia. Le cours réunit approches théorique et méthodologique jusqu'à une pratique régulière de la transcription sous forme d'atelier. Il part du principe que les étudiants intégrant le cursus en ethnomusicologie ont un minimum de connaissance et de pratique du solfège occidental. Le cours se concentre sur le rythme.

Transcrire et représenter la danse 1

L'analyse du mouvement et le système de notation Laban sont conçus pour transcrire tous les mouvements, simples ou complexes, du corps humain. Elle est un outil de travail comparatif parmi d'autres. Elle offre la possibilité de fonder une "littérature" du mouvement en créant des archives exactes et directement accessibles. Elle constitue un moyen de communication accéléré. Elle peut assurer une protection juridique. Après avoir étudié très minutieusement les lois de la cinétique humaine ainsi que les essais antérieurs d'écriture de la danse, Rudolf Laban a construit son système autour des quatre éléments essentiels constitutifs du mouvement: le temps, l'espace, le poids et le flux. Publié en 1928 par son auteur, ce système d'écriture, appelé Cinétographie, s'est progressivement répandu dans le monde entier. Chaque année, de plus en plus de danses de tous styles sont notées et cela depuis une soixantaine d'années, créant ainsi un important fond documentaire. Une organisation internationale, l'International Council of Kinetography Laban/Labanotation, créée en 1959, sert de structure d'information et d'échange pour les pratiquants du système. Cette organisation publie la bibliographie internationale des partitions en notation Laban, qui recense les transcriptions réalisées dans le monde entier.

Anthropologie économique de l'Europe de l'Est

L'espace postsocialiste incite l'anthropologue à reconsidérer les théories du changement social, le rôle de l'idéologie et des valeurs en société, les méthodes classiques d'enquête de terrain. Le cours adresse les principaux phénomènes sociaux contemporains (l'idéologie communiste, les transformations économiques, politiques, sociales, le nationalisme, la religion, le genre, les conflits inter ethniques etc) à travers des études ethnographiques de l'Europe de l'Est et de l'ex Union Soviétique.

Ethnobiologie des sociétés d'Afrique et d'ailleurs

Les études « d'ethnobiologie » sont consacrées à l'étude des systèmes de savoirs que les différentes sociétés, souvent de tradition orale, ont développées à propos de leur environnement naturel. Outre une attention portée aux dimensions cognitives et symboliques, ces recherches se veulent attentives aussi aux dimensions matérielles de la mise en œuvre de ces savoirs dans l'adaptation des sociétés aux changements de leurs environnements tant naturel que social. Les enjeux politiques contemporains concernant l'instrumentalisation de ces savoirs populaires sont aussi abordés.

Back to ToC

Le temple en Asie
Ce cours envisagera différents aspects, religieux, économiques, politiques, historiques, etc. des sociétés considérées (Inde, Himalaya, Chine et Mongolie), à partir d'un objet ethnographique particulier: le temple. Plusieurs intervenants proposeront, chacun à partir de ses propres recherches, un point de vue singulier sur le temple, tour à tour lieu sacré, cosmogramme, microcosme et espace politique.

Pratique de terrain 1 et 2
Cet atelier a pour objectif de former les étudiants à l'ethnographie. Sa pédagogie est basée sur le suivi d'enquêtes de terrain réalisées sur l'année à partir d'un thème ou d'un territoire défini. Au premier semestre, nous travaillons à partir des carnets de terrain, la «bonne distance », l'observation, la description et la construction de l'objet. Au second semestre nous travaillons au classement et à l'analyse des données

Technologies préhistoriques
Analyse des industries lithiques taillées.

Ethnomusicologie régionale 1
Ce cours traitera principalement des musiques « amérindiennes » d'Amérique du sud, c'est-à-dire surtout (mais pas seulement) de musiques fabriquant de « l'amérindianité » pour les peuples concernés. Les caractérisations musicales (organologie, voix, acoustique) seront présentées et analysées simultanément comme productrice de significations, et comme efficientes dans le monde. Ces textes et ces pratiques musicales seront abordées autant que possible dans une perspective diachronique et dans leurs mouvements contemporains.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Études de genre

Études de genre – Paris 8-Saint Denis – Master

Un seul département spécialisé, à Paris 8 Saint-Denis. Le niveau Licence n'existe pas dans cette discipline, mais les cours sont accessibles, même si techniquement ce sont des « graduate courses ».

Méthodologie de la recherche : ethnographie et pratique du terrain
Le cours aura plusieurs objectifs : Cerner un champ et une problématique de recherche - Construire une recherche bibliographique - Utiliser des outils de recherche - Rédiger un mémoire de master - Rédiger d'un projet de recherche - Analyser un texte scientifique, etc. Préparer à l'enquête de terrain. Ce séminaire souhaite apprendre, par la mise en pratique, les techniques d'enquêtes suivantes : l'entretien directif et semi-directif, l'observation directe et participante, l'enquête documentaire ainsi que d'autres types d'enquête, tels l'enquête collaborative, les parcours de vie, les parcours commentés, les enquêtes utilisant la photographie, la vidéo, l'image, le son, etc. Chaque séminaire sera accompagné d'une mise en pratique après laquelle nous effectuerons collectivement un retour réflexif. Un ensemble de textes de méthodologies seront à lire, avec au moins un exposé de 10 minutes par séance sur ces textes.

Psychanalyse, différences sexuelles(s) et études de genre
Qui a écrit: "on ne naît pas femme, on le devient"? Simone de Beauvoir, bien sûr, mais avant elle, Sigmund Freud, dans sa dernière conférence sur "la féminité". On l'oublie trop souvent. Qui a forgé la notion de "phallocentrisme"? Le psychanalyste anglais Ernest Jones, qui contestait le parti-pris "phallocentrique" de son maître et ami Freud. Entre dette et rejet, informé ou mal informé, le féminisme occidental, et ses avatars les plus récents (études de genre, de sexualité, études "queer" etc) ont affaire au paradigme freudien. Qu'on le veuille ou non, on ne peut guère l'ignorer. Nous relirons les grands textes problématisant la différence sexuelle dans le champ psychanalytique. Et nous lirons certaines de leurs exégèses dans le champ des études féministes ou « des études de genre ».

- Dean, Tim, *Beyond Sexuality*

Médias et cultural studies
Penser les conditions culturelles du changement social, tel est le projet que se donnent les *Cultural Studies* dans les années 1960. Inspiré par le matérialisme culturel et le structuralisme, ce domaine de recherche se développe à Birmingham sous l'impulsion de Richard Hoggart et Stuart Hall avant de connaître un impressionnant développement international à partir des années 1980. Au travers d'une exploration de l'histoire des *Cultural Studies*, ce cours propose de donner à voir leurs principaux déplacements théoriques et innovations méthodologiques. Il s'agira en particulier d'apprécier la singularité et la particularité de leur projet critique, caractérisé par une volonté de compréhension des dimensions culturelles des rapports sociaux. Nous reviendrons notamment sur le contexte épistémologique d'émergence des « *Studies* » qui se sont développées dans le sillage du domaine en lui empruntant certaines lignes de forces théoriques et une certaine conception de la politique du savoir.

Back to ToC

But Butler ? Trouble dans les langues

C'est à plus d'une langue que l'œuvre ou le corpus-Butler se lit ou se dé-lie : qu'outre ses difficultés et dispositifs complexes d'écriture ou de rhétorique, ses textes laissent entrer les voix multiples et comme incompossibles de Hegel, Foucault, Freud, ou Irigaray, via le français, l'anglo-américain, ou via des "tournures" syntaxiques voisines de l'allemand. Ce cours a pour objet une lecture à vitesse variable de cinq textes clé de Judith Butler, textes à bien des égards fondateurs des études de genre : lectures en v.o. et en traduction française, aimantées par la recherche d'une pensée en métamorphose, pensée "trouble-fête", résistante aux réductions et aux simplifications.

Le genre pour penser les arts : théories et méthodes

Les études de genre apportent des perspectives nouvelles dans les différents domaines artistiques, en terme de contenus, de méthodes et d'enjeux. Elles contribuent fortement à renouveler à la fois les savoirs et les pratiques.

Le cours a pour objectif : De présenter le concept de genre, les théories (féministes, du genre, post-modernes, *queer*…), en fonction des problématiques artistiques, en les situant dans une historicité des questions artistiques et du genre. On abordera également le lien avec les études culturelles. De présenter les méthodes et les outils bibliographiques dans les différents domaines artistiques. De montrer comment la perspective du genre conduit à repenser les modalités de production des savoirs (en histoire, esthétique, analyse des représentations, etc.) dans les différentes disciplines artistiques. L'approche est interdisciplinaire (arts plastiques, arts du spectacle, cinéma, musique), afin de confronter la façon dont les problématiques soulevées par les études de genre sont traitées au travers de la spécificité de chaque domaine et de mettre en commun les réflexions et méthodes propres à chacun.

Géographie du genre

Pourquoi peut-on observer une majorité de femmes près des jeux d'enfants, et une majorité d'hommes à la terrasse des cafés ? Qu'est-ce qu'un « quartier gay » ? Dans quelles mesures doit-on isoler les violences sexuelles dans l'espace public des autres formes de violences sexuelles ? Les inégalités de sexe et les discriminations fondées sur les orientations sexuelles sont deux aspects de l'injustice spatiale. L'objectif général du cours est de mettre en lumière de quelles façons la structuration genrée de notre société façonne les pratiques des individus, dessine l'espace, fait une certaine place aux individus, et, par-là, discrimine et engendre une ségrégation spatiale à différentes échelles ; en somme, quelle est la dimension spatiale des rapports sociaux de sexe. Nous nous intéresserons au fait que le genre produit de la différence spatiale, mais aussi que l'espace participe de la différenciation de genre et de la construction des identités sexuées et sexuelles. Le semestre s'organisera en différents temps qui permettront de voir un large spectre des travaux de géographes sur le genre, et ce, en salle de cours et lors de sorties terrain.

L'opéra ou le triomphe des femmes

Volontairement en polémique avec le titre du livre de Catherine Clément, ce séminaire se propose d'analyser les agissements sur scène de l'héroïne opératique. Héroïne sacrificielle, il est vrai, et par la volonté des hommes, du moins dans un grand nombre d'opéras romantiques. Héroïne qui évolue néanmoins d'une façon souvent déterminée et qui meurt de manière sublime. Nous considérerons donc plusieurs personnages féminins de l'opéra italien du XIXe siècle, d'abord dans leur phase active, au cœur de la progression de la trame, ensuite dans le portrait que le compositeur et le librettiste font de sa mort, sacrifice auréolé le plus souvent de l'apogée vocal de l'interprète. Nous aborderons aussi la question de l'opéra bouffe où l'héroïne, ne mourant pas, mène parfois les hommes par le bout du nez et a le dessus sur leur cruauté.

Back to ToC

« On le devient » : Genre, devenir et futurités

Sous les “devenirs”, on aurait tort de chercher une unique plage. Sous un seul et même terme se glissent des adossements philosophes différents, promesses tour à tour d’évolution, de transformation, de mutations, de métamorphoses ou de changements de règne, et donc sources de confusion. Des lignes de démarcation passent par exemple entre le devenir hégélien et le devenir nietzschéen, qu’il importe de ne pas confondre. Entre la phrase de Simone de Beauvoir qui met en devenir le “produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin” et le “devenir-femme” de Deleuze et Guattari, une ligne de partage se dessine, opposant d’une part une pensée habitée par la logique de la médiation, de la reconnaissance, de la représentation, du sujet et de l’histoire, et d’autre part une pensée post-humaniste, traversée d’un devenir-déviant et post-sujet, parfois mal reçu et mécompris par certaines féministes. Ce séminaire proposera de confronter divers aspects, contremplois et réemplois du “devenir” dans les pensées de la différence sexuelle et des rapports de sexe.

Genre, historiographies et histoires des arts

Dans ce séminaire, on s'intéressera : À la façon dont les histoires des différents arts peuvent être appréhendées de façons renouvelées en questionnant la présence d'artistes femmes et le genre, à la fois en terme de contenus et de méthodes, jusqu'à poser la question des présupposés de l'historiographie. Les arts plastiques et la danse seront plus particulièrement questionnés. À la façon dont les pensées féministes, du genre, etc. ont travaillé les pratiques artistiques, influencé certain-e-s artistes et participé aux évolutions de l'art contemporain ; réciproquement, à ce que l'expérience artistique a pu et peut apporter aux réflexions sur le genre, les sexualités, les "identités", etc. Aux problématiques genrées spécifiques des milieux artistiques actuels. L'approche sera pluri- et interdisciplinaire, mettant en relief les parallèles et les divergences dans les différents domaines artistiques. On étudiera également la façon dont le genre croise d'autres perspectives, comme les questions de "race" ou classe.

L’archive littéraire des femmes

Il s’agit d'aller observer et interpréter, en situation, dans les dossiers, les cartons, les chemises, et dans leurs différents lieux de conservation, des fonds littéraires d’auteures diversement reconnues : à la Bibliothèque nationale de France pour Hélène Cixous, à la Bibliothèque historique de la ville de Paris pour Colette, à l'Institut de France pour George Sand, aux Archives nationales pour Édith Thomas, etc. Cette génétique de la génétique observe la manière dont les conditions de rassemblement et d'organisation d’une œuvre archivée informent largement sa lecture et ses représentations, tout en déterminant les publications d’inédits et les republications. Comment une femme fait-elle œuvre et comment cette œuvre perdure-t-elle matériellement ? Cours théorique fondé sur un atelier pratique, ce séminaire fonctionnera comme introduction à la recherche : constitution et découpe des corpus, examen des états du texte, représentation et auto-représentation de l’auteure dans l’œuvre, questionnements con/co-textuels, biographiques, poétiques, analyse de réception. À ce titre, il concerne tout-e-s les étudiant-e-s du master, même celles et ceux qui n’envisagent pas *a priori* de travailler sur les archives de leur objet d’étude. En outre, en fonction des sujets des participant-e-s, le séminaire pourra aborder le cas d’artistes plasticiennes.

Back to ToC

Sexualité, genre et religion dans le monde anglophone

Dans les pays anglophones de culture protestante, habitués depuis plusieurs siècles à gérer une assez grande diversité religieuse, le féminisme et la libération gay ont fait leur entrée dans un certain nombre d'Églises (notamment dans l'anglicanisme), autant dans la réflexion théologique que dans les pratiques (ordination des femmes et des homosexuels, bénédiction des unions gay, en particulier). Des développements parallèles s'observent aussi dans le judaïsme anglophone ; quant à l'islam, il n'est pas hermétique à ces évolutions. Ce séminaire proposera de replacer les changements qui s'opèrent aujourd'hui dans la sphère religieuse en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord dans l'évolution sur la longue durée de la vision de la sexualité et des rapports hommes/femmes au sein de la tradition judéo-chrétienne. Le séminaire se déroulera en français mais la quasi totalité des documents étudiés sera en anglais ; une bonne compréhension de l'anglais écrit est donc indispensable.

Genre et politique

Ce séminaire de Master part du postulat que le genre est toujours déjà politique, et inversement que le (ou la) politique est toujours déjà genré(e). Il ne s'agit donc pas tant de faire une place aux études de genre dans la science politique (ou l'inverse) que de s'intéresser au double mouvement de politisation des « questions sexuelles » et de « sexualisation » des enjeux politiques. On étudiera des controverses sur le mariage et la filiation, le harcèlement sexuel et les violences envers les femmes, la gestation pour autrui et la prostitution ; symétriquement, on analysera la manière dont la vie politique se révèle non seulement sexuée, mais aussi genrée – de la figure de « l'homme politique » aux rapports entre les « sphères » publique et privée. On insistera avec l'historienne Joan W. Scott sur le fait que « le genre est une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir », autrement dit, de parler de sexe, mais aussi de bien d'autres choses, bref, de politique : la querelle du voile en fournira l'illustration.

Représenter les normes, représenter les différences

Ce cours analyse la représentation dans les différents sens du terme –représentation politique, (sous-)représentation des femmes ou des minorités raciales dans d'autres domaines de la vie sociale, représentation artistique et théâtrale. Il y sera question de la parité et des « minorités visibles » en politique, des femmes dans la publicité et les musées, mais aussi de controverses dans le monde de la culture (du théâtre de Koltès à l'installation *Exhibit B* en passant par Alexandre Dumas et son « nègre »). Outre les travaux universitaires (des enquêtes empiriques aux réflexions théoriques de Homi Bhabha), on s'appuiera sur des matériaux divers – films de Jean Rouch, pièces de Jean Genet et Aimé Césaire, essais d'Octave Mannoni et de Frantz Fanon. L'accent mis sur la représentation (culturelle et politique) vise à montrer comment sont instituées les normes — ce qui est représentable et donc visible, mais aussi comment elles sont contestées en même temps, jusque dans la *mimicry* qui les déjoue en les jouant.

Anthropologie du genre

Comment l'anthropologie a-t-elle décrit, analysé et interprété les diverses façons dont les sociétés construisent et pensent les catégories sexuées, les rapports entre les groupes sexués ainsi constitués et les sexualités ? Ce séminaire propose un panorama historique au cours duquel nous examinerons la/les manière/s dont les études sur les femmes, féministes, de genre et/ou de sexualités se sont développées au sein de cette discipline, la variabilité des normes de genre questionnant, dès les débuts de l'anthropologie, une conception essentialisante de la parenté, des catégories et identités sexuées, des rapports sociaux de sexe, de la sexualité... Nous terminerons cet enseignement par un état des lieux des recherches actuelles en étude de genre et de sexualités en anthropologie. À chaque séminaire, un-e étudiant-e réalisera un exposé de 10 minutes sur un-e texte d'anthropologie du genre, concernant son terrain de recherche.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Géographie

Liste des cours les moins techniques – contactez-nous si vous êtes « major ».

Géographie - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Première année

L1GEGSHEE La géographie dans les sciences de l'homme et de la société

Le but du cours est de discuter des origines de la pensée géographique en utilisant une démarche à la fois temporelle, qui permet l'examen de différentes géographies, et géographique, qui permet quant à elle l'exploration des thèmes, discours et manières de penser l'espace. Pendant longtemps, les espaces éloignés de l'environnement immédiat n'ont pas été accessibles à tout le monde et ont fait l'objet d'un savoir spécialisé : c'est de cette façon qu'est née une véritable géographie scientifique. L'exploration et les récits de voyage en ont d'abord fourni les contours. Puis elle s'est exprimée par ce que l'on peut appeler des « écoles » nationales, notamment allemande, française et américaine, qu'il nous faudra explorer. Ces géographies, se fondant sur des thèmes et des approches particulières, sont influencées par des courants de pensée, qui traversent l'ensemble des sciences humaines et sociales, voire l'ensemble des sciences.

Bibliographie sélective :

- Claval P., 2001, *Histoire de la géographie*, Paris, PUF, Coll. Que sais-je ?
- Claval P., 2003, *Géographie culturelle*, Paris, Armand Colin.
- Dardel E., 1990, *L'Homme et la Terre*, Paris, Editions du CTHS.
- Dortier J.-F. (dir.), 2006, *Une Histoire des sciences humaines*, Auxerre, Sciences Humaines.

L1GERPOPEE Répartition, dynamiques de la population et crises et tensions dans le monde

Ce cours présente la croissance de la population mondiale et sa répartition inégale. Il montre ensuite les crises et tensions liées à l'inégal accès des populations aux ressources et au développement. Enfin il expose les migrations de population et les conflits territoriaux associés.

Bibliographie :

- David O., 2012, *La population mondiale : répartition, dynamiques et mobilités*, Paris, Armand Colin.
- Dumont G.-F., 2004, *Les populations du monde*, Paris, Armand Colin.
- Noin D., 2005, *Géographie de la population*, Paris, Armand Colin.
- Pison G., 2009, *Atlas de la population mondiale : faut-il craindre la croissance démographique et le vieillissement ?*, Paris, Autrement.
- Zaninetti J.-M., 2011, *Géographie des peuplements et des populations. L'homme sur la terre*, Paris, PUF.

L1GEECOTEE Économie et territoires : mondialisation et développement

Le cours commencera par préciser les liens entre géographie et économie et définir la géographie économique et son pendant l'économie spatiale. Les deux spécialités ont le même objet, la répartition des faits économiques sur les territoires, mais elles les analysent selon des démarches différentes. On précisera ensuite, en s'appuyant sur des exemples, un certain nombre de notions et de concepts (filière, système productif, avantage comparatif, cluster, district industriel, rente, IDE, nouvelle économie, zones franches et ZES, syndrome hollandais...) ; on évoquera les acteurs publics et privés, nationaux et transnationaux. Les thèmes de la mondialisation et du développement seront le fil conducteur du cours.

Back to ToC

Bibliographie :

- Bost F. (dir.), 2011, «Le territoire français, la désindustrialisation et les délocalisations », *Bulletin de l'Association de géographes français,* n° 88/2.
- Castells M., 2001, *La société en réseaux. L'ère de l'information*, Paris, Fayard.
- Cadene P. (dir), 2006, *La Mondialisation : l'intégration des pays en développement*, Paris, SEDES.
- Geneau de Lamarliere I., Staszak J.-F., 2000, *Principes de géographie économique*, Paris, Bréal.
- Veltz P., 2000, *Mondialisation, villes et territoires : l'économie d'archipel*, Paris, PUF.

Géographie - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Deuxième année

L3GEREGIEE La région en géographie

Ce cours a pour objectif de montrer l'intérêt et les limites de l'analyse régionale. En effet, la région, qui est au cœur de la démarche des géographes, est une notion polysémique dont il s'agit d'étudier les différentes facettes. Par conséquent, les bases et les multiples approches de la région seront envisagées dans une dimension à la fois thématique et épistémologique. Il sera notamment question de la place et de l'évolution de la région dans le cadre des bouleversements liés à la mondialisation. À partir d'exemples concrets, le cours abordera les différents mécanismes à l'origine de la « production régionale » ainsi que les outils propres à l'analyse régionale : des régions pour qui, pourquoi, sur quels critères d'unité ou de découpage ?

Bibliographie :

- Baron-Yelles N., 2009, *France : aménager et développer les territoires*, Paris, La documentation Française, *Documentation Photographique*, n° 8067.
- Claval P., 2006, *Géographie régionale. De la région au territoire*, Paris, Armand Colin, Coll. U.
- Fremont A., 1999, *La région espace vécu*, Paris, Champs Flammarion.
- Marconis R., 2006, *France: recomposition territoriales*, Paris, La documentation Française, *Documentation Photographique*, n° 8051.
- Paulet J.-P., 1998, *Les régions à l'heure de la mondialisation*, Paris, Armand Colin, Coll. Synthèse.

L3GEGHPOEE Géographie historique et politique : pouvoirs et territoires

Ce cours est une introduction à la géographie historique et à la géohistoire : il s'agit de travailler en prenant en compte simultanément le temps et l'espace ainsi que les articulations d'échelles. Cet enseignement présentera les mondialisations (des premières formes, en passant par la colonisation européenne et la mise en place du Monde), mais aussi les constructions politiques et territoriales (cité-État, empire, État-nation), enfin il montrera les recompositions territoriales récentes dans le monde contemporain.

Bibliographie :

- Burbank J., Cooper F., 2011, *Empires. De la Chine ancienne à nos jours*, Paris, Payot.
- Fumey G., Grataloup C., Boucheron P., 2014, *L'atlas global*, Paris, Les Arènes.
- Grataloup C., 2015, *Introduction à la géohistoire*, Paris, Armand Colin.
- Grataloup C., 2006, *Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde,* Paris, A.Colin.

Back to ToC

Géographie - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Troisième année

L5GEDYSUEE Dynamiques des systèmes urbains

Le cours a pour objectif d'analyser et d'expliciter les processus complexes qui déterminent les changements de la morphologie d'une ville, ce qu'on appelle les dynamiques urbaines. Ces processus, qui affectent la forme urbaine, sont le résultat d'interactions (aussi bien entre acteurs qu'entre territoires) dont l'effet est ressenti à différentes échelles. Après avoir abordé les échelles territoriales et les formes corrélées (Concentration / métropolisation, Suburbanisation / Exurbanisation, Consolidation / décentralisation, «clustering», etc..), le cours sera centré sur l'espace public et, plus généralement, sur l'analyse d'opérations à l'échelle locale, à travers une triple analyse : des politiques (dimension stratégique), des morphologies (le projet), des pratiques sociales (appropriation/refus). Chaque changement est le fruit « d'adaptations » à des variables dépendant du contexte : politique, culturel, social, économique. L'analyse des dynamiques urbaines ne peut se faire sans tenir compte de ces variables qui interagissent à un moment donné produisant une nouvelle forme urbaine, qui correspond aussi aux représentations individuelles et/ou collectives. Ce cours qui introduit à l'urbanisme, s'appuiera sur des cas concrets.

Bibliographie introductive :

- Berroir S., Cattan N., Guerois M., Paulus F., Vacchiani-Marcuzzo C., 2012, *Les systèmes urbains français et leur métropolisation*, DATAR, Travaux en ligne n°10
- Gehl J., 2013, *Pour des villes à échelle humaine*, Montréal, Ed. Écosociété.
- Lynch K., 1999, *L'image de la Cité* (*The Image of the City*, 1960*)* trad. Venard, Paris, Dunod.
- Porter M.E., 2000, « Location, Clusters, and Company Strategy » dans Clark G., Gertler M., Feldman M., *Oxford Handbook of Economic Geography*, Oxford, OUP
- Roncayolo M., 2003, « La ville est toujours la ville de quelqu'un », dans Levy J., Mongin O., Paquot T., Roncayolo M., Carinali P., *De la ville et du citadin*, Marseille, Parenthèses, Savoirs à l'œuvre.

L5GEMUSUEE Le Moyen Orient

Le Moyen-Orient est perçu comme le cœur du monde musulman, ensemble géographique unifié par des problématiques communes liées à un contexte géopolitique conflictuel. Cependant cette région présente des situations géographiques d'une grande diversité tant humaine que physique tout en révélant des dynamiques et des enjeux variés. Après une introduction définissant le Moyen-Orient comme un concept géopolitique ambigu, le cours proposera une analyse géographique à la fois thématique et régionale. Les deux premières parties questionneront l'unité et la diversité du Moyen-Orient autour de problématiques ethnolinguistiques et religieuses, mais aussi physiques (relief, climat, ressources naturelles). Une troisième partie traitera la question de l'eau et des hydrocarbures en lien avec les problématiques de développement et d'essor des économies post-pétrolières. Un dernier chapitre portera sur la diversité des enjeux géopolitiques à l'échelle régionale, mais aussi au niveau du monde arabe, de l'Iran et de la Turquie.

Back to ToC

Bibliographie :

- Balanche F., 2011, *Atlas du Proche-Orient arabe*, Paris, PUPS.
- Bazin M., Tapia de S., 2012, *La Turquie. Géographie d'une puissance émergente*, Paris, Armand Colin.
- Cadene P., Dumortier B., 2011, *Atlas des pays du Golfe*, Paris, PUPS.
- Durand-Dastes F., Mutin G. (dir.), 1995, « *Afrique du Nord, Moyen-Orient, Monde indien* », *Géographie Universelle*, Belin/Reclus.
- Hourcade B., 2002, *Iran. Nouvelles identités d'une république*, Paris, Belin, La documentation Française.
- Hourcade B, Mazurek H, Papoli-Yazdi M., Taleghani M., 1998, *Atlas d'Iran*, Montpellier/Paris, Gip Reclus - La Documentation Française.
- Mutin G., 2007, *Le Moyen-Orient. Peuples et territoires*, Paris, Ellipses.
- Mutin G., 2009, *Géopolitique du Monde arabe*, Paris, Ellipses. - Planhol de X., 1993, *Les Nations du Prophète. Manuel géographique de politique musulmane*, Paris, Fayard.
- Semmoud B., 2010, *Maghreb et Moyen-Orient dans la mondialisation,* Paris, Armand Colin.

L5GEAFRIEE L'Afrique sahélienne

Ce cours étudie la région sahélienne sous l'angle de ses spécificités et de ses dynamiques à différentes échelles spatio-temporelles. Un premier volet est consacré aux dynamiques des milieux sahéliens selon une approche éco-climatique. Un second volet aborde les spécificités et les dynamiques des sociétés sahéliennes à travers leurs systèmes culturels et socio-économiques. Dans une approche systémique des hommes et des territoires, il sera notamment question : de la mutation des sociétés rurales et des modes de gestion des ressources ; des dynamiques démographiques en lien avec l'évolution des territoires: sous-développement, dégradation des milieux, mobilités, redistribution du peuplement ; d'aménagement et de dynamiques des villes sahéliennes.

Bibliographie :

- Bossart L. (dir.), 2014*, Un atlas du Sahara-Sahel. Géographie, économie et insécurité*, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest, Ed. OCDE.
- Bourgeot A., 1999, *Horizons nomades en Afrique sahélienne. Sociétés, développement et démocratie*, Paris, Karthala.
- Demangeot J., 1999, *Tropicalité. Géographie physique intertropicale*, Paris, Armand Colin.
- Dubresson A., Moreau S., Raison J.-P., Steck J.-F., 2011, *L'Afrique subsaharienne. Une géographie du changement,* Paris, Armand Colin.
- Dubresson A., Marchal J.-Y., Raison J.-P., 1994, *Les Afriques au sud du Sahara*, Géographie universelle, Belin/Reclus.
- Gallais J., 1984, *Hommes du Sahel,* Paris, Flammarion.
- Pourtier R., 2001, *Afriques noires*, Paris, Hachette.
- Toupet C., 1992, *Le Sahel*, Paris, Nathan.

L5GEASIEEE Vietnam, Cambodge et Laos entre communisme et mondialisation

Les 3 pays de l'ex-Indochine française, au-delà de leur passé colonial commun et des séquelles des conflits de la Guerre froide, sont caractérisés par la symbiose entre des régimes politiques qui se réclament de l'idéologie communiste, et une économie de marché largement ouverte sur le monde. Le contraste est néanmoins affirmé entre le Vietnam, puissance régionale, et ses deux voisins, acteurs mineurs sur l'échiquier mondial.

Bibliographie :

- Boisseau du Rocher, S., 2011, *Cambodge, la survie d'un peuple*, Paris, La Documentation française
- De Koninck, R., 2005, *L'Asie du Sud-Est*, Paris, Armand Colin
- Papin, P., 2005, *Vietnam, parcours d'une nation*, Paris, Belin-La Documentation française
- Pholsena, V., 2011, *Laos, un pays en mutation*, Paris, Belin-La Documentation française
- Sellier, J., 2001, *Atlas des peuples de l'Asie méridionale et orientale*, Paris, La Découverte
- Tertrais H., 2014, *Atlas de l'Asie du Sud-Est : Les enjeux de la croissance*, Paris, Autrement.

Back to ToC

L5GETROPEE La tropicalité

La question de la tropicalité sera traitée sous l'angle des rapports entre forêts et sociétés dans le monde tropical à l'heure du changement global. Malgré un recul rapide au cours des dernières décennies, les formations forestières occupent encore une part substantielle du monde tropical, et s'intègrent à la vie des populations locales. Le cours-TD, qui envisage le thème dans sa globalité physique et humaine, insistera sur la diversité des usages de la forêt dans le monde tropical, et sur les bouleversements environnementaux et sociétaux provoqués par une déforestation massive et accélérée, de l'Amazonie à Bornéo, en passant par le bassin du Congo.

Bibliographie sélective :

- Alexandre F., Genin A., 2012. *Géographie de la végétation terrestre*. Paris, A. Colin.
- Bergonzini J-C., Lanly J.-P., 2000. *Les Forêts tropicales*. Paris, CIRAD.
- Collins, Sayer, Whitmore, 1991. *The Conservation Atlas of Tropical Forests*, Londres, Mac Millan.
- Demangeot J., 1976. *Les Espaces naturels tropicaux*, Paris, Masson, 1976
- Demangeot J., 1999. *Tropicalité. Géographie physique intertropicale*. Paris, A. Colin.
- Durand F., 1994. *Les Forêts en Asie du Sud-Est*. Paris, L'Harmattan.
- Halle F., 2010. *La Condition tropicale. Une histoire naturelle, économique et sociale des basses latitudes*. Arles, Actes Sud.
- Huetz De Lemps, A., 1994. *Les Paysages végétaux du globe*. Paris, Masson.
- Sayago D., *et al.*, 2010, *L'Amazonie, un demi-siècle après la colonisation*, Versailles, Ed. Quae.
- Sevin O., 2001. *Migrations, colonisation agricole et terres neuves en Indonésie*. Bordeaux, CRET.

L5GETRPAEE Territoires et patrimoine

Ce cours a pour objectif de croiser ces deux approches : Patrimoines et Territoires. Il vise l'appropriation des principaux cadres théoriques et concepts appliqués. La diversité des héritages de l'humanité explicitant patrimoines matériels et immatériels (icônes et ensembles bâtis historiques ; sites et ressources environnementales exceptionnelles ; nouveaux patrimoines...) renvoie à l'importance de la valeur refuge du patrimoine. Mais le patrimoine est aussi un vecteur politique, économique et d'aménagement, mettant en jeu des intérêts considérables, si bien qu'à toutes les échelles, le patrimoine est devenu un objet de communication voire de socialisation renvoyant aux problématiques identitaires. Ce cours questionnera l'inscription et l'actualité des enjeux internationaux de patrimonialisation.

Bibliographie

- Chastel A., Babelon J.-P., 2008, *La notion de patrimoine*, Paris, Liana Levi, Coll. Opinion art.
- Choay F., 1999, *L'allégorie du patrimoine,* Paris, Seuil, Coll. La couleur des idées.
- Duhamel P., Knafou R. (dir.), 2007, *Mondes urbains du tourisme*, Paris, Belin, Coll. Mappemonde.
- Fagnoni E. et Gravari-Barbas M. (dir.), 2013, *Métropolisation et tourisme. Comment le tourisme redessine Paris,* Paris, Belin, Coll. Mappemonde.
- Gravari-Barbas M. (dir.), 2005, *Habiter le patrimoine*, Rennes, PU de Rennes.
- Gravari-Barbas M., Guichard-Anguis S. (dir.), 2003, *Regards croisés sur le patrimoine dans le monde à l'aube du XXIe siècle*, Paris, Presses de l'Université de Paris- Sorbonne. *(épuisé)*
- Nora P. (dir.), 1997, *Les lieux de mémoire*, tome 1 : la République ; tome 2, la Nation ; tome 3, *Les France*, Paris, Gallimard, Coll. Quarto.
- Poulot D., 2006, *Une histoire du patrimoine en Occident, XVIIIe-XXIe siècle : du monument aux valeurs*, Paris, PUF. *(épuisé)*
- Veschambre V., 2008, *Traces et mémoires urbaines, enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la destruction*, Rennes, PU de Rennes.

Back to ToC

L5GEINGAEE Initiation à la géoarchéologie

La géoarchéologie peut être définie comme l'application des méthodes issues de la géographie et des géosciences à la reconstitution, dans une perspective archéologique, des paléo-environnements et des dynamiques paysagères. Cet enseignement vise à présenter, à partir d'études de cas, les méthodes et différents axes de la géoarchéologie : évolution des environnements holocènes, soumis notamment à des dynamiques fluviales et/ou littorales, reconstitution des interactions entre les sociétés humaines et leur environnement...

Bibliographie

- Arnaud-Fassetta, G., Carcaud, N. (Eds), 2014. *La géoarchéologie française au XXIe siècle/French geoarchaeology in the 21st century.* Paris, CNRS éditions.
- Bravard, J.-P, Cammas, C., Nehlig, P., Poupet, P., Salvador, P.-G., Wattez, J., 1999. *La géologie, les sciences de la terre.* Collection « Archéologiques ». Paris, Editions Errance, 167 p.
- Cubizolle, H., 2009. *Paléoenvironnements*.Paris, Éditions Armand Colin, 272p.
- Fouache, E., Rasse, M., 2007. *Géoarchéologie.* Bulletin de l'Association des Géographes Français (2007/2)
- Riser, J., 1999. *Le Quaternaire, géologie et milieux naturels*. Paris, éditions Dunod, 320 p.

Géographie - Paris 8-Saint-Denis - Première année

ET11POPC Géographie de la population

Cet enseignement vise à approfondir les connaissances des étudiants à propos de la population dans le monde et en général. C'est pourquoi la question sera abordée sous deux angles complémentaires : l'un qui s'apparente à une géographie du peuplement, présentant la répartition mondiale de la population et les facteurs généraux rendant compte de celle-ci. L'autre où la science s'attachant aux caractéristiques des populations (la démographie) et ses outils seront explorés : le recensement comme outil politique (les questions que l'on pose, mais aussi celles que l'on ne pose pas...), les taux et les indices que l'on forge : leur intérêt et quelles dynamiques révèlent-ils ? Ces deux domaines seront ensuite recoupés afin d'analyser les grandes tendances démographiques de la population mondiale aujourd'hui.

ET1LLECC Lecture et réalisation de cartes

La carte est l'instrument privilégié des géographes. Elle est utilisée pour rendre compte des données de terrain afin d'étayer et d'illustrer les raisonnements en géographie. L'enseignement comporte quelques cours (notamment sur l'histoire de la cartographie) et une grande majorité de séances de travaux dirigés consistent à construire des cartes et des croquis. Les types de cartes travaillées sont en priorité les suivants : cartes de localisation, cartes par graduation de grisés, cartes par figures proportionnelles et cartes par graduation de couleurs.

Géographie - Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année

ET14GECC Principes de géographie économique

Ce cours est un atelier de co-production des savoirs dans le domaine de la géographie économique. Il se donne pour objectif de réunir les connaissances nécessaires à la compréhension des textes critiques de cette discipline. Pourront être ainsi abordés : la question foncière et le marché immobilier, la localisation de la fabrication industrielle ou des productions agricoles, la distribution spatiale du système financier, le modèle économique au fondement du développement durable, la structuration spatiale du capitalisme et la mondialisation, l'hétérogénéité de l'espace économique et la justice spatiale, les associations politico-économiques telles que l'Union Européenne. Une place spécifique sera accordée aux questions d'actualité envisagées sous l'angle économique.

Manuel :

- Géneau de Lamarlière, I. Staszak, J.-F. *Principes de géographie économique.* Paris : Bréal.

ET14EMDC Géographie régionale hors Europe : les économies mondialisées

Au travers d'un panorama général et de quelques exemples, nous découvrirons les théories et les systèmes qui, historiques ou actuels, régissent les économies du monde. En s'appuyant sur les exemples des grandes industries traditionnelles de l'automobile, de l'aéronautique ou des grands consortiums liées à l'énergie, en revenant sur les mécanismes financiers qui ont notamment conduit à la crise de 2008, cet enseignement veut faire comprendre, en jouant sur les échelles, les liens qui existent entre géographie humaine, macro et micro économies. D'autres thèmes seront abordés : géographie et répartition des ressources énergétiques, enjeux sur les métaux et minerais rares, flux stratégiques de matières premières pour les pays développés ou en développement rapide, économies de la recherche, de la communication et des réseaux... Dans le cadre de ce cours, l'étude des problématiques d'ouverture de marchés, de protectionnisme, de bassins d'emploi, de délocalisation/relocalisation et les grands déplacements des "cœurs des économies" au travers des révolutions industrielles et technologiques successives (Europe, États-Unis Est puis Ouest, Asie) seront également proposés.

Back to ToC

ET14INDC Géographie régionale hors Europe : le monde indien

Introduction culturelle à un monde en grande partie méconnu des étudiants : le monde indien. Divers aspects sont explorés comme l'histoire régionale, indispensable pour comprendre la "psychologie" actuelle du sous continent, et qui permet d'aborder d'autres thématiques comme la question agricole en Inde, énorme défi politique pour ce pays au 2/3 rural et qui compte un milliard d'habitants. La répartition de la population, sa diversité et son organisation sociale si particulière sont également des points fondamentaux qui permettent de saisir des dynamiques spatiales et sociales fort contrastées au sein même de l'Union. La question de l'environnement est également un défi majeur dans un ensemble où la densité moyenne de population est supérieure à 300 hab/km2. Enfin la thématique urbaine sera envisagée plus particulièrement dans sa dimension culturelle afin de montrer comment cette donnée, inhérente aux sociétés, est par elles retranscrite dans l'espace.

ET14FRAC Géographie régionale Europe : la France

La France est un pays de l'UE, pleinement inséré dans le contexte de la mondialisation. Elle ne peut plus être considérée comme isolée. Ses identités humaines, naturelles et culturelles doivent être resituées dans une perspective géohistorique. La France a connu des bouleversements à la fois sociaux, spatiaux et économiques particulièrement forts depuis la 2de guerre mondiale qui pour certains s'apparentent à de véritables crises et mutations. Ce n'est plus un pays de paysans, mais majoritairement un pays de citadins. Elle reste le premier pays vitivinicole mondial et un des premiers producteurs de céréales. Elle a perdu beaucoup d'emplois industriels, mais se positionne dans les premiers exportateurs dans l'aéronautique et l'armement. Elle est devenue un des premières destinations touristiques au monde... Loin de perdre toute son attractivité, la France opère donc un mouvement de spécialisation des systèmes de production qui doit être interprété dans le contexte de la nouvelle division internationale du travail. Ces mutations ne se font pas sans difficulté, sans heurt et sans incompréhension, comme en témoignent les réactions de certains économistes et les résultats successifs des élections nationales. La géographie des revenus montre des écarts considérables entre les villes et les campagnes, au sein des campagnes elles-mêmes. La fracture socio-économique met en évidence des espaces centraux intégrés à l'économie mondiale, au contraire des espaces périphériques et pour certains d'entre eux en voie de marginalisation...

ET13URBC Géographie urbaine

La moitié de la population mondiale est désormais urbaine. Ce cours vise à poser les bases d'une approche géographique de la ville et des espaces urbanisés, à différentes échelles. Aborder la dynamique urbaine, c'est souligner l'intervention des différents acteurs qui y contribuent : économiques, politiques et sociaux, à la fois dans la genèse et la maîtrise de l'espace urbain. Les facteurs de l'évolution des villes, les processus de métropolisation et les grands problèmes urbains contemporains seront également abordés.

ET13RURC Géographie rurale

Alors que les perméabilités semblent chaque jour plus intenses entre villes et campagnes, ce cours apporte une réflexion sur ce qui constitue l'espace rural, interrogeant ses spécificités et la place qu'il occupe dans les sociétés contemporaines. On abordera les grandes caractéristiques des espaces ruraux au travers des populations, des ressources présentes et de leur valorisation. L'agriculture, qui a longtemps façonné les paysages et rythmé les sociétés rurales, prend aujourd'hui des formes très diverses, que ce soit au niveau des structures foncières, des modes d'adaptation au milieu ou encore de la technicité. Bien souvent, l'activité agricole laisse aussi place à d'autres fonctions (récréative, résidentielle, etc.) qui témoignent de profondes recompositions à l'œuvre dans ces espaces et renouvellent l'analyse des géographes (conflits d'usage, conservation des paysages, de l'environnement, mobilités, etc.). Ces multiples aspects seront analysés à partir de cas concrets choisis à travers le monde, à différentes échelles. Le cours vise, par le biais des concepts et des outils fondamentaux de la géographie, à faire émerger des différences et des similitudes entre les espaces ruraux en mettant l'accent sur les dynamiques qui s'y jouent.

Back to ToC

ET13ACCC Inégalités et risques : accès à l'eau

La question de l'eau est d'abord une question sociale et politique. Bien sûr, des aspects techniques sont fondamentaux : récupération, protection, stockage, acheminement, distribution, coûts, assainissement… De même ce serait une grave erreur de négliger les aspects économiques, culturels, symboliques, mythiques. Mais c'est dans la relation avec l'homme usager et consommateur que cette question prend toute son importance. L'accès doit être considéré comme un concept qui traduit l'articulation complexe entre les différents facteurs agissant à la fois sur la gestion des ressources hydrauliques et sur le phénomène et les processus de la pauvreté. Par accès, j'entends la possibilité de bénéficier des différentes ressources et des services, des savoirs et de l'information mais aussi, peut-être surtout, la possibilité d'accéder aux lieux, mécanismes et institutions de pouvoir, de gestion et de prise de décisions. Le cours tentera d'aborder toutes les dimensions de la problématique complexe de l'accès à l'eau en posant des questions de fond, notamment : Comment appréhender les questions hydrauliques dans un contexte de pauvreté ? Comment appréhender les questions de pauvreté dans un cadre hydraulique donné ? Quelle est la question fondamentale : la gestion de la ressource ou la lutte contre la pauvreté ? Faut-il assurer une gestion de l'eau destinée à limiter, voire à éradiquer, la pauvreté et les inégalités face à l'accès à la ressource, ou penser qu'une réduction de la pauvreté suffira par elle-même à donner un meilleur accès à l'eau ? Comment gérer les ressources hydrauliques dans les espaces de pauvreté ? Comment la pauvreté devient-elle un obstacle à la gestion des ressources hydrauliques ?

ET14SUVC Écologie humaine : souveraineté alimentaire

Ce cours vise à revisiter brièvement l'évolution des politiques agricoles dans les pays du Sud, sous l'angle de la dépendance alimentaire. Pour expliquer les causes de la crise alimentaire de 2008, les observateurs ont surtout mis en avant des raisons globales indépendantes des situations locales à l'origine de la forte hausse des prix mondiaux de nombreux produits agricoles et alimentaires, dont les céréales. Parmi ces causes, on a avancé les catastrophes naturelles, elles-mêmes expliquées comme des conséquences « exclusives » des changements climatiques en cours, les dysfonctionnements du marché global des intrants et des produits agricoles et les troubles politiques et géopolitiques dans de nombreuses régions du monde. Certains sont même allés jusqu'à établir un lien direct entre la crise de 2008 et la hausse des demandes sur les produits alimentaires due à l'amélioration, heureuse, des niveaux de vie des classes moyennes dans certains pays émergeant, particulièrement l'Inde, le Brésil et surtout la Chine. Certes, ces éléments ont bien joué un rôle dans les mécanismes globaux de la crise alimentaire. Mais ils ne peuvent expliquer ni son ampleur globale ni sa géographie qui montre une quasi-superposition entre la carte mondiale de la crise alimentaire (par pays) et la carte des pays qui dépendent du marché mondial pour leur alimentation, à l'exception des pays exportateurs de produits pétroliers Toutefois, les origines de la crise sont davantage explicables par les politiques agricoles suivies depuis des décennies et qui sont définies, élaborées et exécutées par rapport aux marchés mondiaux considérés comme garant de la sécurité alimentaire. Modernisations techniques et mobilisations des ressources naturelles sans développement social, renforcement de l'agrobusiness au détriment de l'agriculture vivrière, intégration au marché mondial au détriment de la souveraineté alimentaire et faiblesse des ressources financières et taux élevés d'endettement constituent certaines des raisons fondamentales de l'absence de toute sécurité alimentaire réelle et de l'ampleur locale de la crise alimentaire de 2008.

Back to ToC

ET14CCLC Les changements climatiques

Le réchauffement actuel et ses implications sociétales ne doivent pas faire perdre de vue que les changements climatiques représentent la norme à l'échelle de l'histoire de la Terre. Le climat terrestre n'a cessé d'évoluer, en réponse à différents moteurs et en interaction avec d'autres composantes du géosystème (océans, orogènes…). Pour mieux comprendre les changements actuels, il convient donc de prendre du recul et de considérer les changements passés, à différentes échelles temporelles. Dans ce cours, on s'intéressera successivement aux origines des changements climatiques solaires, tectoniques, anthropiques), à leur variabilité spatio-temporelle (cycles longs/cycles courts, hétérogénéité spatiale…) et à leurs conséquences (géomorphologiques, océaniques, sociétales…). Au terme de ces enseignements, une réflexion sera menée sur la pertinence des arguments déployés pour expliquer le réchauffement actuel et sur les effets potentiels des scénarios futurs sur l'anthroposystème.

Géographie - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année

ET16DEVC Géographie des développements

Pays moins avancés, tiers monde, nouveaux pays industrialisés, pays émergents, pays industrialisés, pays en développement, pays sous-développés, pays du Nord, pays du Sud, ces notions sont les plus couramment rencontrées dans la littérature consacrée au développement et/ou à différents groupes de pays. Mais quelles réalités géographiques recouvrent ces différentes notions ? À quelles échelles temporelles de l'évolution des pays et des sociétés correspondent-elles ? Ce cours tente de répondre à ces deux questions majeures, dans une démarche privilégiant à la fois les temporalités et les champs de la géographie. Le support sera constitué des travaux de référence sur le développement d'une part, et chacune des notions ci-dessus affichées, d'autre part. On travaillera également à partir des études de géographie régionale et économique et sociale.

ET16REVC Les révolutions arabes : espaces des résistances

Sidi Bouzid est une ville agricole que peu de personnes étaient en mesure de situer sur une carte géographique de la Tunisie. C'est pourtant cette ville, située dans le centre de la Tunisie, qui a vu le déclenchement de la phase accélérée du processus révolutionnaire qui a mis fin à l'une des dictatures les plus stables et cruelles du « monde arabe ». Il en est de même pour d'autres villes, dont Mahallah Al-Kobra située dans le Delta du Nil en Égypte. Si la révolte a un lieu et un temps précis, la révolution a des espaces et des territoires complexes et une chronologie spatiale longue et complexe. Nous sommes ainsi face à des processus longs de résistances et de luttes contre des politiques économiques et sociales exclusives et marginalisantes. En effet, il n'est pas étonnant de constater que les processus révolutionnaires soient généralement nés dans des régions marginalisées et « pauvres » et animés par des groupes sociaux qui subissent des processus d'appauvrissement et de marginalisation sociales et économiques et donc politiques. Contrairement à ce que beaucoup d'observateurs affirment, les premières revendications de ces révolutions n'ont pas été « libertés » et/ou « démocratie », mais emplois, services, ressources, pains, … et dignité. Ceci prouve, s'il en est besoin, que les classes populaires et pauvres sont les premiers acteurs de ces processus. Le cours proposé visera à revisiter les processus révolutionnaires déclenchés dans les pays arabes (Tunisie, Égypte, Libye, Yémen, Bahreïn et Syrie…), dans leurs dimensions territoriales et temporelles et s'appliquera à mettre en évidence les territoires, les espaces, les formes et les moments clés des résistances aux dictatures aujourd'hui déchues ou en « luttes » pour leur survie.

Back to ToC

ET16PATC Géo-anthropologie des patrimoines : approche méthodologique

Ce cours évoque les étapes dans la mise en place d'un inventaire des pratiques musicales, amorcé pour la première fois en Algérie par les institutions de la recherche et de la culture. Il développe une réflexion critique sur cet essai de construction en montrant que la démarche ne peut être coupée d'une lecture fine des spécificités géographiques, sociales, historiques et linguistiques de chaque région concernée. Nous débattrons à partir d'une documentation littéraire, sonore et filmique des modalités de construction d'enquêtes de terrain permettant d'approfondir nos connaissances sur les terrains régionaux qui dans l'étude des patrimoines techniques ne peuvent être dissociés de l'espace libyen, nigérien, marocain, tunisien ou mauritanien. Comprendre les espaces à partir des pratiques culturelles permettra aux étudiants une introduction aux politiques publiques des domaines de la préservation, de la conservation, de la recherche, de l'enseignement, de la promotion des patrimoines culturels dans un pays en développement.

ET15GENC Géographie du genre

Pourquoi peut-on observer une majorité de femmes près des jeux d'enfants, et une majorité d'hommes à la terrasse des cafés ? Qu'est-ce qu'un « quartier gay » ? Dans quelles mesures doit-on parler de violence sexuelle dans l'espace public ? Les inégalités genrées et les discriminations fondées sur les orientations sexuelles sont deux aspects de l'injustice spatiale. L'idée générale du cours est de mettre en lumière de quelles façons la structuration genrée de notre société façonne les pratiques des individus, dessine l'espace, fait une certaine place aux individus, et, par-là, discrimine et engendre une ségrégation spatiale à différentes échelles. Nous nous intéresserons au fait que le genre produit de la différence spatiale, mais aussi que l'espace participe de la différenciation de genre et de la construction des identités masculines et féminines. Le semestre s'organisera en différents temps qui permettront de voir un large spectre des travaux de géographes sur le genre, et ce, en salle de cours et lors de sorties terrain. Il conviendra d'abord d'expliquer les termes de sexe et de genre, et de comprendre comment la géographie s'est emparée de ces questions. Ensuite nous étudierons comment l'espace public urbain se fait le théâtre des rapports sociaux de sexe (thématiques visées –non exhaustives- femmes et ville, les mobilités, les espaces du temps libre et des loisirs, la place des minorités sexuelles, etc.) Enfin, l'intersectionnalité sera abordée. L'idée est de rendre compte que lorsqu'on s'intéresse au genre en géographie on ne doit pas mettre de côté d'autres facteurs d'inégalités et de ségrégation spatiales (tels la classe sociale, la couleur de peau, ou encore l'âge).

Bibliographie indicative :

- Bard, C. 2004. *Le genre des territoires : Masculin, féminin, neutre.* Angers : Presses de l'Université d'Angers.
- Dorlin, E. 2009. *Sexe, race, classe, pour une épistémologie de la domination*. Paris : PUF.
- Jaunait, A., *et al*. 2008. *Introduction aux Gender Studies : Manuel des études sur le genre*. De Boeck.
- Raibaud, Y. 2007. « Le genre et le sexe comme objets géographiques ». HAL SHS (en ligne).

ET16ARCC Autour de l'Océan arctique : nouveaux territoires, nouveaux enjeux

La récente création de deux territoires autonomes inuit au sein de la fédération canadienne, le Nunavut et le Nunavik, a mis en évidence une recomposition profonde des rapports de forces politiques et économiques du grand Nord américain. Ce cours se propose, par l'étude des milieux arctiques physiques et humains et par l'analyse des situations géopolitiques récentes des espaces arctiques, de comprendre les évolutions majeures actuelles d'immenses territoires autochtones très peu peuplés. Les enjeux qui se nouent sur les rives de l'Océan arctique, bien qu'en marge de l'actualité mondiale, n'en composent pas moins une nouvelle donne septentrionale aux implications internationales. L'évolution immédiate de ces nouveaux territoires ethniques arctiques donne un puissant écho aux revendications territoriales, économiques et culturelles de nombreux peuples autochtones, comme les petits peuples sibériens. Un nouvel espace politique arctique se construit aujourd'hui sur les rives de l'Océan mondial.

Back to ToC

ET15HDCC Géographie et handicaps

La notion de handicap et ses définitions serviront d'outils de compréhension des relations socio-spatiales. Il s'agit plus particulièrement d'utiliser différentes formes de processus de production du handicap (proposée par l'anthropologue canadien P. Fougeyrollas) pour comprendre finement les rapports d'égalités/inégalités dans les espaces géographiques, publics, privés, privatisés. En utilisant, dans un premier temps, les thèmes liés à l'accessibilité, il s'agira, dans un second temps, d'ouvrir à des questions relatives à la place des individus, aux usages, aux normes d'usages d'espaces partagés.

C'est donc une géographie sociale à grande échelle qui servira tout au long du semestre pour réaliser un atlas de situations de handicaps en ville mais aussi dans des espaces plus ruraux. Pour se faire, la mise en place de protocoles de terrains adaptés, de travaux sur le terrain, et d'analyses seront nécessaires.

ET15MOBC Géographie des transports et de la mobilité

Les réseaux de transport mécanisés sont des infrastructures structurantes de nos mondes contemporains. Ils transforment les territoires à toutes les échelles : en ville comme à la campagne, l'espace proche n'est pas l'espace immédiatement contigu, mais l'espace relié par les transports ; les transports (aviation, marine marchande) permettent aussi l'existence d'une économie mondialisée. Ils ont également des conséquences fortes en termes de justice environnementale (qui subit les effets locaux des grandes infrastructures ?) et sociale (qui a accès aux transports ? a-t-on le choix d'être mobile ou pas ?). Pourtant, par leur apparente technicité, les transports restent en dehors du débat public. Ce cycle a pour objectif d'apporter des connaissances dans ce domaine comme de le mettre en débat. Il aura lieu une semaine sur deux sur le terrain.

Bibliographie indicative :

- Bavoux et al. 2005. *Géographie des transports*. Paris, Armand Colin.
- Fol, S. 2009. *La mobilité des pauvres. Pratiques d'habitants et politiques publiques*. Paris : Belin.
- Varlet, J., Zembri, P. 2010. *Atlas des transports. Les paradoxes de la mise en réseau du monde*. Paris, Autrement.

Géographie - Paris Nanterre - Première année

Introduction à la géographie humaine : Sociétés et territoires
Le cours vise à donner aux étudiants les connaissances de base sur la géographie régionale du Monde. Les grandes régions du Monde et les pays qui les composent sont présentés dans leurs aspects naturels, culturels, politiques, etc. Le cours aborde le monde grande région par grande région, selon le découpage indiqué ci-après. Il n'y pas de correspondance stricte entre les 9 séances de cours et le découpage régional, mais l'objectif est de couvrir l'ensemble des régions sur le semestre.
En TD, l'enseignement consiste en des dossiers documentaires établis suivant les grands ensembles régionaux du globe, mettant en avant les critères de définition de ces ensembles, leurs singularités et dynamiques actuelles.

Introduction à l'approche géographique des questions environnementales
Ce cours vise à présenter les grandes questions environnementales contemporaines. Ces questions traiteront aussi bien de problèmes planétaires tels que le réchauffement climatique que des enjeux plus locaux concernant la gestion des ressources naturelles au niveau local (eau, énergies renouvelables). Une partie des séances de TD s'appuiera sur la lecture et l'analyse de cartes topographiques amenant à traiter de questions environnementales en France tandis que l'autre moitié s'appuiera sur l'analyse de corpus documentaires variés autour de cas d'étude étrangers.

Méthodologie : Cartographie, représentations du monde et discours
Après un aperçu sur l'histoire de la production des cartes topographiques françaises (évolutions techniques et politiques, modes de représentations) et un tour d'horizon des différents types de cartes qui existent permettant d'y situer les cartes topographiques, les étudiants apprendront d'abord à déchiffrer les figurés d'une carte (légende) à localiser un point (par coordonnées et carroyage), à calculer une distance entre deux points. Puis ils apprendront à repérer les éléments du relief (analyse des pentes, hydrographie etc.), et à les reconnaître pour les nommer avec un vocabulaire adapté. Enfin, ils apprendront à repérer les éléments anthropiques (habitat, activité, axes de communication) et à en analyser les localisations dans l'objectif de mettre en lien tous les éléments pour comprendre l'organisation socio-spatiale de la région étudiée.
Le TD proposera une palette de types d'espaces variés (urbain, rural, mixte, montagne, littoral etc.)

Géographie - Paris Nanterre - Deuxième année

États régions territoires
Le cours s'attache à mettre en place les différents échelons des structurations politiques et les contenus politiques, sociologiques et culturels des constructions étatiques, régionales et territoriales. Il montre les formes différentes d'appropriation des paysages par les sociétés que sous-tendent les trois termes et débouche sur la dimension géopolitique des rivalités qui révèlent le fonctionnement variable des frontières et des différents types de conflits existant entre eux.

Les pays en développement
Le concept très discutable de "développement" sera considéré à partir du cas des pays dits "émergents", et en particulier de l'Inde et du Brésil. Le phénomène de « l'émergence » dans le cadre de la mondialisation sera abordé à plusieurs échelles, depuis l'insertion dans le jeu économique et politique international jusqu'aux disparités socio- spatiales à l'intérieur des villes et des campagnes.

Back to ToC

Environnement, climatologie et biogéographie
Ce cours est une introduction à la climatologie et à la biogéographie. Après avoir rappelé les bases du système climatique (soleil et atmosphère) et de la biosphère (sols et végétation), ce cours mettra l'accent sur les dynamiques climatiques, à travers les circulations atmosphériques, océaniques et le cycle de l'eau afin de comprendre les différents climats terrestres, ainsi que les grandes formations végétales qui en découlent. Seront ensuite examinées les causes et les conséquences des variabilités climatiques à différentes échelles de temps pour analyser l'état des connaissances sur la question actuelle des changements globaux.

Méthodologie : Sémiologie graphique et CAO
La cartographie est un des langages les plus anciens au service de la construction des territoires et des savoirs géographiques. Elle repose sur un langage et une rhétorique, la sémiologie graphique, dont l'apprentissage des fondements constitue l'un des objectifs de ce cours. Deux approches de la sémiologie graphique sont proposées dans ce TD. Les étudiants choisiront en fonction de leur projet de formation. L'ambition est d'apprendre à construire des cartes qui visent non seulement à localiser et à illustrer mais à démontrer et à construire des typologies régionales. L'enseignement se fait sur ordinateur et passe par la maîtrise du logiciel de dessin Illustrator. C'est aussi, paradoxalement, un apprentissage du terrain, puisque les travaux des étudiants visent à explorer, à illustrer et à déconstruire des territoires littéraires.

L'aménagement des territoires
Ce cours propose une initiation aux questions relatives à l'aménagement des territoires et à l'urbanisme. Le propos sera centré sur l'analyse de contextes urbains à l'échelle européenne. A travers l'analyse de cas, il s'agit de mieux comprendre les processus complexes qui président à la fabrication comme à la gestion de la ville. L'enseignement comportera : la visite de territoires urbains et/ou de projets, une introduction aux outils, méthodes et apports théoriques mobilisés en urbanisme, une présentation des lieux ressources.

Géographie - Paris Nanterre - Troisième année

Environnement, les milieux
Cet enseignement vise à aborder la complexité des écosystèmes non plus suivant les catégorisations classiques (géomorphologie, climatologie, biogéographie) étudiées dans les semestres précédents, mais à placer les étudiants en situation d'analyse de la complexité d'un milieu localisé. Au travers de l'étude de plusieurs milieux, des thématiques transversales constitueront un fil directeur de l'enseignement : quels critères de délimitation des milieux ? Quelle place pour des formes spécifiques dans chacun d'entre eux? Quels rapports entre réalités biophysiques et sociétés ? En TD sont abordés des études de cas illustrant les grands types de milieux abordés en CM, à partir de corpus documentaires.

Aménagement et urbanisme
Cet enseignement est destiné notamment aux étudiants qui souhaitent s'investir plus tard dans l'aménagement et l'urbanisme. Il s'agit de les initier aux grands principes de l'aménagement et de la planification territoriale, à la décentralisation, aux politiques d'urbanisme récentes, mais aussi à leur histoire depuis les années 1920. On intégrera les grands éléments d'analyse de la géographie urbaine à travers des études de cas. On abordera les dynamiques urbaines contemporaines (centralités, urbanisation périphérique, durabilité urbaine ...) et le rôle joué par des acteurs de la ville. Enfin, on traitera des politiques en direction des quartiers sensibles (réhabilitation, démolition, renouvellement urbain...). Des éclairages sur des cas étrangers seront mobilisés.

Back to ToC

Développement rural et agricole

L'objectif est de réfléchir sur la notion de développement dans ses différentes déclinaisons depuis les années 1950 (développement/aménagement ; développement agricole ; développement local ; développement durable...). La notion a ainsi accompagné voire provoqué les mues de la géographie rurale, de l'agricole vers le rural, du rural vers l'environnement, pour aller vers des approches territoriales et "situées" des développements. On commencera le cours par une approche agricole et agraire, pour évoquer ensuite ces "tournants" environnemental et territorial.

Introduction à la géographie de la santé (et géographie sociale)

Cet enseignement présentera l'inscription de la géographie sociale et de la géographie de la santé dans le champ général de la géographie et des sciences sociales. On y étudiera les principaux courants de pensée, notamment dans la géographie anglophone. Le cours sera complété par un travail de groupe sur des terrains variés de la région parisienne, travail qui fera à la fois l'objet d'un exposé collectif et d'un rendu individuel tirant les enseignements scientifiques et personnels de ce travail.

Méthodologie : SIG (systèmes d'information géographique)

Les systèmes d'information géographique (SIG) sont couramment utilisés par les collectivités territoriales, les grandes administrations ou les sociétés privées pour la gestion des bases de données à référence spatiale. Le cours vise à donner aux étudiants les bases de la théorie et de la pratique des SIG. Ce TD nécessite des acquis en statistiques et la maitrise du logiciel Excel. L'enseignement du SIG se fera en salle informatique sous un logiciel libre en open source, le logiciel Qgis. De ce fait, les étudiants auront la possibilité de télécharger le logiciel afin de pouvoir manipuler le logiciel plus régulièrement et sans contrainte de licence (http://www.qgis.org/).

Diagnostic territorial

Cet enseignement a pour objectif l'apprentissage des méthodes de l'analyse territoriale et du diagnostic, en mobilisant les outils des sciences humaines (géographie, histoire, sociologie, démographie...). Il s'agit, à partir d'un cas concret, de comprendre la situation d'un territoire et les enjeux de son aménagement pour les différents acteurs qui en ont la charge. L'ensemble sera restitué sous forme à la fois écrite, graphique et orale. Un autre objectif de cette unité d'enseignement est l'apprentissage du travail en groupe (sous forme d'ateliers).

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Linguistique

Attention : ces cours sont destinés en premier lieu à des étudiants francophones natifs. Ils demandent donc une excellente maîtrise de la langue française.

Linguistique - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Première année

L1LFA011 Grammaire et histoire de la langue

Ce cours associe quelques notions de linguistique générale, une rapide histoire de la langue française et une description de sa grammaire centrée sur la lexicologie.

Bibliographie :

- J. Gardes-Tamine, *La grammaire*, tome 1, Paris, Armand Colin, dernière édition.
- D. Maingueneau, *Aborder la linguistique*, Points, Seuil, 2009.
- A. Rey, G. Siouffi, F. Duval, *Mille ans de langue française, histoire d'une passion*, Paris, Perrin, « Tempus » Poche, 2011.

L1LFB011 Grammaire et histoire de la langue *(même titre autre cours !)*

Ce cours introduit aux principales notions de la phonétique, de la lexicologie et de la grammaire française avec une perspective historique, du latin à nos jours. On présentera les principaux concepts et les méthodologies de la linguistique. Il sera également question des normes et des variations du français, dans l'histoire et aujourd'hui, à l'oral et à l'écrit. Plan du cours magistral :

- La langue française : système et variation.
- Phonétique 1 : les principes.
- Phonétique 2 : l'histoire phonétique du français.
- Lexique 1 : les principes.
- Lexique 2 : l'histoire lexicale du français.
- Morphologie et grammaire 1 : les principes.
- Morphologie et grammaire 2 : l'histoire morphologique du français.
- Syntaxe 1 : les principes.
- Syntaxe 2 : l'histoire syntaxique du français.
- La graphie du français : principes et histoire.
- Discours, textes.
- Pragmatique, stylistique et rhétorique.

Bibliographie :

- D. Maingueneau, *Aborder la linguistique*, Points, Seuil, 2009.
- A. Rey, G. Siouffi, F. Duval, *Mille ans de langue française, histoire d'une passion*, Paris, Perrin, « Tempus » Poche, 2011.
- G. Siouffi, D. Van Raemdonck, *Cent fiches pour comprendre les notions de grammaire*, Paris, Bréal, 2007.

L1LFZ011 Grammaire française

Cet enseignement de grammaire française est destiné à parfaire la connaissance des structures de la langue française.

Bibliographie :

- D. Maingueneau, Aborder la linguistique, Points, Seuil, 2009.
- A. Rey, G. Siouffi, F. Duval, Mille ans de langue française, histoire d'une passion, Paris, Perrin, « Tempus » Poche, 2011.
- G. Siouffi, D. Van Raemdonck, Cent fiches pour comprendre les notions de grammaire, Paris, Bréal, 2007.

Back to ToC

L1FZ025 Initiation au français médiéval (IXe-XIIIe siècles)
La priorité de cet enseignement, destiné aux étudiants non littéraires, est de les initier à l'ancien français. Fondée sur la lecture d'une nouvelle arthurienne et d'un échantillon d'extraits qui s'échelonnent des origines au XIIIe siècle, cette initiation prend également en compte le support spécifique de ces textes : le manuscrit. Elle vise donc à familiariser les étudiants avec un échantillon des écritures du Moyen Âge classique. En outre, elle entend fournir des notions de base en morphologie, syntaxe et lexicologie, tout en offrant un entraînement à la traduction.

L1LF10FI Linguistique textuelle
Le cours vise à introduire à l'étude linguistique des textes et des discours.

L1LF20FI Linguistique générale
Initiation aux sciences du langage à travers des notions clés : communication, signe, système, double articulation, phonie, graphie etc.
Bibliographie :
- A. MARTINET, *Éléments de linguistique générale*, Paris, A. Colin, 1960.
- M. YAGUELLO, *Alice au pays du langage*, Paris, Seuil, 1981.
- F. SAUSSURE (de), *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot, 1979[1916].

L1LC60LF Langue française
Programme : les catégories grammaticales. Les fonctions
Bibliographie :
- D. DENIS et A. SANCIER, *Grammaire du français*, Paris, Le Livre de Poche, 1997.

Linguistique - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Deuxième année

L3LFA021/L3LFZA21 Ancien français – langue, culture et société
Cet enseignement vise à initier au français médiéval : à partir d'une anthologie de textes, il permet de le comprendre à la fois dans son histoire externe et dans ses grandes structures et d'acquérir les bases nécessaires pour la lecture et la traduction des textes de cette période.
Bibliographie :
- J. Ducos et O. Soutet, *L'ancien et le moyen Français*, Paris (Que sais-je) 2012.
- G. Renaud de Lage et G. Hasenohr, *Introduction à l'ancien français*, Paris, Sedes, 2009.

L3LFA031/L3LFB031 Stylistique et grammaire
Une partie de l'enseignement vise à initier les étudiants à l'analyse du discours dans une perspective stylistique (énonciation, modalisation, polyphonie, discours rapportés). L'autre partie, le cours de grammaire, s'intéresse aux mécanismes de construction de la phrase complexe : juxtaposition, coordination, subordination, corrélation, incise.

L3LFZ051 Linguistique et littérature occitanes
Cet enseignement fournit une vision d'ensemble de la seconde langue de culture de la France : l'occitan-langue d'oc. En linguistique : état actuel et histoire de l'occitan ; initiation aux différentes variétés dialectales (provençal, languedocien, nord-occitan, gascon). En littérature : bref aperçu des différentes étapes historiques de l'écriture littéraire en occitan ; étude de textes, du Moyen Âge (les troubadours) aux grands auteurs des XIXe et XXe siècles (Mistral, Max Rouquette, Boudou).

Back to ToC

L3LF71FI Syntaxe générale et syntaxe théorique

Cet enseignement présente une introduction à plusieurs modèles syntaxiques (notamment : analyse en constituants immédiats, modèle de Tesnière, syntaxe guillaumienne).

Bibliographie :

- Ph. Monneret, Exercices de linguistique, Paris, PUF, 2014.

L3LF30FI Méthodes et outils pour la linguistique française

Cet enseignement est centré sur une réflexion sur le recueil des données en linguistique.

- Présentation des différents types de méthodes (corpus, jugements, expériences, etc.), leurs avantages et leurs défauts ;
- Conséquences épistémologiques du choix d'un point de vue sur les données ;
- Discussion des difficultés liées à un domaine linguistique particulier ou à une langue particulière ;
- Présentation et utilisation d'outils informatiques pour aider au recueil et à l'analyse des données.

Bibliographie :

- B. Habert, *Instruments et ressources électroniques pour le français*, Ophrys, Paris, 2005.

L3LC60LF Langue française

Ce module comporte deux volets : en linguistique, des notions de syntaxe ; en rhétorique, des notions fondamentales appliquées aux textes littéraires.

En linguistique, on s'attachera à la maîtrise de l'analyse de la phrase complexe, et en particulier à celle des subordonnées. En rhétorique, après avoir présenté la naissance de la rhétorique, on en présentera les aspects essentiels, en particulier à partir de la rhétorique antique, mais aussi en faisant le lien avec les grandes théorisations contemporaines de linguistique pragmatique et d'analyse du discours. On s'attachera particulièrement à la distinction des trois genres oratoires ainsi qu'aux trois ordres de preuves, logique, éthique et pathétique. On montrera leur importance pour la création littéraire française et des textes littéraires seront analysés à la lumière de ces notions.

Bibliographie :

- D. Denis et A. Sancier, *Grammaire du français,* Paris, Le Livre de Poche, 1997.
- C. Reggiani, *Initiation à la rhétorique*, Paris, Hachette, 2001.
- G. Forestier, *Introduction à L'analyse des textes classiques*, Paris, A. Colin, 2012.

Linguistique - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Troisième année

*Pour étudiants **spécialisés** en linguistique, avec une **formation solide en linguistique française**.*

L5LFA011/L5LFZ011 Étude du français classique moderne et contemporain

L'objectif est d'apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique des textes littéraires. Ces capacités sont indispensables à ceux qui se destinent aux métiers de l'enseignement mais aussi à ceux qui s'intéressent à la façon dont les écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon précise (métiers de la critique, de la création, de l'édition, de l'animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à la recherche littéraire.

Bibliographie (Textes supports) :

- - Rétif de la Bretonne : *Les Nuits de Paris,* Paris, Gallimard, Folio, 1986.
- - *Poètes français des XIXe et XXe siècles,* Paris, Livre de poche, 1987.

Back to ToC

L5LFA021/L5LFZ021 Histoire de la langue française des origines à la Renaissance

Enseignement de langue française portant sur la période allant de l'ancien français à la fin du XVIe siècle : transposition en français moderne, phonétique, morphologie, syntaxe et lexicologie. Programme :

- Ancien Français : Raoul de Houdenc, *Meraugiz de Portlesguez*, éd. M. Szkilnik, Paris, Champion (Champion classiques), 2004.
- XVIe siècle : Robert Garnier, *Les Juives*, éd. M. Jeanneret, Paris, Gallimard, Folio, 2007.

Bibliographie :

- J. Ducos ET O. Soutet, *L'ancien et le moyen français*, Paris, PUF, 2012.
- G. Raynaud de Lage et G. Hasenhor, *Introduction à l'ancien français*, Sedes, Paris, 2008.
- S. Lardon ET M.-C.Thomine, *Grammaire du français de la Renaissance : étude morphosyntaxique*, Paris, Garnier, 2009.

L5LFA031/ L5LFZ031 Linguistique française

1/ CM de M. Neveu : Dans le champ linguistique, le domaine de la syntaxe, méthodologiquement disjoint de la morphologie et de la sémantique, bien qu'en étroite corrélation avec ces deux composants, s'intéresse, entre autres, aux critères d'agencement dans la phrase des parties du discours (ou classes de mots), aux procédés de décomposition/construction de la phrase (selon les cadres théoriques), à la structure des syntagmes, à la question de la place et de la position des constituants dans la phrase simple et à leurs relations fonctionnelles, aux relations interpropositionnelles dans la phrase complexe, etc. En linguistique contemporaine, le statut d'unité syntaxique maximale conféré à la phrase est fréquemment remis en question. Ce qui conduit certains linguistes à considérer deux niveaux d'analyse distincts : (i) le niveau microsyntaxique, qui correspond à l'articulation des morphèmes et des syntagmes, c'est-à-dire aux unités de rang, inférieur ou égal à la phrase simple, (ii) et le niveau macrosyntaxique, qui correspond aux unités de rang égal ou supérieur à la phrase simple, et dont le fonctionnement est de nature à la fois syntaxique, sémantique et pragmatique. L'enseignement portera sur les questions suivantes : quelques aspects de la syntaxe et de la sémantique du verbe en français ; les problèmes de définition de la notion de phrase ; les notions de phrase simple et de phrase complexe ; la phrase averbale ; le problème des caractérisants détachés ; les ambiguïtés syntaxiques et prédicatives ; quelques aspects de la sémantique phrastique ; de la microsyntaxe à la macrosyntaxe.

2/ CM de M. Soutet : Le cours s'attachera à décrire la structure interne du verbe français (formes simples *vs* formes composées ; sémantique des auxiliaires aspecto-temporels ; sémantique des modes et temps) et la structure actancielle (diathèses ; transitivité et intransitivité ; relation attributive, *etc*).

3/ TD de M. Ilinski : Les parties de discours et les fonctions syntaxiques ; leurs rapports ; mots lexicaux (verbes, notamment) et mots grammaticaux (déterminants et pronoms, notamment).

Bibliographie :

- Neveu (F.), *Dictionnaire des sciences du langage*, Colin, 2011.
- Wilmet (M.), *Grammaire critique du français*, Bruxelles, Duculot, 5e éd.

L5LFA041/L5LFZ041 Linguistique romane, langue et littérature médiévales d'oc

Le premier volet de cet enseignement est une introduction à la linguistique comparée des langues romanes. Il sera centré sur la lexicologie historique (présentation critique des dictionnaires étymologiques) et la reconstruction du protoroman selon des méthodes de la grammaire comparée. Le second volet est une présentation de la langue d'oc médiévale (en confrontation avec l'ancien français) doublée d'un entraînement à la lecture des textes littéraires (poésies des troubadours) et des documents.

Back to ToC

L5LFA051/L5LFZ051 Rhétorique et argumentation

Dans la culture occidentale, la réflexion sur les techniques de persuasion remonte à la rhétorique, qui a, depuis Aristote (IVe s. av. J.-C.), cherché à expliciter le fonctionnement de la parole publique, et de son efficacité. Cet effort a été prolongé et renouvelé par les théories modernes de l'argumentation, au premier rang desquelles figure le *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, de Chaïm Perelman (1958). Le cours est divisé en deux parties. Dans la première on expose l'histoire et les enjeux de la rhétorique depuis l'Antiquité jusqu'au XX° siècle. Seront également caractérisés les genres oratoires (épidictique, délibératif, judiciaire), les cinq grandes divisions de l'art rhétorique (invention, disposition, élocution, mémoire, action), et les trois types de « preuves » définis par la tradition classique (logique, éthique, pathétique). Dans la seconde, on propose une classification des arguments les plus couramment utilisés en s'appuyant sur les conceptions pragmatiques du langage. En outre, on s'efforce de montrer l'intérêt des analyses argumentatives pour comprendre le fonctionnement des textes médiatiques contemporains, particulièrement les textes politiques ou publicitaires.

Bibliographie :

- R. Amossy, *L'Argumentation dans le discours*, Paris, A. Colin, 2000.
- Ch. Reggiani, *Initiation à la rhétorique*, Paris, Hachette, 2001.

L5LFA081/L5LFZ081 Significations et théories linguistiques

Le cours introduit à quelques modélisations linguistiques contemporaines qui prennent comme objet privilégié la signification. Sur la base de données empiriques empruntées au français (détermination nominale, négation, modalité, connecteurs de discours) on s'initie à différents systèmes et concepts élaborés pour la représentation de la signification et de son élaboration en contexte. Ce cours est l'occasion de le faire le point sur un certain nombre de notions clé pour l'analyse linguistique (valeur de vérité, signification, inférence, référence, prédicat, anaphore, présupposition, implicature, organisation de l'information, relations de discours, connecteurs argumentatifs), et de tracer des liens entre linguistique, logique, philosophie du langage et sciences cognitives.

L5LF23SL Sémantique générale

Ce cours inclut deux volets distincts : la sémantique et la pragmatique. Le premier est consacré aux problématiques fondamentales de la sémantique : les différentes approches permettant de définir le sens d'un mot, la polysémie et l'homonymie, la sémantique lexicale et grammaticale. Le deuxième représente une initiation à la pragmatique à travers les notions classiques telles que les verbes performatifs, la deixis et de l'endophore, les maximes conversationnelles, la politesse linguistique, etc.

L5LF90SL/L5LFG090/L5LFZ9SL Linguistique générale et comparée

Le cours montrera l'apport de la linguistique générale pour la description et la didactique des langues du monde : pas seulement les langues internationales, mais aussi les « langues en danger ». On expliquera comment sont fondées les codifications des langues sur des principes phonologiques, et la « grammatisation » ou les grammaires descriptives de référence, sur des propriétés typologiques saillantes des langues. On comparera non seulement les grammaires en tant qu'outils didactiques, mais aussi les modèles grammaticaux.

Bibliographie :

- W. Croft,.*Typology and Universals*, Cambridge, Cambridge Textbooks in Linguistics1990.
- Cl. Müller, *Les bases de la Syntaxe*, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux. 2008.
- G. Polian, *Eléments de grammaire du tseltal*, *une langue maya du Mexique,* Paris, L'Harmattan, 2006.

Back to ToC

Linguistique - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Première année

Au département Littérature et linguistique françaises et latine

F1FM01 Français moderne : introduction à l'analyse linguistique

Ce cours est une introduction à la linguistique du français. Il propose aux étudiants de porter sur la langue un regard distinct de celui auquel ils sont habitués par la grammaire scolaire. L'objectif de ce cours sera triple : 1/ montrer quelles sont les tâches principales de la linguistique ainsi que son importance pour comprendre le monde qui nous entoure. 2/ Apprendre à concevoir sa propre langue comme un système irréductible à tout autre ordre de réalité. 3/ Montrer que ce système n'est pas homogène et n'obéit pas à une norme immuable, mais qu'il est sujet à variation. Seront abordées les questions suivantes : des problèmes de syntaxe (qui seront abordés à travers la comparaison de la syntaxe normative avec celle du français « populaire ») ; la structure phonique (comment décrire les sons de la langue) ; la morphologie ; la différence entre l'oral et l'écrit (on prendra en compte l'apparition de nouvelles formes de l'oral issues des technologies modernes) ; la diversité linguistique liée aux types et aux genres de discours

À l'ILPGA (Institut de linguistique et de phonétique générales et appliquées)

L1F001 Introduction aux Sciences du Langage

Ce cours commence par une présentation des différences entre grammaire scolaire et linguistique, deux façons distinctes d'aborder les langues (notion de «faute», jugements de valeur sur les productions langagières, oral et écrit). Il se poursuit par une introduction aux notions de base des différents domaines de la linguistique :

- Phonétique (articulatoire, acoustique, auditive)
- Phonologie (phonème, allophone, paire minimale, variante libre, variante combinatoire)
- Double articulation
- Morphologie (morphème, allomorphes, lexème et mot-forme, paradigme, flexion et dérivation, composition)
- Syntaxe (structure en constituants, propriétés de codage)
- Sémantique et pragmatique (sens lexical, implicature, actes illocutoires)
- Linguistique historique (synchronie et diachronie, méthode comparative)
- Familles de langues
- Sociolinguistique (influence des facteurs sociaux sur les langues et leur emploi)
- Psycholinguistique (acquisition, compréhension et production du langage).

L1F002 Phonétique 1

Phonétique articulatoire : étude de l'appareil phonatoire (poumons, larynx, pharynx, résonateurs supra-glottiques) ; mécanismes de production des consonnes et voyelles ; introduction à l'instrumentation en phonétique ; classification articulatoire et transcription en API de sons du français et d'autres langues ; lecture de palatogrammes et de coupes sagittales. Phonétique acoustique : sons périodiques simples et complexes ; fréquence fondamentale ; notion de résonance et de formant ; représentation spectrographique de la parole. Phonétique perceptive : indices acoustiques exploités ; segmentation du flux de parole par l'auditeur ; variabilité de la parole et normalisation perceptive ; étude de quelques effets perceptifs.

Bibliographie

- Vaissière, J. (2011) *La phonétique*. "Que sais-je ?" n°637, P.U.F., Paris.
- Martin, P. (2008). *Phonétique acoustique : Introduction à l'analyse acoustique de la parole*. Armand Colin.
- Reetz, H. & Jongman, A. (2011). *Phonetics: Transcription, Production, Acoustics, and Perception.* Wiley-Blackwell.

Back to ToC

Linguistique - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Deuxième année

Au département Littérature et linguistique françaises et latine

F3FM03 Français moderne : questions d'énonciation

L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de mieux comprendre la construction de la référence en situation de discours, à partir de l'analyse de diverses formes de l'expression de la subjectivité dans le langage. En particulier, on étudiera le fonctionnement de l'appareil formel de renonciation ainsi que les formes de représentation du discours autre et leurs utilisations. Le cours se propose de donner des outils de réflexion et des techniques d'analyse pour faciliter l'approche d'un texte en première lecture. Dans cette perspective, les questions d'énonciation suivantes seront abordées : le rôle du verbe et les valeurs des temps en français, les modalités, et plus généralement les actes de langage et la construction des référents en rapport avec la situation d'énonciation (deixis) ou selon un système temporel coupé de l'énonciateur. Une place importante sera accordée à l'analyse des différentes formes de circulation des discours d'un contexte à un autre (discours rapporté, citations, intertextualité, allusions...). On étudiera alternativement des corpus de textes littéraires pour envisager différents styles d'écriture (fictions ou essais) et des corpus de textes médiatiques (presse, internet, forums, discours politiques, tracts, publicité...) pour envisager les enjeux en fonction des différents contextes et publics visés.

F3LMLC De la langue médiévale à la langue classique 1

« Honi soit qui mal y pense ! » s'écrie en 1348 le roi d'Angleterre Edouard III après avoir ramassé la jarretière bleue que venait de perdre la comtesse de Salisbury. Aujourd'hui, nous dirions « Honte à celui qui y voit du mal » - et encore - et un roi d'Angleterre ne s'exprimerait plus en français. La langue ne cesse en effet de se transformer : sa graphie change, son lexique se renouvelle, son système grammatical se modifie et les espaces où elle est parlée évoluent. Le cours se propose d'étudier ces changements de façon d'abord externe en présentant les principaux phénomènes socio-historiques et politiques qui ont déterminé la naissance et l'évolution de la langue française. Allant de la formation des langues romanes à l'aube de la Révolution française, il examinera successivement les grands enjeux des différents états de langue (ancien français, moyen français, français de la Renaissance et français classique). Il abordera ainsi plusieurs dynamiques comme la question du rapport entre latin et français, entre langue orale et langue écrite, entre dialecte et langue, ou les phénomènes de plurilinguisme, de colinguisme ou d'institution linguistique. Mais le cours sera aussi l'occasion de découvrir la linguistique diachronique de façon plus interne à partir de l'exemple de la formation du lexique et des évolutions de la morphologie nominale, en particulier la déclinaison nominale et sa disparition.

À l'ILPGA (Institut de linguistique et de phonétique générales et appliquées)

L3F001 Phonologie 1

Unités de la phonologie : sons, phones, phonèmes, syllabes. Théories structurale et générative (modèle SPE). Phénomènes du français et d'autres langues.

Bibliographie

Brandão de Carvalho, .J, Nguyen, N. et S. Wauquier. 2010. *Comprendre la phonologie*, PUF.
Odden, D. 2005. *Introducing Phonology*, Cambridge University Press.

1h30 de CM et 1h30 de TD donc 3 heures au total par semaine

Back to ToC

L3F002 Morphologie

Étude de la variation formelle des parties du discours (morphologie flexionnelle). En s'appuyant sur diverses langues, ce cours traite de la variation formelle du verbe, du nom, de l'adjectif, du déterminant et des catégories grammaticales sources de ces variations : temps, personne, aspect grammatical, nombre, genre, cas, etc. Sémantique des cas morphologiques (expression du lieu vs. expression du mouvement ; aspect grammatical perfectif vs. aspect grammatical perfectif, etc.) ; Cas morphologique et fonctions grammaticales ; La notion d'accord (dans la phrase, dans le groupe nominal) La fin de ce cours sera consacrée à la présentation des procédures heuristiques exploitées en syntaxe (tests de constituance appliqués au français).

L3F003 Acquisition du langage 1

Cet enseignement présente les premières acquisitions linguistiques et langagières chez l'enfant entre 0 et 3 ans. Après avoir examiné les capacités précoces et prédispositions du nouveau-né pour l'acquisition du langage, le cours s'attache à présenter le développement de la communication pré-linguistique à la fois sur le plan dialogique et sur le plan sémiologique. Une fois ainsi posées les bases de l'acquisition du langage, on aborde l'acquisition du système phonologique, le statut sémiologique des premiers mots, le développement du lexique, les premiers énoncés et le processus de mise en place de la syntaxe, depuis les combinaisons verticales d'énoncés à un terme jusqu'à l'explosion grammaticale et syntaxique de la fin de la troisième année, en passant par les énoncés à deux termes et les processus de transition, à base de constructions, des premiers énoncés de forme adulte. L'enseignement s'achève sur un aperçu des premiers développements pragmatiques, actes de langage et inscription dans le dialogue.

Eléments de bibliographie

- Bernicot, J. et Bert-Erboul, A. (2009) *L'acquisition du langage par l'enfant*. Paris, Editions In Press.
- Bruner, J. S. (1987). *Comment les enfants apprennent à parler*. Retz., Paris
- François, F., François, D., Sourdot, M. et Sabeau-Jouannet, E. (1977). *La syntaxe de l'enfant avant cinq ans*. Larousse, Paris.
- Karmiloff, K et Karmiloff-Smith (2003) *Comment les enfants entrent dans le langage*. Retz, Paris.
- Marcos, H. (1998). *De la communication prélinguistique au langage. Formes et fonctions*. L'Harmattan, Paris.

L3MPH2 Phonétique 2

1) Phonétique acoustique: caractéristiques acoustiques des sons du français: lecture de spectrogrammes 1 : spectrogrammes stylisés puis réels : voyelles, consonnes, syllabes ; sensibilisation à quelques différences acoustiques entre normal, L2 et pathologie pour quelques voyelles du français. 2) La voix (production, fonctions linguistiques ou paralinguistiques...): diversité de la qualité de voix : chuchoté, cri, chant... 3) Les variations du français. 4) Prosodie 1 ° : les mesures de base en acoustique : suprasegmental: les paramètres à étudier (rythme, débit, intonation, pause, fluence...).

Bibliographie

- Carton, F., 1974, *Introduction à la phonétique du français*, Paris, Bordas.
- Calliope, 1989, *La parole et son traitement automatique*, CNET, Paris, Edition Masson.
- Detey S., J. Durand, B., Laks & Lyche, C., 2010, *Les variétés du français parlé dans l'espace francophone : ressources pour l'enseignement*, collection L'Essentiel français, Paris, Editions Ophrys.
- Laver, J., 1980, *A phonetic description ofvoice quality*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Vaissière, J., 2011, *La phonétique*, "Que sais-je ?" n°637, Paris, P.U.F.

Back to ToC

Linguistique - Paris 3 - Sorbonne Nouvelle - Troisième année

*Pour étudiants **spécialisés** en linguistique, avec une **formation solide en linguistique française**.*

Au département Littérature et linguistique françaises et latine

F5LG01 Stylistique de la poésie
Ce cours propose une présentation de l'analyse stylistique de la poésie, versifiée ou non. On y fera le point sur les questions de métrique, de prosodie et de versification, ainsi que sur l'organisation textuelle propre au texte poétique. Le corpus d'étude sera majoritairement composé de textes en vers du XIXe siècle, époque charnière entre un certain traditionalisme formel et des innovations de plus en plus marquées. Ce cours peut intéresser tous les étudiants désireux d'approfondir et de préciser leur approche formelle des textes littéraires.

F5LG02 Énonciation et sémantique du genre littéraire
Ce cours propose de mener une analyse linguistique des contraintes de genre dans le texte littéraire. Il s'agira d'une approche linguistique du style et du critère de « littérarité » dans différents types d'écriture. Ce cours permettra d'étudier : 1. La relation entre récit et discours à partir de « l'appareil formel de renonciation » afin de caractériser L'énonciation narrative et le statut du commentaire, 2. La structure linguistique du dialogue - et la relation entre dialogue et texte de fiction, 3. La distinction prose/poésie à partir de quelques faits de ponctuation. On abordera ainsi des problèmes de constitution du sens dans les genres littéraires selon qu'il s'agit de roman, de théâtre ou de poésie.

F5LG03 Grammaire française 1
Ce cours examinera la définition de la phrase en français, dotée d'une modalité d'énonciation (assertion, interrogation, injonction) ainsi que ses structures fondamentales (phrase verbale, averbale, clivée) et les constituants majeurs de la phrase (sujet, complément direct, indirect, attribut, circonstants).

F5LG04 Sociolinguistique
Ce cours porte sur la variation linguistique en français à partir du XVIIe siècle et jusqu'à nos jours. Il ne s'agit pas d'analyser tous les changements linguistiques caractéristiques de cette époque, mais plutôt de se demander quelle est la nature de l'évolution linguistique et quels sont les paramètres socio-discursifs qui y contribuent. Ce cours se situe au carrefour de deux disciplines connexes : la sociolinguistique historique et l'analyse du discours : Du point de vue de la sociolinguistique, il s'agira de réfléchir sur la manière dont la société gère ses rapports avec la langue à travers l'histoire. Cette réflexion portera sur le rapport entre les acteurs sociaux et la standardisation du français, sur la politique linguistique en France depuis le XVIe siècle, sur les problèmes de colinguisme etc. Du point de vue de l'analyse du discours, on essaiera d'articuler l'émergence des discours sur la langue observables dans les dictionnaires, les grammaires, les manuels scolaires avec les pratiques sociales, les genres de discours (grammaire raisonnée ou « remarques sur la langue »), le positionnement idéologique et les lieux d'énonciation.

F5LG06 Histoire de l'orthographe française depuis les origines
Cet enseignement a pour but de donner une vue d'ensemble sur la manière d'écrire le français depuis les débuts jusqu'à nos jours. À partir d'un corpus de textes manuscrits et imprimés composés entre le XIIe siècle et le XVIe siècle, on étudiera d'abord les systèmes graphiques des copistes et imprimeurs, avant l'époque qui a vu l'établissement progressif d'une norme graphique. Des textes théoriques (traités, grammaires, préfaces de dictionnaires, etc.) nous permettront d'aborder les premières réflexions sur l'orthographe et l'élaboration de normes. En situant ces phénomènes et ces réformes dans un contexte historique large, on pourra étudier les enjeux socio-culturels liés à l'écriture et à l'orthographe, depuis le Moyen Âge jusqu'à l'époque contemporaine (rectifications de 1992).

Back to ToC

F5LG05 Questions d'énonciation en diachronie du français

En nous limitant, dans un premier temps, à des textes relevant de l'ancien et du moyen français (XIe - XVe siècles), il s'agira de mettre en évidence les propriétés énonciatives caractérisant quelques-uns des genres littéraires représentatifs de l'époque médiévale (vies de saint, chansons de geste, lais, romans en vers, romans en prose). Seront abordées en particulier : - l'étude de la deixis : l'inscription du narrateur et du récepteur (auditeur-lecteur) dans la narration ; l'évolution des emplois des déictiques spatio-temporels en relation avec la transmission supposée des textes (performance orale, lecture à voix haute...) ; - l'étude du discours rapporté : les différentes formes de discours rapporté représentées, leurs modes d'enchâssement dans la narration et leurs marques linguistiques ; la place réservée aux formes non marquées (notamment au discours indirect libre). Dans un deuxième temps, on abordera la question des marqueurs du discours, à travers l'étude diachronique de quelques marqueurs précis à valeur assertive : *certes, voir, voire, vraiment, voirement*... Pour l'analyse de ces marqueurs, on s'appuiera alors sur une diachronie plus large, allant du français médiéval jusqu'au français classique.

F5LG07 Syntaxe de la langue parlée 1

Nous traiterons tout d'abord des effets de la mise en discours à l'oral : recherches de dénomination, bribes, incises, parenthèses. Puis nous développerons une approche méthodologique permettant de décrire certains faits de la syntaxe du français. Seront abordés, à partir de l'analyse distributionnelle, l'étude de la négation, des clitiques et de la restriction. La fin du cours abordera le problème du découpage des unités à l'oral.

F5LG08 Histoire des théories linguistiques et enseignement (XVIIe-XVIIIe)

Objectifs du cours : - développer une réflexion sur les enjeux soulevés par l'analyse du langage à partir d'informations précises sur l'histoire de la description du français sur le long terme - transmettre des informations factuelles sur les principaux problèmes de description du français, à partir de l'histoire du traitement de ces problèmes - développer une réflexion critique sur l'historicité des concepts et des problèmes abordés par les grammaires du français - développer une méthodologie de l'analyse du discours grammairien. Programme : le cours propose l'étude des outils linguistiques qui se développent du XVIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, et de leur rôle dans le processus de *grammatisation* du français et dans la construction d'une langue commune. Il comporte quatre parties consacrées respectivement aux grammaires (émergence d'une tradition de la grammaire française appuyée sur la tradition antique, identification des principaux problèmes de description du français) ; aux Remarques sur la langue française dont la tradition est inaugurée par l'ouvrage éponyme de Vaugelas (1647), aux outils de traitement du lexique (invention du dictionnaire monolingue, traitement de la synonymie, du phénomène collocatif) ; aux manuels d'enseignement dont on explorera l'origine et les formes spécifiques jusqu'à l'apparition de la grammaire scolaire à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles.

F5LG09 Sémantique lexicale

Ce cours commencera par un rappel des notions de base avant d'approcher les relations sémantiques et les relations formelles à travers la logique du sens telle que la présente Robert Martin. Le cours présentera ensuite la sémantique du prototype décrite par Georges Kleiber. Ce qui permettra enfin de discuter les questions de sémantique lexicale en liaison avec les dictionnaires en prenant en compte les variations lexico-sémantiques observables entre des entreprises lexicographiques comme le dictionnaire *Robert* ou le *TLFi* et les descriptions lexico-sémantiques proposées, pour l'espace francophone, par des inventaires lexicaux ou la *Base de données lexicographiques panfrancophone*.

Back to ToC

F5LG10 Initiation à l'histoire de la langue française
Ce cours s'adresse aux étudiants qui souhaitent s'initier à la lecture des textes anciens (Moyen Âge et Renaissance) et acquérir des bases solides pour faire de la linguistique diachronique. En travaillant sur un corpus de textes littéraires ou documentaires des XIe-XVIIe siècles, sera abordée l'étude des paradigmes morphologiques qui ont le plus évolué et des phénomènes syntaxiques les plus intéressants par rapport au français moderne : les démonstratifs, le pronom personnel, les verbes, la négation. Seront analysés aussi quelques phénomènes phonétiques en relation avec les graphies, à une période où le code écrit du français n'est pas encore strictement norme. L'analyse de tous ces phénomènes sera toujours effectuée dans une perspective diachronique et en faisant constamment référence au français moderne.

F5LG11 Francophonie du Nord
Ce cours étudie l'usage et le statut de la langue française dans les pays qui l'ont vu naître (France), ou qui sont issus de la Romania (Belgique, Luxembourg, Suisse, Val d'Aoste), ou qui ont connu une implantation très ancienne de colons francophones (Québec). L'histoire et l'économie de ces pays, dans la mesure où elles ont une incidence sur l'usage et le statut du français, seront évoquées. Les « particularités » phonétiques, morphosyntaxiques et lexicales des variétés de français seront traitées par rapport au « français standard », ce qui amènera à définir la langue française comme un ensemble de sous-systèmes et à poser les notions de « norme endogène » (propre à un pays francophone), et de « norme exogène », lesquelles s'avèrent nécessaires lorsque l'on s'intéresse à l'usage du français en dehors de l'Hexagone.
2 heures de TD par semaine

À l'ILPGA (Institut de linguistique et de phonétique générales et appliquées)

L5F001 Linguistique de corpus
Traitement des corpus écrits et oraux. Parallèle entre écrit et oral. Méthodes de constitution et de gestion au sein d'une base de données. Introduction et entrainement aux principes de transcription et d'alignement des corpus. Interactions entre différentes disciplines de la linguistique : syntaxe, acquisition, phonétique. Diversité des méthodes de transcription en fonction des domaines et des objectifs (français parlé, interactions verbales, acquisition, didactique...).

L5F003 Syntaxe 2
4 cours au choix :
Cours de Karen Ferret :
Nous étendrons les principes de la *Théorie X-Barre* à la phrase simple et complexe, en présentant l'hypothèse selon laquelle la phrase a pour tête la flexion verbale. Nous traiterons de la syntaxe des phrases à un temps simple vs. les phrases à un temps composé en français et de la distribution du verbe fléchi et du verbe non fléchi. En prenant comme fil conducteur la dérivation syntaxique des phrases dans ce cadre théorique, nous présenterons les divers modules qui composent cette théorie (*Théorie du Gouvernement*, *Théorie du Cas*, *Theta-Théorie*, etc.) ainsi que les concepts ou les principes qui les complètent. La présentation des modules et l'illustration de leur interaction [conception modulaire du modèle grammatical] se fera principalement à travers l'étude de phénomènes syntaxiques du français (interrogatives, relatives, passif, reconsidération de la classe des verbes intransitifs, etc.). D'autres langues seront abordées dans une perspective contrastive, afin d'illustrer, notamment, le concept de *paramètre.* (ex. pour rendre compte de la variation à travers les langues de la position respective de la tête d'un syntagme et de son complément).

Back to ToC

Bibliographie :

- Carnie, A. 2002, *Syntax*, Blackwell, Cambridge.
- Chomsky, N. 1987, *La Nouvelle Syntaxe, Concepts et conséquences de la Théorie du Gouvernement et du Liage*, Seuil, Paris.
- Chomsky, N. 1991, *Théorie du Gouvernement et du liage. Les conférences de Pise,* Seuil, Paris
- Chomsky , N.1995, *The Minimalist Program*, MIT Press.
- Haegeman, L. 1994, *Introduction to Government and Binding Theory*, Blackwell, Cambridge.
- Radford, A. 1988, *Introduction to Transformational Grammar*, CUP, Cambridge.
- Radford, A. , 2004. *Minimalist Syntax*. CUP, Cambridge.
- Rouveret, A. 1987, *Présentation et commentaire de la Nouvelle Syntaxe*, pp. 7-73, et Postscript, pp. 205-364, in Chomsky, N. (1987), *La Nouvelle Syntaxe, Concepts et conséquences de la Théorie du Gouvernement et du Liage*, Seuil, Paris.

Cours de Kim Gerdes

Le cours portera sur les grammaires de dépendance, une approche à la syntaxe fondée par Lucien Tesnière. La structure centrale est l'arbre de dépendance, un graphe des liens fonctionnels entre les mots ou morphèmes. Le lexique détient un statut privilégié, en particulier la description formelle de différents degrés d'idiomaticité, incluant des structures compositionnelles, les collocations et les expressions figées.

Bibliographie :

- Tesnière, Lucien. *Eléments de syntaxe structurale*. Librairie C. Klincksieck, 1959.
- Mel'cuk, Igor Aleksandrovic. *Leçon inaugurale, Collège de France, Chaire internationale: vers une linguistique sens-texte*. Collège de France, 1997.
- Kahane, Sylvain. "Grammaires de dépendance formelles et théorie sens-texte." *TALN* 2001 (Traitement automatique des langues naturelles) (2001).
- Gerdes, Kim, and Sylvain Kahane. "Defining dependencies (and constituents)." dans : *Computational Dependency Theory*. Vol. 258. IOS Press, 2013.

Cours de René Lacroix

Le cours est consacré à l'étude des propriétés de codage (accord du verbe avec ses arguments, systèmes casuels, ordre des mots) et de comportement dans les langues du monde. Seront également introduites les problématiques de l'alignement (accusatif, ergatif, etc.) et du sujet.

Bibliographie

- Creissels, D., 2006, *Syntaxe générale, une introduction typologique*. Vol. 1. *Catégories et constructions*, Paris : Lavoisier.
- Dixon, R.M.W., 1994, *Ergativity*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Givon, T., 2001, *Syntax*, Vol. 1, John Benjamins.
- Lazard, G., 1994, *L'actance*, Paris : PUF, Linguistique nouvelle.

Cours de Pollet Samvelian

Partant d'un ensemble de données empiriques de la syntaxe du français, nous réfléchirons sur les différentes façons d'analyser les phénomènes concernés dans un modèle de constituance et d'en proposer une représentation syntaxique abstraite dans le cadre du modèle X-barre. Seront abordées en particulier les dépendances à distance et les constructions auxiliaires.

Bibliographie :

- Abeillé, A. (2007), *Les grammaires d'unification*, Hermès.
- R. Borsley, (1996), *Modern Phrase structure grammar*, Blackwell, London.
- Muller, C. (2002), *Les bases de la syntaxe, syntaxe contrastive*, français langues voisines, PUB, Bordeaux.

Back to ToC

Linguistique - Paris 8 Saint-Denis - Première année

Introduction à l'étude du langage
Le CM présente d'abord les principaux champs d'étude de la linguistique en tant qu'elle est une étude scientifique des langues et du langage. Puis il introduit les principales notions de phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique. Les théories ainsi que les concepts qu'elles ont élaborés sont présentés chronologiquement et sur la base de données linguistiques provenant de langues variées. Ce cours est complété par un TD où les contenus vus en cours sont repris et retravaillés notamment via l'étude de textes et des exercices.

Redécouvrir la grammaire française
Ce cours est consacré à la morphologie et à la syntaxe du français, avec une attention particulière aux questions suscitées par la coexistence d'au moins deux systèmes dans la compétence linguistique des locuteurs natifs, le système vernaculaire ou "dialectal" propre à la communication informelle, et le système standard codifié par la grammaire normative. Il fournit les outils descriptifs et analytiques qui permettent de formuler et comparer les régularités grammaticales dans le domaine de l'organisation de la phrase et/ou de l'expression et de l'interprétation du temps grammatical.

Histoire des théories linguistiques
Si l'on peut dater la naissance de la science du langage des premiers travaux de grammaire comparée des langues indo-européennes au début du XIXe siècle, les plus anciens témoignages d'une réflexion sur le langage remontent au moins au temps de Platon, et même bien au-delà, quand on réalise que la mise au point d'une écriture suppose, implicitement, une forme d'analyse du langage. Le cours visera à parcourir cet ensemble, pour donner à l'étudiant débutant en linguistique un panorama certes superficiel, mais très large, de cette histoire des réflexions sur le langage.

Linguistique - Paris 8 Saint-Denis - Deuxième année

Phonétique
Éléments de phonétique générale. Introduction à la phonologie structurale : analyse distributionnelle et théorie du phonème.

Logique
Ce cours fournit une introduction à la logique symbolique classique (calcul des propositions, calcul des prédicats du premier ordre) à l'intention des étudiants en sciences du langage. L'intérêt se concentre sur les relations entre logique et langage et sur l'exploitation des outils de la logique formelle dans des disciplines comme la sémantique et la pragmatique.

Introduction à la didactique 1
L'objectif de ce cours est de faire découvrir et de situer les aspects essentiels des différentes composantes de la didactique des langues. Nous ferons le point sur les théories du langage en lien avec les théories de l'apprentissage. Nous les mettrons en regard avec l'évolution des courants méthodologiques de l'enseignement des langues. Le cours sera organisé autour de l'étude d'extraits de textes de référence ou de synthèse, ainsi que de l'analyse de méthodes d'enseignement des langues.

Back to ToC

Langage et cerveau
Ce cours est une introduction à l'étude des bases cérébrales du langage. Les thèmes suivants seront abordés : - la spécificité du langage humain par rapport aux systèmes de communication animale ; les différentes tentatives de localisation cérébrale du langage : de l'étude des patients cérébro-lésés à l'imagerie cérébrale ; l'apport de l'étude des troubles du langage (aphasie et dyslexie) aux modèles psycholinguistiques.

Francophonie, patrimoine culturel et usages didactiques
Il s'agit dans ce cours de découvrir ou approfondir ses connaissances sur le patrimoine culturel francophone (chanson, poésie, littérature, cinéma), francophone étant entendu au sens large : francophonie du sud, francophonie insulaire mais aussi francophonie de France et du Québec. On envisagera simultanément les usages didactiques des productions appartenant à ce vaste patrimoine, comme documents exploitables en classe de langue ou en autonomie, dans la perspective d'une plus grande ouverture à la diversité de la francophonie.

Production du langage
Comment passe-t-on de l'intention de communiquer à l'énonciation ? Quelles sont les différentes étapes du processus de production ? Nous présenterons les principales études et modèles psycholinguistiques qui tentent de répondre à ces questions. Il vivement conseillé aux étudiants d'avoir des connaissances en psycholinguistique.

Sociolinguistique
Pas de descriptif

Langage et musique
Pas de descriptif

Pathologie du langage
Pas de descriptif

Linguistique - Paris 8 Saint-Denis - Troisième année

*Pour étudiants **spécialisés** en linguistique, avec une **formation solide en linguistique française**.*

Phonologie 1
Des phonèmes aux règles. Problématique des alternances morpho-phonologiques et modèles dérivationnels : phonologie générative classique et phonologies naturelles.

Syntaxe 2
Ce cours est un approfondissement des enseignements de Syntaxe 1, et étend la notion de structure aux domaines de la phrase complexe et des phrases non-déclaratives.

Acquisition Langue seconde
Réflexion sur les conditions nécessaires à l'acquisition d'une langue par l'enfant (L1) et par l'adulte (L2). Présentation de différents facteurs pouvant expliquer le résultat variable de l'acquisition d'une langue seconde ou étrangère par l'adulte (période critique, motivation, acquis précédents, etc.).

Philosophie du langage
Pas de descriptif

Diversité linguistique en Île de France
Pas de descriptif

Back to ToC

Pragmatique

Ce cours aborde l'étude des diverses dimensions du sens des énoncés en contexte. On distinguera dans le contenu informationnel d'un énoncé le sens explicite et le sens implicite ainsi que les présuppositions et les implicatures (conventionnelles et conversationnelles). On abordera aussi la question du sens des énoncés non assertifs (notamment des énoncés interrogatifs et exclamatifs) et on étudiera les dimensions expressive et argumentative des énoncés. D'où une réflexion sur ce qui distingue phrases et actes de langage.

Back to ToC

Linguistique - Paris Nanterre - Première année

3LSL101S Grammaire 1

Le programme concerne la définition des classes de mots, ou «parties du discours», ou «catégories» (Nom, Verbe, Adjectif, etc.) et procède en deux temps : d'une part l'évaluation critique des définitions proposées par les manuels, les dictionnaires ou les grammaires de référence, d'autre part la proposition de nouveaux critères de caractérisation – on aborde les catégories par le biais de leurs propriétés morphologiques et syntaxiques, que l'on interprète pour être en mesure de compléter cette description formelle par une identité sémantique.

3LSL102S Langage, sémiologie, sciences humaines

Partie « Langage, sémiologie » : L'objet de ce cours est de s'intéresser non seulement aux langues, aux signes linguistiques et à l'activité de parole, mais à toutes les formes de langage, à toutes sortes de signes et aux diverses modalités de la communication. Nous vivons dans un univers de signes, où tout peut être considéré comme signe (tel habit, tel arbre, telle couleur, etc.) si tant est que l'on s'attache à interpréter sa présence dans telle ou telle situation. Il est possible d'attacher un langage à tous les êtres vivants, dès lors que quelque chose dans leur comportement peut être relié à de l'expression volontaire, à une signification et à une forme de codification. La communication est un mode de relation entre les individus, qui ne se réduit pas à de la transmission d'information, dont les mécanismes sont complexes et qui régule toutes les relations intersubjectives. C'est dire combien ces questions sont essentielles pour quiconque s'intéresse à l'être humain dans sa dimension psychique ou sociale. Partie « Sciences humaines » : Outre la sémiologie, certaines sciences dites connexes se consacrent plus spécifiquement à une approche du langage associant les sciences du langage à une autre science humaine, notamment la sociologie (sociolinguistique), l'ethnologie (ethnolinguistique), la psychologie (psycholinguistique).

3LSL103S Lecture de textes linguistiques

Dans le cadre d'une initiation aux sciences du langage et à ce qu'elles ont pu apporter aux sciences humaines en général, il est important d'avoir accès à quelques-uns des textes fondateurs, où sont posés les grands questionnements qui rendent cette discipline intéressante : qu'est-ce que le langage, qu'est-ce qu'un signe, qu'est-ce que le sens, comment sont organisées les langues, comment sont-elles utilisées et quelles sont leurs fonctions dans la société et dans les relations intersubjectives en général ; comment caractériser ces objets particuliers que sont un discours, un texte, une conversation, une phrase, ou même un mot, ou un simple son linguistique (par différence avec d'autres sons par exemple) ? Les cours magistraux de ce premier semestre en sciences du langage permettent de traiter ces questions, cruciales pour quiconque s'intéresse à ces objets si divers, si complexes, et pourtant si ordinaires que sont langues, textes et discours. Ce TD vient en soutien de ces cours magistraux et vise à aider à lire et comprendre les textes auxquels les cours magistraux font référence et sur lesquels ils s'appuient. Chaque séance sera consacrée à la lecture d'un texte, dont on restituera le contenu, dont on dégagera les principaux apports, et que l'on illustrera d'exemples. Ce faisant, on aura l'occasion d'acquérir 4 compétences importantes pour la pratique de la réflexion et de l'analyse en sciences humaines : reconstituer les grandes articulations d'une pensée, identifier les termes spécialisés dans un texte, connaître les différentes techniques permettant de les interpréter, savoir les définir à l'aide de définitions rigoureuses,trouver des exemples pour illustrer une hypothèse ou un résultat,distinguer entre hypothèse, citation et résultat.

Back to ToC

3LSL104S Linguistique générale et linguistique française

A : Linguistique générale :

- Le cours s'intéressera à l'articulation entre langage et pensée. Son déroulement se fera en quatre étapes : (i) Nous commencerons notre exploration avec la logique aristotélicienne, dans laquelle est élaborée une tripartition entre les signes sensibles, les états de l'âme et les choses de la réalité, et où sont définies les notions de propositions et de raisonnement. (ii) La seconde étape de notre parcours nous amènera à la frontière du 19e et du 20e siècle, à la naissance de la philosophie du langage et à l'élaboration de la logique moderne par G. Frege. Nous nous attarderons sur la distinction entre sens et dénotation et ses implications sur l'articulation entre langage et pensée. (iii) Nous nous intéresserons ensuite aux sciences cognitives qui prennent leur essor aux États-Unis à partir des années cinquante et à un modèle linguistique qui s'inscrit directement dans ce mouvement : les grammaires génératives (N. Chomsky). (iv) Pour finir, nous en viendrons à l'époque contemporaine en présentant la théorie du cerveau statisticien. Nous aborderons à cette occasion les approches bayésiennes du langage et leur inscription dans les neurosciences cognitives actuelles.

B : Linguistique française :

- Le cours présente les premiers concepts à maîtriser pour se familiariser avec la grammaire française contemporaine (ses choix théoriques et méthodes de description), afin d'initier les étudiants à la recherche dans ce domaine. On commencera par distinguer une approche historique (ou "diachronique") d'une description "synchronique" : à un moment donné (par exemple : la langue du XVIe siècle ou la langue du XXe siècle). On se demandera si, en matière de diachronie, l'évolution doit être condamnée, jugée néfaste pour le français (par exemple, l'emploi de plus en plus commun de "*aller au coiffeur*" est-il condamnable ? Comment peut-il s'expliquer ? etc.). On définira ce que représente une approche descriptive (c'est-à-dire non normative) de la langue conçue en synchronie (en l'occurrence, l'état contemporain du français), à travers les domaines de la morphologie, de la syntaxe et de la sémantique : comment caractériser les classes de mots (le Nom, le Verbe, etc.) et leurs fonctions (le Sujet, le Complément d'objet, etc.)

Linguistique - Paris Nanterre - Deuxième année

3LSM301S Lexique 1 (unité lexicale et relations sémantiques)

Ce cours, constitué d'un CM et de TD, est une initiation à la lexicologie. Il interroge la notion même d'unité lexicale. Celle-ci sera envisagée relativement au signe linguistique saussurien, mais également dans sa relation avec des unités qui, a priori ne sont pas considérées comme lexicales : nom propre, mots grammaticaux, termes techniques, noms de marques déposées, vocables. L'objet est d'approcher au plus près le phénomène lexical en opposant le lexème avec ce qu'il n'est pas. Une seconde partie du cours s'intéressera aux principales relations sémantiques : hyperonymie / hyponymie, méronymie / holonymie, synonymie, antonymie. Le CM proposera une caractérisation théorique du lexique qui procédera en cinq temps : (i) notions fondamentales ; (ii) le signe et l'unité lexicale ; (iii) la morphologie lexicale ; (iv) la relation de dénomination ; (v) la sémantique lexicale. Les TD seront consacrés à des applications sur des exemples choisis.

3LSM302S Phonétique et Phonologie 1 (Phonétique et introduction à la phonologie)

Ce cours introduira à la phonologie *via* la phonétique : deux disciplines qui étudient les sons du langage mais dans un but et avec des moyens très différents. La phonétique étudie la substance sonore en tant que fait physique et physiologique : production, transmission et réception du son. La phonologie étudie la forme sonore des langues : les caractéristiques de l'écriture mentale du son. Après avoir étudié la phonétique, essentiellement sous l'angle de la production des sons, on mettra en place une méthode d'analyse des corpus de langue permettant de caractériser du point de vue phonologique le rapport entre: -la prononciation des sons du langage (notions de transcription phonétique, allophonie, processus); -l'écriture mentale des sons (notions de phonème, d'opposition distinctive, de neutralisation, de système d'oppositions, de représentation phonémique). La progression se fait par des exercices d'application à des corpus de langues les plus diverses.

Back to ToC

3LSM303S Sémantique 1

Ce cours, constitué d'un CM et d'un TD, est une initiation à la sémantique. Le CM sera axé sur la présentation de différents cadres théoriques, depuis les approches formelles jusqu'à la sémantique du prototype en passant par la sémantique structurale. Le TD mettra en pratique les notions vues en CM. Il sera aussi l'occasion de nous concentrer sur un objet empirique particulier : le groupe nominal. On abordera ainsi différentes classes sémantiques (massif / comptable, noms collectifs, noms d'évènement, noms intensifs, noms relationnels, etc.). On s'intéressera aussi à la pluralité et à la sémantique des déterminants.

3LSM304S Sociolinguistique 1 (Sociolinguistique : principes généraux)

Principes généraux en sociolinguistique : présentation du point de vue sociolinguistique ; notions générales - norme, variation, dimensions de la variation (socioculturelle, géographique, situationnelle notamment) ; question de la description des langues non standard (notion de communauté sociolinguistique, pluralité de la notion de norme, principe de l'hétérogénéité ordonnée, système règles et variation).

3LSM305S Syntaxe 1

Il est généralement admis que la phrase est l'unité que la syntaxe se donne à décrire – mais il s'agit en fait d'un objet problématique : «commencer par une majuscule et se terminer par un point» est un critère qui ne vaut pas pour l'oral, et qui, à l'écrit, n'est ni spécifique (voir : *Alors, heureuse? – Oui*.) ni général (on reconnaît une phrase dans : *il va pleuvoir*) ; «être doté d'un sens qui se suffit à soi-même» n'est pas non plus caractéristique (*Moi vouloir toi* est parfaitement interprétable, mais on n'y reconnaît pas une «phrase», et on reconnaît bien qu'est une phrase *D'incolores idées vertes dorment furieusement* sans pour autant être en mesure de lui attribuer un sens). Bref : les définitions classiques sont contestables, et une caractérisation adéquate nécessite de nouveaux outils ; c'est ainsi que, pour rendre compte de la phrase traditionnellement dite «simple», il y a lieu de distinguer entre deux types de composants (les «constituants» et les «incidents») et deux types de syntaxe («micro-syntaxe» et «macro- syntaxe»). On montrera que la microsyntaxe obéit à des principes hiérarchiques que l'on peut représenter par une structure arborescente, par exemple lorsqu'un verbe ou une construction verbale régit/gouverne d'autres éléments. On verra qu'en plus cette structure est récursive, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un petit nombre de configurations qui peuvent s'emboîter à l'infini pour former des «phrases» aussi longues qu'on le souhaite. On posera donc dans ce cours les bases d'une représentation formelle pour encoder la notion de groupe, la relation partie-tout entre groupes, et la relation de dépendance entre un groupe et une tête : arbres de constituants, arbres de dépendance, et toutes les représentations hybrides imaginables. On montrera enfin que la macrosyntaxe (énoncé ou unité illocutoire) ne coïncide pas toujours avec la microsyntaxe, même si le terme de « phrase » est utilisé dans les deux sens.

3LSDM813 Langage, acquisition, apprentissage 1

L'objectif de ce cours est d'aborder l'acquisition du langage chez l'enfant à partir de 18 mois. S'appuyant sur des recherches récentes en acquisition et sur des corpus réalisés et recueillis auprès d'enfants, le cours exposera divers processus d'acquisition du langage : développement morphosyntaxique, émergence et diversification du lexique, du temps et de l'aspect et construction de la capacité narrative. Ces thèmes seront traités dans une perspective interactionniste qui illustre comment l'enfant apprend à parler dans l'interaction avec l'adulte (parents, enseignants, etc.).

Back to ToC

Linguistique - Paris Nanterre - Troisième année

*Pour étudiants **spécialisés** en linguistique, avec une **formation solide en linguistique française**.*

3LSM503S Sémantique 2

L'objectif de ce cours est de se familiariser avec les acquis de la sémantique concernant le sens et la référence des phrases simples et des phrases complexes. On étudiera le phénomène de la paraphrase, en analysant ce qui dans la sémantique d'une phrase ne dépend pas directement des entités lexicales mobilisées ou des structures syntaxiques en présence : voir les relations entre *Les avions sont de plus en plus lourds* et *Le poids des avions augmente* ou entre *Pierre invite Marie* et *Marie est invitée par Pierre*. On distinguera alors deux faces de la sémantique d'une phrase : ce qu'elle dit, son contenu, et la façon dont elle le dit. On étudiera plus particulièrement la question de la référence des verbes, selon que cette référence est plus ou moins dynamique (*Pierre est assis / Pierre s'assied*), plus ou moins transitoire (*Pierre aime le tennis / Pierre commente le match*). On présentera la question de la référence des propositions, en se demandant à quoi réfèrent des phrases simples comme *Paul est beau / Paul dort / Paul sort*, en discutant le cas des phrases dites averbales (comme le slogan *Le mariage pour tous*) et en analysant le phénomène des prédications secondaires (via des appositions et des relatives notamment : *Paul, qui est malade, est fatigué*). On s'intéressera ensuite à différentes formes de modulation dans la phrase : notamment les modulations modales (*il peut dormir*) et aspectuelles (*il dort encore*), qu'elles prennent la forme d'auxiliaires ou autres combinaisons de verbes (*pouvoir, finir, continuer*, etc.) ou de locutions adverbiales (*peut-être, encore*, etc.). On présentera enfin les propriétés interprétatives de différentes conjonctions et locutions conjonctives, dans le champ de l'hypothèse (*si, au cas où*, etc.) et de la cause (*parce que, puisque,* etc.) notamment. Sur le plan méthodologique, il s'agira de connaître les principaux tests permettant de distinguer valeurs et emplois, et de se familiariser avec les techniques d'explicitation et de variation qui permettent de reconstituer la valeur d'un énoncé ou d'un élément en fonction de son contexte.

3LSM502S Pragmatique

Nous définirons la pragmatique comme la branche de la linguistique qui se donne comme objectif d'étudier la langue et ses usages en fonction du contexte de communication. La pragmatique peut être envisagée de deux points de vue : (1) une science qui s'occupe de l'influence et des contraintes du contexte sur les formes langagières et leurs interprétations fonctionnelles, (2) une science qui s'occupe des effets produits par les productions langagières sur le contexte. Pour illustrer ces deux aspects, trois thèmes seront privilégiés dans ce cours : (a) les marqueurs linguistiques de la structure informationnelle dans le message parlé (b) les effets des contraintes expressives sur la grammaire, (c) la classification des productions linguistiques en actes de langage.

3LSM504S Sociolinguistique 2 (sociolinguistique du français)

Le cours combine une réflexion sur les concepts de sociolinguistique (de la problématique de la sociolinguistique aux notions sociolinguistiques descriptives -standardisation, langue commune/ langue standard/ langue de référence, pluralité des variétés linguistiques non standard, détermination socioculturelle des procédés de néologie, des processus d'émergence linguistique, ...) et des exemples d'applications descriptives : approche de la description des faits de variation du français familier, du français populaire, du français des jeunes.

Back to ToC

3LSM505S/3LSM506S Syntaxe 3

On revient dans le CM sur la notion de «phrase» et plus précisément de «phrase simple» (voir les cours de «Syntaxe 1» et «Syntaxe 2») à propos de laquelle on a aperçu qu'elle constitue un objet problématique. L'une des propriétés retenues pour caractériser la «phrase simple canonique» est celle de la possibilité pour une suite de mots formant sens de constituer le matériau de base d'une phrase déclarative ou, par transformation, interrogative, injonctive, exclamative : ce cours de «Syntaxe 3» est consacré à une étude plus précise de ces «modalités», d'un point de vue syntaxique et d'un point de vue sémantique, voire pragmatique (c'est-à-dire de leur valeur d'usage effective : ainsi, *Pourriez-vous me passer le sel?* est de structure interrogative mais n'est en réalité pas une question). Une autre des propriétés retenues pour la définition de la «phrase simple canonique» est le fait qu'elle peut être subordonnée : ce cours de « Syntaxe 3 » examine en détail les différents cas de subordination – c'est-à-dire, selon le classement traditionnel : subordination complétive, relative, d'interrogation indirecte, circonstancielle. On s'apercevra en particulier que les subordinations ne sont pas, en réalité, toutes à mettre sur le même plan, certaines relevant de la «constituance» et d'autres de l'«incidence». Ce cours introduira aussi la notion de coordination, en contrastant notamment subordination et coordination. Le TD (1) fait travailler le groupe sur les notions fondamentales abordées en CM en matière de catégories et de fonctions, de «phrase», de modalités, de subordination et de coordination, (2) présente les exigences en matière de concours pour ce qui concerne les épreuves de langue : quels types de sujet (en fonction de ce qui a été proposé les Années précédentes :), comment rédiger sa réponse (en fonction des rapports publiés par les présidents de jury), et (3) fait s'entraîner le groupe sur des exemples concrets.

3LSM501S Discours/texte 2 (dialogisme)

On envisagera ici l'analyse de discours comme un point de vue particulier sur les textes, qui s'intéresse aux productions langagières dans leur relation avec un « contexte ». On se propose d'envisager les productions discursives du point de vue des « voix » qui les traversent, du dialogue qu'elles entretiennent avec d'autres discours. A partir de l'analyse de textes divers, tant oraux qu'écrits, on présentera les différentes formes de discours rapporté et plus largement de représentation du discours autre. On pourra mettre en relation les formes rencontrées avec les genres discursifs dont relèvent les textes étudiés. Plus généralement, on proposera une définition de la notion de genre et on mettra en évidence les contraintes génériques qui pèsent sur la production et l'interprétation des discours.

3LIL506S Documents électroniques

Pour permettre de mieux se servir du Web et des échanges électroniques dans sa formation et professionnellement, on détaillera ce qu'est un document électronique : les caractères utilisés pour les différentes langues, les formats facilitant ou non les transferts de documents, les conversions, etc. Le contexte d'utilisation sera également présenté : le Web et l'Internet, les manières de transférer de l'information, les moteurs de recherche.

3LLS506S Sociolinguistique 3 : Langue et société

Cet enseignement tire parti de ce que les langues sont parlées en société, ce qui incite à orienter l'observation et l'analyse vers les contextes sociaux d'usage et la pratique des locuteurs. La confrontation entre sciences du langage et sciences sociales sera introduite avec des notions qui ont circulé entre sociologie, anthropologie, sociolinguistique, ethnographie de la communication et analyse de discours de situations orales, faisant le bilan des outils conceptuels et descriptifs à l'œuvre dans l'exploration des pratiques et des échanges langagiers en situation. On mettra sur pied une enquête visant l'observation de situations sociales ordinaires.

Back to ToC

3UPE5FL1 Didactique des langues vivantes étrangères

L'objectif de ce cours est d'amener les étudiants à réfléchir à la relation enseignement/apprentissage lors de l'enseignement d'une langue étrangère en milieu institutionnel. En effet, dans cette relation à trois paramètres, l'enseignant, l'élève et la langue, comment se construit la connaissance d'une langue seconde et la capacité à l'utiliser pour communiquer ? Nous poserons, entre autres, les questions suivantes : la connaissance de la grammaire améliore-t-elle la capacité à communiquer ? Quelle est la relation entre savoir et savoir-faire, ou compétence de communication ? Quelle est la place de l'écrit dans l'apprentissage d'une langue étrangère ? Suffit-il de savoir parler pour communiquer en langue étrangère ? Quelle est la place de l'évaluation ?

Premier semestre – Années précédentes : Histoire et théorie de l'art

Histoire de l'art - Sorbonne Université - Faculté des lettres - Deuxième année

ATTENTION : *Le département s'adresse aux étudiants spécialisés. Le système des cours de 1re année est incompatible avec les* requirements *de vos universités américaines. Les étudiants de CUPA* ***ne peuvent pas*** *prendre des cours de 1re année. Si vous n'avez jamais fait d'histoire de l'art, nous vous recommandons de choisir le cours de CUPA. Si vous êtes* ***vraiment très spécialisé****, demandez-nous les offres de 3e année.*

L3AA03PG Art romain et gallo-romain

Statues romaines en contexte. Architecture et sculpture dans les cités du monde romain. Les Romains ont développé une culture figurative d'une grande richesse, dans laquelle la statuaire occupait une place essentielle : les principaux espaces publics des cités, lieux de rencontre, de réunion et de décision politique, accueillaient tout un « peuple de statues » qui ne cessait de s'enrichir selon des modalités très codifiées : de véritables programmes iconographiques mettant en regard statues divines, effigies des plus hauts représentants du pouvoir impérial, bustes des membres de l'élite locale et reliefs figurés s'y déployaient. Le cours portera sur l'articulation entre ces statues et les monuments qui les accueillaient, autrement dit sur le lien entre la fonction des espaces et la nature des décors sculptés. Seront envisagés notamment les fora et leurs annexes, les théâtres et les sanctuaires civiques. Les exemples seront empruntés à la capitale de l'empire, Rome, mais aussi à d'importantes cités du monde romain, en Italie, en Espagne ou en Gaule.

L3AA06PG Art médiéval 1 : Initiation à l'architecture et aux arts figurés des périodes romane et gothique (c. 1000-1200)

Cours magistral d'initiation aux arts roman et gothique en Europe occidentale (architecture religieuse, sculpture, vitrail, peinture murale, orfèvrerie, ivoires, etc.) ; l'apprentissage vise la compréhension des notions fondamentales, la mémorisation des dates-clés comme des acteurs majeurs de la création artistique et l'acquisition du vocabulaire indispensable à la description et à l'analyse des œuvres et des édifices de la période envisagée – la panorama proposé en cours est complété par des travaux dirigés destinés à consolider les connaissances théoriques ainsi qu'à développer des compétences méthodologiques sur l'art européen des XIe-XIIIe siècles.

L3AA07PG Art médiéval 2 (XIIIe – XVe siècle)

Ce cours proposera un panorama de l'art de la période gothique, du XIIIe au XVe siècle. Grâce à un parcours chronologique, il s'agira de montrer les grandes évolutions de l'art de cette période. Des éclairages plus ponctuels s'attacheront aussi à évoquer les grandes mutations artistiques et culturelles de certains grands domaines (l'Italie par exemple). Divers types de réalisations seront étudiés (architecture, peinture, sculpture, orfèvrerie etc.) en leur contexte afin d'expliquer les paramètres de création des œuvres et les modalités de leur réception.

Back to ToC

L3AA04PG Byzance - Initiation à l'art byzantin
Ce cours d'initiation, réservé aux étudiants de deuxième année, propose un parcours artistique à travers les chefs d'œuvre de l'architecture, de la peinture monumentale et des arts mineurs byzantins dans le but d'exposer les différentes facettes de l'art depuis l'iconoclasme (VIIe siècle) et jusqu'à la chute de sa capitale, Constantinople, en 1453.

L3AA12PG Égyptologie : Le Nouvel Empire
Ce cours présentera les grandes caractéristiques de l'art et de l'archéologie au Nouvel Empire (1539-1069 av. J.-C.), période de grande prospérité pour le pays, à partir de l'étude des monuments de Thèbes et d'Amarna.

L3AA13PG Arts de l'Islam : Les arts de l'Islam à travers la commande princière, du Proche-Orient umayyade à l'Iran timouride (VIIe-XVe siècle)
L'importance du mécénat princier dans le développement des arts de l'Islam est bien connu, tant dans le domaine profane que religieux. À la lumière des informations fournies par l'analyse d'édifices et d'objets issus de la commande souveraine, le cours montrera qu'il existe, avant la période moderne.

L3AA14PG Proche-Orient ancien et monde phénico-punique : Les civilisations du Proche-Orient ancien
Ce module propose une présentation des principales cultures du Proche-Orient ancien depuis la sédentarisation au Proto-néolithique jusqu'à l'hellénisation de l'Orient. Il permet de voir comment l'homme a créé, en Syrie-Mésopotamie, les premiers villages, puis les premières villes, puis les premiers états et enfin les premiers empires.

L3AA15PG Inde : Initiation à l'art et à l'archéologie de l'Inde ancienne
Ce cours proposera une introduction à l'art et l'archéologie de l'Inde. Il abordera, chronologiquement, les phases principales de l'art indien, de la civilisation de l'Indus (3e-2e millénaires av. n. è.) à l'époque médiévale (VIIe-XIIIe siècles de n. è.), par le biais de monuments (sanctuaires rupestres et temples construits) et d'œuvres significatifs, témoins des évolutions et de la diversité stylistique de l'art indien. Une attention particulière sera portée à l'iconographie bouddhique et hindoue.

Back to ToC

Arts plastiques - Cours théoriques - Paris 8 Saint-Denis - Première année

Introduction à l'Histoire de l'art européen, de la Renaissance au XIXe siècle.
De la Renaissance italienne aux avants gardes de la fin du XIXe siècle, ce cours vise à étudier l'histoire de l'art en Europe, tant au travers des théories que des pratiques artistiques. Différents médiums tels que la peinture, la sculpture, l'architecture et le dessin, permettront d'aborder le contexte social et historique de la création artistique sur cette vaste période. À partir d'un travail centré sur les œuvres, les métiers d'artisans et d'artistes, les académies et les ateliers, ainsi que les techniques, les étudiants acquerront les références essentielles à la connaissance et à la compréhension des grands courants artistiques.

Une introduction à l'histoire des arts du XVIe au XIXe siècle: penser et faire usage de
Ce cours s'imagine comme une première rencontre avec l'histoire de l'art afin de comprendre que l'art est d'abord le monde vu à travers un tempérament. En s'appuyant sur des repères essentiels de la large période envisagée, nous tâcherons de saisir qu'il existe des rendez-vous entre le passé et notre présent, car une façon de comprendre quelque chose au passé, c'est de comprendre qu'il fut lui aussi un maintenant. Cette traversée sera aussi l'occasion de questionner la place des arts dans une société et un temps, -dans le politique et dans ses lignes de division- afin de forger des outils capables de nourrir nos pensées et nos pratiques, car au fond l'histoire des arts -comme toute histoire- sert d'abord à penser le monde, à s'équiper.

Histoire et théorie de la perspective (A)
La perspective est l'art de donner l'illusion de la profondeur sur une surface plane. Afin de mieux comprendre ce qui rend toujours actuel son héritage dans les arts, nous étudierons ses origines et ses évolutions, des expérimentations successives des artistes jusqu'aux fondements théoriques et pratiques de cette costruzione légitima, au XVe siècle, avec Brunelleschi, Léonard de Vinci, Piero della Francesca, Van Eyck... L'étude du De Pictura d'Alberti permettra de comprendre la révolution du regard qu'inaugure cette science de la représentation, dont la rationalisation de l'espace-temps, la place de l'homme dans le monde. Il s'agira également d'analyser les jeux complexes d'espace ainsi que les remises en question de la perspective traditionnelle et de sa vision monoculaire à la fin du XIXe siècle (Manet, Monet, Van Gogh, Gauguin) et au début du XXe siècle (Braque, Picasso, Matisse).
1B - Histoire de l'Art

Introduction à l'histoire de l'art européen, de la Renaissance au 19ème siècle
Ce cours a pour but de proposer aux étudiants une introduction à l'histoire de l'art européen de la Renaissance à la toute fin du XIXe siècle . La place accordée à l'observation et à l'étude approfondie d'œuvres d'art de tous types (peinture, sculpture, objets d'art, architecture...) sera centrale. Une attention particulière sera également portée au contexte historique de création des œuvres, aux artistes eux-mêmes et aux sources qui les ont inspirés ainsi qu'aux techniques artistiques mises en œuvre. Le cours prendra la forme de séquences thématiques qui permettront d'embrasser tous les courants artistiques ayant structuré la période étudiée, afin de permettre aux étudiants d'acquérir des clefs de compréhension et des repères solides en histoire de l'art.

L'art comme émancipation, entre modernité et postmodernité
La volonté de s'affranchir des codes existants est une caractéristique essentielle de la modernité : l'art pour l'art ou la tabula rasa en sont deux mots d'ordre essentiels. A l'inverse, l'hybridité culturelle et l'engagement politique sont au cœur de l'esprit postmoderne. Les écrits féministes et les études post-coloniales estiment nécessaire de lutter contre les discours dominants. Le cours propose une comparaison entre ces deux conceptions de l'émancipation artistique : moderne et intersectionnelle.

Back to ToC

Histoires et théories de l'art
Histoires parallèles des conceptions de l'art, de la philosophie et des productions artistiques. Le cours, organisé de manière chronologique, est l'occasion d'acquérir des repères historiques et théoriques en même temps qu'il introduit à une réflexion sur l'historicité de l'art, sur les notions d'œuvre d'art, de spectateur, d'objectivité et de subjectivité, etc. Dispensé au premier semestre, il y sera question des conceptions de l'art de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance occidentale.

Histoire des théories de l'art
Ce cours a pour visée l'initiation à l'histoire des théories concernant l'art. Il portera sur l'étude des textes fondateurs. Entre XVIIIe et XIXe siècles, il s'agira de dégager les concepts élaborés par les grands auteurs (Kant, Hegel, Nietzsche...).

Histoire de l'art et paradigmes artistiques, de l'âge classique à l'art contemporain
De l'âge classique à la période contemporaine, ce cours propose d'aborder l'histoire de l'art comme une succession et/ou une coexistence de paradigmes artistiques. Pour ce faire, nous aurons recours à un corpus d'auteurs contemporains dont l'étude critique permettra de dégager les concepts fondamentaux de leurs théories respectives. Parmi eux : Arthur Danto, Thierry de Duve, Michael Fried, Nathalie Heinich, Rosalind Krauss, Jacques Rancière.

Histoire des théories de l'art
La tradition philosophique depuis l'Antiquité a tenu sur l'art un discours normatif et savant, par exemple en interrogeant les connaissances de l'artiste (Platon) ou prescrivant les règles de l'art (Aristote). La période moderne semble marquer un tournant puisqu'on assiste à une posture laissant de plus en plus place à une attitude de spectateur, plus soucieux de déterminer ce que l'art fait au sujet percevant, devenu amateur d'art (Hume). Le cours, organisé de manière chronologique, dessinera la trajectoire des manières de penser l'humain face à la création artistique.

De l'œuvre à l'écrit
À partir d'une approche analytique d'écrits d'artistes du 20e siècle, il s'agira d'engager une pratique d'écriture personnelle qui s'appuie, commente ou complète une pratique artistique. Ce cours consistera en l'exploration de différentes formes d'écriture, de la rédaction d'un texte suivi au court récit, en passant par la description. Il sera donc l'occasion de s'initier aux outils de la recherche documentaire, tout en produisant une formation basique à l'écriture et à la réalisation d'une bibliographie.

Méthode de la recherche on et offline
Cette formation vise à dispenser les acquis nécessaires à l'écriture sur l'Art, et à développer l'esprit critique. Ce cours vise dans un premier temps à acquérir les fondamentaux de la méthode de la recherche (faire et constituer une bibliographie, élaborer une problématique, différencier description et analyse, constituer un corpus, vérifier la fiabilité des sources…), notamment à l'appui des outils en ligne, dont plusieurs seront présentés en classe. Par la suite, il s'agira de mettre à profit les acquis à partir de l'analyse d'œuvres d'art. Un accent particulier sera mis sur l'image contemporaine.

Back to ToC

Freud et les jeux vidéos
Entre introduction à la psychanalyse pour les « no-lifes » et initiation aux jeux-vidéos pour les analystes, nous tenterons de saisir les particularités de ce que les psychanalystes appellent la R.O.V. (Relation d'objet virtuel), présente chez le joueur. En prenant pour preuve de sa spécificité son invasion dans le champ de l'art et de la thérapeutique psychanalytique, notre but ne sera pas tant d'appliquer des concepts de la psychanalyse au monde du « gaming », mais de comprendre les particularités de cette relation. À partir de nos expériences de joueur, nous tenterons de comprendre, la façon dont l'analyse de telles situations permet de dépasser l'opposition supposée entre sous-cultures et Culture. En suivant le principe que ce n'est pas tant l'objet du discours qui est essentiel, mais le sens que peut créer ce dernier, nous aborderons les méthodologies universitaires des arts plastiques.

Critique d'art
La critique d'art est une pratique qui aiguise le regard et explore les formes narratives. Elle remonte historiquement à Diderot, dont les essais sur l'art exposé dans les Salons constituent une source d'analyse précieuse pour comprendre le tournant opéré par l'art avec la création moderne du musée au XVIIIème siècle. La critique comme l'attestent notamment les écrits de Baudelaire, de Mallarmé, de Proust, de Leiris ou d'Artaud produit un décadrage qui rend compte du caractère éphémère du présent de l'œuvre et transforme son aperception. Ce cours pratique d'écriture est conçu sur le modèle du croquis de nu et se déploiera in situ dans des espaces d'exposition à Paris.

L'art d'écrire l'art : une question de méthode ?
Qu'est-ce qu'une œuvre d'art et comment l'étudier ? Comment transférer l'œuvre du domaine visuel au domaine verbal ? Comment préparer sa recherche documentaire (sélectionner les sources d'information, chercher et localiser les documents...) ? Pourquoi et comment rédiger une bibliographie ? Une orientation théorique et des séances pratiques seront proposées aux étudiants lors de ce cours visant une formation basique à l'écriture et à la recherche documentaire, afin de les initier aux outils de la recherche et de la création.

Approche des œuvres
Ce cours vise à donner une idée concrète de la multiplicité des manières d'approcher des œuvres elles-mêmes aujourd'hui très multiformes. On s'attachera à quelques œuvres emblématiques de l'art des XXe et XXIe siècles, en particulier sculpturales, pour mettre en valeur les approches critiques dont elles ont fait l'objet, et y puiser la possibilité de regards neufs. La fréquentation régulière des salles du Musée national d'art moderne (MNAM, Centre Pompidou) pendant la durée du cours fait partie du cahier des charges.

Sémiologie de l'image fixe
Ce cours a pour objectif de permettre aux étudiants de comprendre le fonctionnement des images et de décrypter leurs messages symboliques. Pour ce faire, nous aborderons l'image en tant que système de signes, à partir des théories fondatrices de Charles S. Pierce et Ferdinand de Saussure. A l'aide de nombreuses analyses d'images, nous étudierons les unités élémentaires qui composent leur langage, telles que les iconèmes et les graphèmes (couleurs, formes, textures, orientations des éléments présents dans l'image, etc.). Nous étudierons également les rapports entre texte et image, ainsi que les figures de rhétorique visuelle. Enfin, la complexité des enjeux à l'œuvre dans la réception d'une image, et l'importance d'étudier son contexte de création en amont, feront l'objet d'une attention particulière. L'objectif étant de permettre aux étudiants de proposer une interprétation analytique riche et solide des images qui les entourent. Chaque cours s'appuiera sur l'étude d'images de nature différente (photographie, dessin, peinture, etc.), avec une place privilégiée pour les images publicitaires, dont Roland Barthes a montré les enjeux didactiques.

Back to ToC

Vampires, cyborgs et autres monstres
On interrogera l'actualité et le sens de ces figures du monstrueux que l'on trouve aussi bien dans la littérature, que dans les arts visuels ou au cinéma, du point de vue artistique, historique, philosophique, psychanalytique ou scientifique.

Espace, contour, manière
Nous verrons comment la représentation et la pensée de l'espace sont fabriquées par leur époque et ce qu'elles instituent en retour. Aussi l'espace devient-il dépositaire d'une signification, il est autant le moyen de montrer que d'inventer le monde, celui d'exposer la manière de l'artiste et la valeur de tous les autres ; pour inventer ce qui n'a pas été dit et, dans le même temps, en inventer la nécessité collective. À partir de la Renaissance italienne et des mutations qui se sont cristallisées à ce tournant de la pratique artistique jusqu'aux pratiques contemporaines, nous explorerons diverses découpes pour développer une regard critique et une approche réfléchie des œuvres.

Introduction aux arts sonores
De l'introspection du silence et du bruit, jusqu'aux pratiques de l'installation sonore et du remix, en passant par le hasard, le recours à la partition comme protocole d'actions, les références aux subcultures musicales, ou encore la « dématérialisation », ce cours s'intéresse aux multiples usages et influences du champ sonore dans les pratiques artistiques depuis le début du xxe siècle. Chaque séance est accompagnée d'écoutes et d'analyses d'œuvres.

Arts plastiques - Cours théoriques - Paris 8 Saint-Denis - Deuxième année

« Avant-gardes du premier XXe siècle »
Les bouleversements sociaux, intellectuels et technologiques qui se produisirent à la charnière des XIXe et XXe siècles engendrèrent, auprès des artistes, de nouvelles façons de réagir au monde. Les contenus des œuvres, mais surtout les formes, s'en trouvèrent bouleversés. Du réalisme de Courbet au surréalisme guidé par Breton, ce cours propose une traversée des avant-gardes européennes du premier XXe siècle, centré sur les explorations formelles mises en œuvre par les artistes en réaction au contexte de l'époque (historique, social, artistique, politique,…).

Histoire des avant-gardes
Nous étudierons les ruptures opérées, dans la seconde moitié du XIXe siècle, pour construire un nouvel espace et affirmer l'autonomie de la peinture. Puis nous étudierons l'histoire des avant-gardes, de l'expressionnisme à Dada et au surréalisme. Nous verrons aussi l'histoire de l'expressionnisme abstrait et des différents mouvements qui se sont succédés jusqu'aux années soixante-dix.

Les arts en jeu : création artistique et enjeux contemporains
Ce cours vise à initier les étudiants aux grands courants de la modernité (avant les années 1960), en interrogeant la peinture, la sculpture et l'architecture, mais aussi l'assemblage, la performance, la photographie, le cinéma, la création environnementale, la politique et les problèmes sociaux. On présentera les mouvements artistiques dans leur succession temporelle, en se penchant sur le parcours de certains artistes méritant une attention particulière. L'objectif de ce cours est de sortir des frontières de la spécialité pour s'ouvrir à la question de la relation des arts au sein de la création contemporaine.

Back to ToC

La notion d'utopie à l'âge classique et à l'époque moderne
Nous aborderons la notion de l'utopie sous ses aspects morphologique (Thomas More et la figure de l'île), esthétique (en particulier via les représentations d'architecture utopique de la fin du 18eme, Boullet, Ledoux, etc.), et politique (organisation sociale chez Cabet et Fourier, question du collectif, présence de l'état, liens et écarts avec les textes libertaires du 19eme, Proudhon, Bakounine). Nous verrons comment le genre, à la jonction de l'esthétique et du politique, se saisit de la question du collectif d'une manière paradoxale, quelles en sont ses implications et quels sont ses héritages dans le champ esthétique contemporain.

« Magiciens de la Terre » - Théorie de l'art, XXe siècle
Partant de l'enquête d'André Breton dans L'Art magique qui questionnait philosophes, artistes, anthropologues, psychologues, poètes, occultistes, sur la pertinence de l'assimilation des artistes modernes aux anciens magiciens dans leur capacité commune à enchanter l'univers, il s'agira dans ce cours d'interroger la place du « magique » (que l'on appellera, selon les cas « sacré », « aura », « spirituel »,…) véhiculée et transmise par les œuvres et les artistes de la première moitié du XXe siècle. Faisant écho au cours d'histoire de l'art « avant-gardes du premier XXe siècle », ce cours sera construit à partir d'un corpus de textes mêlant écrits d'artistes (W. Kandinsky, Picasso, Malevitch), textes théoriques (W. Benjamin, C. Einstein, M. Leiris, G. Didi-Huberman, F. Nietzsche, S. Freud, M. Weber,…) et littéraires.

Le film en soi. Dispositifs filmiques et pratiques expérimentales
Ce cours s'attache aux pratiques du film dans l'art contemporain, aux marges du cinéma, à l'art vidéo, et plus largement aux techniques atypiques de production qui peuvent apparaître dans ce contexte. Il interroge en particulier les intersections existant entre des domaines a priori différents, pour dépasser les schémas narratifs du cinéma. D'une manière générale, il s'agit d'aborder l'art à partir des considérations qui se dégagent de l'étude de l'image en mouvement, qu'elle soit électronique, numérique ou cinématographique. Parmi les questions abordées : les pratiques du found footage (cinéma des images trouvés), le dérèglement, le flou, la ruine, les clignotements, le ralenti, la surimpression, le tableau, le cinéma étendu, l'installation, etc.

Entre les films
Dans nombre de cas, les artistes contemporains utilisant la vidéo, ne voient pas nécessairement leur travail dans une continuité de l'art vidéo et de son histoire, mais font référence au -- ou travaillent à partir du -- cinéma. On retracera différentes histoires du cinéma, « rigoureusement subjectives », des histoires d'échos, de citations et de liens qui se sont faits à partir du cinéma et qui se poursuivent dans l'art contemporain.

Histoire des théories architecturales - 1750-1940
A travers un panorama de l'histoire de l'architecture contemporaine et de ses théories, le cours interrogera les évolutions majeures des concepts et des œuvres, ainsi que leur pertinence dans l'actualité de la production architecturale contemporaine. Ce cours d'initiation devra permettre d'acquérir les connaissances historiques indispensables à toute exploration contemporaine de l'architecture et de l'aménagement de l'espace.

Introduction aux arts audiovisuels
Depuis la musique visuelle jusqu'aux pratiques contemporaines de la performance audiovisuelle, en passant par l'art vidéo, des artistes développent des langages esthétiques dans lesquelles les composantes sonore et visuelle dialoguent et interagissent sans que l'une n'asservisse l'autre. Nous explorerons les nouvelles modalités de ces formes d'art hybrides à la lumière du travail des artistes pionniers.

Back to ToC

Histoire du design graphique : la question moderne
La modernité typographique (de la fin du XIXe siècle aux années 1940). Une approche des formes graphiques et typographiques des débuts du XXe siècle, de la mise en pages du livre aux affiches et aux enseignes. En s'appuyant sur l'analyse des œuvres et sur la lecture de textes critiques, on examinera ainsi la question de la modernité graphique -- en relation notamment avec l'art et l'architecture. Une clé indispensable pour comprendre la création d'aujourd'hui.

Architecture & photographie
Ce cours entend dégager les spécificités esthétiques de la photographie d'architecture et urbaine, tout en interrogeant de grands enjeux fondamentaux propres au médium en général. Les douze séances s'articuleront de façon thématique, en s'appuyant sur des connaissances historiques essentielles, des débuts de la photographie à la période contemporaine. Nous aborderons la question du document, mais aussi les notions de modernisme et postmodernisme, à travers notamment la photographie de ruine et de chantier. Cet enseignement théorique sera mobilisé dans la cadre d'analyses d'œuvres photographiques à chaque cours.

Arts plastiques - Cours théoriques - Paris 8 Saint-Denis - Troisième année

L'Histoire de l'art est-elle finie ? Penser l'art à l'ère de l'hypermodernité
Ce cours d'histoire de l'art des années 1960 à nos jours a pour objectif de développer chez l'étudiant le bagage culturel et l'intelligence critique nécessaires à la construction de son expression plastique à l'ère de l'hypermodernité. Les enjeux et problématiques formels, techniques, sémantiques, socioculturels et philosophiques seront abordés dans une première partie magistrale. Dans un second temps, les étudiants nourriront leur réflexion par la lecture analytique de grands textes critiques mais aussi par la rédaction de commentaires d'œuvres, d'images, de textes ou d'extraits de films. Chaque étudiant devra faire l'objet d'un exposé oral qui sera commenté et débattu ensemble durant le cours. Il s'agira de rendre vivante la pratique de la critique à travers l'élaboration d'une pensée commune et contemporaine. En toile de fond à cette réflexion générale, trois axes seront abordés : la question de la modernité (modernismes), de la représentation et celle de l'originalité.

L'Histoire de l'Art des années 1960 à nos jours. L'Art conceptuel entre innovation et
Ce cours d'histoire de l'art des années 1960 à nos jours a pour objectif de développer chez l'étudiant le bagage culturel et l'intelligence critique nécessaires à la construction de son expression plastique à l'ère de l'hypermodernité. Les enjeux et problématiques formels, techniques, sémantiques, socioculturels et philosophiques seront abordés dans une première partie magistrale. Dans un second temps, les étudiants nourriront leur réflexion par la lecture analytique de grands textes critiques mais aussi par la rédaction de commentaires d'œuvres, d'images, de textes ou d'extraits de films. Chaque étudiant devra faire l'objet d'un exposé oral qui sera commenté et débattu ensemble durant le cours. Il s'agira de rendre vivante la pratique de la critique à travers l'élaboration d'une pensée commune et contemporaine. En toile de fond à cette réflexion générale, trois axes seront abordés : la question de la modernité (modernismes), de la représentation et celle de l'originalité.

Back to ToC

Histoire de la photographie moderne (1910-1980)
Destiné à fournir les éléments essentiels de l'histoire de la photographie moderne, ce cours s'attachera à décrire et analyser les axes majeurs de la photographie du XXe siècle : le document photographique, la photographie expérimentale et la mise en scène photographique. Nous explorerons une histoire de la photographie thématique et transversale plus que chronologique et qui remontera aux sources de l'exploration du langage photographique dans l'art moderne.

Paradigme esthétique, écosophie, territoires et art contemporain A
Le concept d'écosophie a été forgé dans la philosophie des années 1970-1980 et a trouvé un certain intérêt dans l'esthétique depuis moins d'une dizaine d'années. Ce concept est intrinsèquement porteur de complexité parce qu'il renvoie simultanément tout à la fois à la nature et à la société ainsi qu'à la psyché individuelle et à la dimension imaginative. L'écosophie semble donc se présenter dans l'esthétique comme le dépassement de toutes ces visions philosophiques qui l'ont dominée depuis le début du XIXe siècle. En effet, elle (ré)-inscrit immédiatement la question esthétique, imaginative-expressive-sensorielle, au sein du monde social et naturel. Son émergence, ses pratiques et ses théorisations dans l'art contemporain seront thématisées dans le cours.

Remise en cause et renouveau de la figure de l'artiste
Ce cours interrogera l'évolution de la figure de l'artiste au cours de la seconde moitié du 20e siècle, à partir de la déclaration de la « mort de l'auteur » (Barthes, 1968). Il s'agira d'analyser les contestations et les reformulations que l'artiste a pu élaborer face aux attaques concernant son autorité : en niant ou en détournant le nom ou la signature de l'auteur, en déléguant la réalisation ou la responsabilité de l'œuvre, en s'attaquant à la posture de l'artiste ou encore par le biais de l'œuvre elle-même. Constitué de séances transversales et en s'appuyant sur des exemples concrets, ce cours sera également l'occasion de construire un parcours historique et théorique de l'art depuis les années 1960.

Art & temps
Comment les arts, les œuvres et les artistes travaillent-ils et sont-ils travaillés par le problème du temps ? Les arts du temps et aussi les arts de l'espace, les artistes du présent et aussi ceux du passé, les œuvres contemporaines et aussi les œuvres d'hier et d'avant-hier seront l'occasion d'une interrogation, et ce à la lumière de grands textes philosophiques, psychanalytiques et poétiques. C'est la dimension existentielle et esthétique qui sera le fil directeur pour penser les œuvres et les hommes comme temporels et temporaires. Il en va du contemporain (suite de notre réflexion sur le corps-internet) et de l'universel concret.

Design graphique, expérimenter la grille
À travers l'expérimentation et l'acquisition de connaissances théoriques et formelles en design graphique, l'étudiant(e) sera amené(e) à créer, analyser et agencer des propositions visuelles génératrices de sens, autour de la grille de mise en page sur un support éditorial périodique (magazine, revue, journaux, etc.) Ce cours a pour but d'associer des modes d'expression divers, qu'ils soient graphiques, plastiques, typographiques et photographiques. L'étudiant est amené à cultiver son regard, sa curiosité et sa compréhension de ce qui compose un objet éditorial.

Back to ToC

Art contemporain, histoire et sociologie du marché de l'art
La position dominante du marché de l'art dans les mécanismes de légitimation et de consécration des artistes dans le monde de l'art contemporain façonne la façon dont nous regardons et estimons la création contemporaine. Ce cours est une introduction aux mécanismes de reconnaissance et de légitimation du marché de l'art contemporain. Il s'agit de comprendre comment s'articule l'action des différents acteurs du monde de l'art contemporain et de mettre en évidence les conséquences de la position centrale du marché de l'art. Les trajectoires des artistes, des voies de commercialisation et de diffusion de leurs œuvres ainsi que celles de leurs auxiliaires, galeristes, marchands, commissaires d'exposition et critiques, seront mises à profit pour exemplifier notre propos au travers d'invitations faites à des professionnels du marché de l'art.

Agir sans nuire
Si nous acceptons désormais de vivre dans l'ère de l'Anthropocène, comment des disciplines artistiques telles que le design et l'architecture peuvent-elles se réinventer afin de répondre aux nouvelles exigences de la crise écologique ? Cette "crise" généralisée à l'ensemble de la planète nous amène dorénavant à changer l'échelle de nos préoccupations: d'un environnement à considérer nous aurons dès lors comme échelle le système Terre tout entier.Se déploient par conséquent deux "éco-design" possibles. L'un qui voudrait, compte tenu de l'amplitude considérable à couvrir, adopter une attitude démiurgique - c'est le choix des pouvoirs en place - ou a contrario, celui qui accepterait avec l'humilité nécessaire sa place au cœur d'un tout, complexe et pour l'essentiel ignoré. C'est à ce dernier groupe de créateurs que nous porterons notre attention, en analysant des pratiques à travers le monde, ou au plus près de nous, en rencontrant des auteur-e-s qui produisent dans les conditions d'une simplicité volontaire, et en tentant de produire nous même des réponses concrètes aux nouvelles exigences d'un

La médiation de l'art contemporain
Ce cours dresse un panorama actuel de la médiation de l'art contemporain en France et dans le monde. Par le biais d'exemples pratiques et d'observation sur le terrain, nous étudierons les politiques de médiation mises en place dans les musées et les expositions d'art contemporain. Nous analyserons ces différentes structures, leurs acteurs, leurs publics, ainsi que les types de médiation qu'ils privilégient. Enfin, nous développerons les outils de médiation nécessaires à la valorisation des œuvres et à leur interaction avec les visiteurs.

L'art et le pouvoir, panorama historique.
"L'art a toujours pris parti - pour le pouvoir" explique Raoul Haussmann dans ses "Considérations objectives sur le rôle du Dadaïsme".
Ce cours propose de donner des repères historiques sur les rapports conflictuels qu'ont entretenu l'art moderne et l'art contemporain avec le domaine politique et ses institutions. Il s'agira d'étudier les contradictions entre l'expression artistique et les formes sociales successives de l'état moderne, à partir de la fin du XIXè jusqu'à nos jours.

La créativité et la pensée zen
Le mot zen est utilisé au sens de sagesse ou de tranquillité lorsque l'on dit « sois zen ! » dans la vie quotidienne, ce qui n'est pas loin du sens originel du mot zen et de l'état où se trouvent les personnes qui le pratiquent. Cet état du zen est un état paisible et silencieux en associant le contrôle du corps et la concentration de l'esprit. Ce sens de la sagesse, cette pensée zen, a séduit de nombreux artistes. Ce cours propose d'étudier les œuvres contemporaines à travers la réflexion et la résonance de la pensée zen.

Back to ToC

Histoire des théories architecturales - 1945-2018

A travers un panorama de l'histoire de l'architecture contemporaine et de ses théories, le cours interrogera les évolutions majeures des concepts et des œuvres, ainsi que leur pertinence dans l'actualité de la production architecturale contemporaine. Ce cours d'initiation devra permettre d'acquérir les connaissances historiques indispensables à toute exploration contemporaine de l'architecture et de l'aménagement de l'espace.

L'œuvre dans l'espace public

Nous étudierons les rapports entre des œuvres et des interventions artistiques avec leur environnement. Partant de l'analyse d'œuvres historiques et contemporaines, nous nous interrogerons sur les différentes formes de dialogue entre art et espace public. Certains cours se déroulent in-situ. Les étudiants sont évalués sur les connaissances théoriques et historiques acquises dans le cours et à travers les lectures conseillées. Il est conseillé de ne pas prendre d'autres cours le même après-midi.

Critiques postcoloniales dans le champ de l'art contemporain

Ce cours présente les enjeux et les débats que soulève la critique postcoloniale en revenant sur des textes fondateurs de Franz Fanon, Edouard Said, Paul Gilroy, Homi Bhaha, Gayatri Spivak ou encore Arjun Appadurai.

Nous reviendrons sur son fondement théorique, déployé à partir des « French Studies » dont nous retenons trois moments critiques à savoir : une critique du Sujet, une critique de la Représentation et une critique de la Continuité Historique. Ces trois moments développés par des philosophes français sont, en s'exportant dans le champ universitaire anglo-saxon, devenus des armes politiques destinées à lutter contre des formes de discriminations raciales, sexuelles, sociales et de genre. Nous verrons comment cette portée critique innerve des pratiques artistiques contemporaines qui la prolongent, la renouvellent et parfois la détournent.

Back to ToC

Histoire de l'art - Paris Nanterre - Première année

3HRA1X01 Histoire de l'art et Archéologie antique 1 : Introduction à l'archéologie et à l'histoire de l'art du monde grec et du monde romain
1) Initiation à l'art et à l'archéologie du monde grec Cours magistral : Présentation du cadre chronologique de l'art grec et de son évolution à travers l'étude des monuments et des créations artistiques des principaux sites de la civilisation grecque. Première initiation aux domaines sacré, domestique et funéraire du monde grec. Les séances de TD porteront sur la présentation du vocabulaire des principaux domaines de la création artistique grecque (architecture, céramique, sculpture). 2) Initiation à l'art et à l'archéologie du monde romain: Présentation de l'art romain et de son histoire à partir de l'étude du site de Rome depuis sa fondation jusqu'au 2esiècle de notre ère. On s'attachera également aux manifestations de la civilisation urbaine dans l'Empire d'Auguste aux Antonins. Les séances de TD porteront sur la présentation des techniques de construction et du vocabulaire de la création artistique romaine (architecture, sculpture, peinture).

3HRV1X01 Histoire de l'art médiéval 1 : Histoire générale de l'art du Moyen Âge 1 (période paléochrétienne et haut Moyen Âge)
Initiation à l'histoire générale de l'art médiéval des périodes paléochrétienne et du haut-Moyen Âge, (art mérovingien, wisigothique et carolingien IVe – Xe s.) à travers l'architecture, le décor monumental (peinture, sculpture, mosaïque) et les réalisations mobilières (manuscrits, ivoires, orfèvrerie).

Histoire de l'art - Paris Nanterre - Deuxième année

3HRA3X01 Histoire de l'art et Archéologie antique 3 : Art et archéologie du monde grec 1
Le développement de l'art et l'archéologie du monde grec sera présenté de l'époque géométrique (900-700 av. J.-C.) à la fin de la période hellénistique (31/30 av. J.-C.). Le cours magistral portera sur l'architecture religieuse, publique et domestique du monde grec et les travaux dirigés sur l'étude approfondie de diverses créations artistiques (céramique, sculpture, peinture).

3HRA3002 Histoire de l'art et Archéologie antique 3bis : Art et archéologie du monde romain
Après une brève présentation des cultures de l'Italie au moment de la conquête romaine de la péninsule (IVe – IIIe s. av. J.-C.), on définit les composantes de l'art romain dans sa confrontation avec l'art grec (classique et hellénistique), et dans son développement spécifique comme expression du pouvoir impérial d'Auguste aux Sévères.

3HRV3X01 Histoire de l'art médiéval 3 : Histoire générale de l'art du Moyen Âge 2 (périodes romane et gothique)
Initiation à l'histoire générale de l'art médiéval dans les domaines de l'architecture et de l'imagerie aux périodes romane et gothique (XIe-XVe s.). Le cours aborde ainsi l'architecture, le décor monumental (peinture, sculpture, vitrail) et les réalisations mobilières (enluminure, peinture de panneau, ivoires, orfèvrerie) de cette période à l'échelle de l'Europe occidentale.

3HRD3003 Iconographie classique et religieuse
Ce cours, partagé entre les périodes antique, médiévale et moderne, vise à familiariser les étudiants avec les grands thèmes représentés dans les œuvres de l'art occidental, dans le domaine profane (mythologie gréco-romaine, histoire ancienne) et dans le domaine religieux (iconographie biblique et hagiographique), et à étudier les multiples usages de ces thèmes à travers des cas exemplaires d'œuvres d'art.

Back to ToC

3HRD3002 Arts extra-occidentaux : L'art dans les marges de l'empire byzantin
Entre filiations, ruptures et innovations, il s'agit d'explorer les manifestations artistiques (architecture et arts figurés) gravitant autour de l'empire byzantin au Moyen Âge.

Histoire de l'art - Paris Nanterre - Troisième année

3HRA5X01 Histoire de l'Art et Archéologie antique 5 : Iconographie dans le monde grec et le monde romain
1) Iconographie du monde grec En s'appuyant sur l'analyse de différentes catégories de la création artistique (céramique, sculpture, peinture, mosaïque, monnaie), ce cours vise à présenter l'iconographie des principaux dieux et héros de la mythologie grecque et l'évolution de la représentation de leurs mythes.
2) Approches iconographiques de l'art romain Le cours sera centré sur les thèmes privilégiés de l'iconographie italique et romaine (mythes et dieux, politique et propagande) du IIIe siècle av. J.-C. aux Sévères, et leur évolution, après une présentation des espaces (architecture publique, domestique et funéraire) et des types de supports et en tenant compte de la dimension sociologique des arts visuels dans le monde romain

3HRV5X01 Histoire de l'art médiéval 5 : Iconographies médiévales : sujets et outils d'investigation
Le cours devra permettre un accroissement significatif des connaissances de l'étudiant dans le domaine de l'iconographie médiévale. Il sera l'occasion de corriger des erreurs, extrapolations et mythologies encore aujourd'hui persistantes (théories des nombres ; thèmes alchimiques, maçonniques ; etc.) et aussi d'approfondir des connaissances corollaires à cette thématique générale, par exemple relatives à la littérature médiévale. On sera amené à s'interroger sur ce qu'est une image médiévale et à mieux mesurer les exigences et les bénéfices que ce questionnement impose ou apporte à la méthodologie et aux travaux du médiéviste. Enfin, on expérimentera (par une mise en situation) et on mesurera (par le recours à des études significatives) le potentiel remarquable des enquêtes iconographiques dans toutes les investigations qu'un historien de l'art médiéval peut conduire en direction d'une œuvre, d'un homme, d'un milieu ou d'une problématique.

3HRA5002 Art et archéologie antiques 1 (grec) : Alexandrie
Art, architecture, rites funéraires à Alexandrie durant l'époque hellénistique et impériale.

3HRA5004 Archéologie médiévale : Analyse architecturale et du bâti médiéval
Le cours introduit les étudiants à l'analyse concrète d'un édifice médiéval et aux cadres patrimoniaux et scientifiques dans lesquels l'historien de l'art et l'archéologue réalisent l'étude des bâtiments cultuels ou civils. À travers des présentations synthétiques et des exemples précis, il aborde d'une part l'histoire des techniques de construction des bâtiments médiévaux, cultuels et civils (des fondations aux toitures, y compris les revêtements muraux décorés ou non), et d'autre part, les questions de documentation et les méthodes d'analyse aujourd'hui exigées dans un cadre professionnel. Il s'agit aussi de consolider les savoirs précédemment acquis par les étudiants dans le domaine de l'architecture médiévale et de leur apprendre à les mobiliser en menant une petite étude sur un édifice médiéval de leur choix mais de taille modeste.

Back to ToC

3HRM5001 Art moderne 1 : Représenter le corps humain en Europe à la Renaissance
Plaçant l'homme au centre de toutes choses, l'humanisme Renaissant redécouvre le corps sous toutes ses facettes : son poids, sa mécanique, ses proportions et ses déformations, sa temporalité, mais aussi sa dimension tactile et sa charge sensuelle, ou encore sa dimension symbolique, allégorique voire politique. Le cours s'attachera, à partir des grands maîtres de ce domaine (Léonard, Michel-Ange, Dürer, Titien...), à explorer ces grands défis figuratifs, entre réalisme anatomique et quête d'un canon idéal, expressivité ou suggestivité et respect des bienséances, tout en considérant les contraintes techniques, pratiques, sociales rencontrées par les artistes et les visées de leurs représentations.

3HRC5001 Art contemporain 1 : Architecture et arts décoratifs au XIXe et au XXe siècle
Dans le contexte de la révolution industrielle, les bouleversements qu'ont connus les arts décoratifs sont étroitement liés à ceux de l'architecture. Le cours portera sur cette articulation, en insistant sur les théories de l'ornement en Europe, de la période napoléonienne à la Seconde Guerre mondiale.

3HRA5005 Paléoenvironnement et archéométrie
Les sciences paléoenvironnementales appliquées à l'archéologie permettent d'appréhender les relations que les sociétés humaines entretiennent avec leur milieu naturel. Ce cours sera l'occasion d'aborder différents types d'écofacts et leurs disciplines associées : la palynologie, l'anthracologie, la carpologie ou la dendrologie, mais également d'autres disciplines notamment l'archéozoologie. Les grands principes et méthodes sur lesquels se fonde l'interprétation des données seront évoqués à travers des exemples concrets. Les études physiques et chimiques concernent aussi les matériaux anciens tant pour leur datation que pour leur caractérisation ou leur provenance. Ces analyses archéométriques sont pratiquées en laboratoire dans le cadre d'approches interdisciplinaires menées en collaboration avec les recherches archéologiques de terrain. Le cours s'attachera à expliquer l'imbrication de ces différents domaines scientifiques et à introduire les différentes approches et méthodes archéométriques utilisées selon les matériaux étudiés et les problématiques traitées.

3HRA5006 Informatique pour l'archéologie
Traitement de l'information et de l'informatique pour l'archéologie. Création et interrogation de bases de données. Gestion de l'information multimédia et utilisation des sources d'information numérique. Les travaux dirigés se feront à l'atelier informatique.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Médias et communication

Médiation culturelle - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Première année

M1MA03/M1MA05 Mythes : textes et analyses

"Le mythe a pour nous, affirme M. Détienne, l'autorité d'un fait naturel. En matière de mythologie, chacun se sent plus ou moins chez soi"... Ce cours aura pour objet d'acquérir la connaissance de mythes indo-européens, en dépassant le cadre plus familier des seuls mythes grecs et romains, mais aussi d'étudier le discours sur le mythe tel qu'il se met en place au XIXème siècle, et des divers cadres d'analyse que le XXème siècle a proposés : Otto Rank, Freud et la psychanalyse, Dumézil et la tripartition fonctionnelle, Lévi-Strauss et la vision structuraliste... On dépassera le cadre purement antique pour voir comment certains mythes ou héros mythiques millénaires se retrouvent dans des personnages littéraires et artistiques plus récents voire contemporains, comment certains héros de l'antiquité traversent la littérature : Ulysse, par exemple, d'Homère à Joyce. Les TD illustreront et complèteront le CM par l'étude de textes et de documents iconographiques sur des thèmes laissés au choix de chaque enseignant (cosmogonies, anthropogonies, mythes du héros...). Ces TD demandent à l'étudiant beaucoup de lectures, et une participation soutenue en cours.

Bibliographie :

- Homère, *Odyssée* (édition et traduction à votre choix)ti
- *Epopée de Gilgamesh* (Berg international, trad. Abed Azrié)ti
- *Edda poétique* (textes présentés et choisis par Régis Boyer, Fayard, 1992) ;
- Suzanne Saïd, *Approches de la mythologie grecque* (Nathan, coll. 128, 1993)

M1MA04 Introduction aux sciences historiques

Ce cours de méthodologie a pour but l'acquisition des techniques du commentaire de texte et de la dissertation. Les documents littéraires proposés ont été choisis pour leur contenu historique (Journaux intimes, mémoires, romans). Les étudiants analysent ces textes au cours d'exposés d'une demi-heure qui leur permettent de se familiariser avec la prise de parole en groupe. Le thème de l'année porte sur l'éducation et la vie des élites en Occident du XVIe au XXe siècle, ces élites ayant commandé la majorité des œuvres auxquelles les médiateurs culturels seront confrontés.

Bibliographie :

- Laurentin, Emmanuel, *À quoi sert l'histoire aujourd'hui ?*, Bayard-France Culture, 2010ti
- Cadiou, François, *Comment se fait l'histoire : pratiques et enjeux*, La Découverte, 2005.

M1MA02/M1MA06 Introduction aux sciences sociales

Ce cours propose une introduction à la sociologie. Il suit un plan chronologique (du XIXe au XXIe siècle), afin que les questions que se posent les sociologues, la manière dont ils les abordent (choix d'objet, posture, méthode, débat théorique) et la diffusion de leurs théories soient comprises dans leur contexte. Le premier semestre traite des origines de la discipline à la seconde guerre mondiale. Les auteurs abordés prioritairement sont : Le Play, Villermé, Marx, Weber, Veblen, Durkheim, Mauss ainsi que Norbert Elias. Le second semestre est consacré à la période contemporaine (1945 à 2010), avec l'Ecole de Chicago, Foucault, puis divers auteurs autour de thématiques choisies (inégalités, individualisation ...). Ces cours concernent la sociologie européenne et américaine. Les séances comportent un rappel de la situation historique (politique, économique, culturelle, religieuse) puis une présentation des théories sociologiques majeures. Celles-ci offrent l'occasion d'expliciter les différentes postures et méthodologies, détaillées en T.D.

Back to ToC

Médiation culturelle - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Deuxième année

M3MA01/M3MA02 Théories des arts 2

Le cours se propose de sensibiliser les étudiants aux grandes questions qui traversent l'histoire de l'art à l'époque moderne (de la Renaissance à la fin du XVIIIe siècle). L'invention de la perspective ; la tension entre dessin et coloris et celle entre « baroque » et « classicisme » ; le débat sur la hiérarchie des arts et, au sein de la peinture, des genres, sont notamment abordés. La fréquentation du Musée du Louvre et des expositions est un complément indispensable. Une Bibliographie indicative est distribuée en cours. Parallèlement au cours magistral, ces travaux dirigés étudieront les grandes étapes de l'histoire de la représentation en littérature.

Éléments de bibliographie :

- D. Arasse, *L'Homme en jeu* et *L'Homme en perspective*, Paris, Hazan.
- E.H. Gombrich, *Histoire de l'art*, Londres, Phaïdon.
- E. Panofsky, *Essais d'iconologie*, Paris, Gallimard.
- Th. Crow, *La Peinture et son Public à Paris au XVIIIe siècle*, Paris, Macula.

M3MA04/M3MA05 Techniques d'enquêtes appliquées à l'étude des publics

Éléments d'épistémologie, techniques d'enquêtes qualitatives et quantitatives appliquées à l'étude des publics de la culture. TD à visée essentiellement pratique : réalisation en sous-groupes d'une enquête auprès de responsables de structures culturelles ou de publics de la culture sur des thèmes librement choisis.

Bibliographie :

- R. Aron, *Les étapes de la pensée sociologique*, Gallimard (1957) ;
- A. Blanchet et A. Gotman, *L'enquête et ses méthodes : l'entretien,* Nathan 128 (1992) ;
- F. de Singly, *L'enquête et ses méthodes : le questionnaire*, Nathan 128 (1992) ;
- M. Lallement, *Histoire des idées sociologiques. T1 : Des origines à Weber. T2 : de Parsons aux contemporains,* Nathan (1993).

M3SC02 Atelier de pratique : Cinéma, audiovisuel et photographie

Atelier touchant à la réalisation d'un documentaire et incluant des aspects théoriques. Le projet du cours porte sur la création d'un film permettant de documenter certains aspects d'une activité culturelle à l'intérieur d'une institution donnée, et à travers la mise en valeurs de ses collections, des personnes et du lieu qui réunit cet ensemble. Les étudiants seront organisés en sous-groupes s'occupant chacun d'un aspect du projet (à définir en fonction du nombre d'étudiants).

M3SC03 Dire le présent via les images du passé

Intertextualité des images et circulation artistiques dans les États-Unis contemporains (du 9/11 à l'Executive Order 13841. Ce cours vise à donner aux étudiants les outils nécessaires à la compréhension et à l'analyse des images, fixes ou animées, à travers l'étude des images produites par (et dans) les médias. À partir de l'exemple de quelques grands événements de l'histoire américaine contemporaine (les attentats du 11 septembre, les campagnes présidentielles de Barack Obama, le mouvement Black Lives Matter, la politique anti-immigration de Donald Trump...), nous analyserons les figements visuels (dans les discours d'information, de divertissement et de fiction) auxquels ils ont donné lieu en étudiant notamment comment les images qui parviennent au public ou font date s'inscrivent dans une culture visuelle qui multiplie ou sublime leurs significations.

Back to ToC

Premières indications bibliographiques :

- Laurent Gervereau, *Voir, comprendre, analyser les images*, La Découverte, 2004 ;
- Laurent Gervereau, *Histoire du visuel au XXe siècle,* Points, coll. « Points Histoire », 2003 ;
- Martine Joly, *Introduction à l'analyse de l'image*, Armand Colin, 2009.

M3SL02 Tablettes et médiation

L'atelier a pour objectif de faire découvrir et d'expérimenter des dispositifs de médiation Les ateliers ont pour objectif de faire découvrir la richesse de l'offre sur tablette et d'expérimenter des dispositifs de médiation culturelle en s'appuyant sur l'exemple des ateliers "Appli'quons- nous !" organisés pas la Gaîté lyrique. Établissement dédié aux cultures numériques, la Gaîté se veut un laboratoire d'expériences et un lieu de création. L'expérimentation directe conduira les étudiants à développer une analyse critique et à inventer de nouvelles formes d'actions. Ils seront amenés à réfléchir sur les notions d'éditorialisation, de collecte et de valorisation de ressources, à choisir et élaborer le format d'atelier adapté aux différents types de publics. Des rencontres avec des chargés de médiation permettront une mise en perspective des projets menés.

M3SL03 Repères d'histoire de la littérature

Mise en perspective des grandes théories esthétiques et des courants et genres littéraires de la Renaissance au XIXe siècle avec les conditions historiques et sociales de leur production/réception.

Bibliographie :

- A. Viala, *Naissance de l'écrivain*, Les Éditions de minuit, 1985 ;
- P. Bourdieu, *Les Règles de l'Art*, Seuil, Essais, 1998 ;
- H. de Balzac, *Illusions perdues*.

M3ST02 Atelier de pratique des arts de la scène et de leur médiation en situation

Ces ateliers pratiques, articulés sur les deux années, permettent aux étudiants d'appréhender par une réelle pratique de la scène (jeu, mise en scène, éclairage, son) mais aussi par la réalisation effective de documents de médiation et de communication (communiqué de presse, dossier de presse, note d'intention, puis dossier pédagogique, affiche, flyer, etc.) les métiers liés aux arts de la scène et à leur médiation. Des travaux par petits groupes donnent lieu tout au long du parcours à la conception et à la réalisation intégrale d'événements scéniques, et à leur médiation, pour un public restreint ou élargi, suivis de l'analyse de leur conception, de leur médiation et de leur réception par le public.

M3ST03 Analyse de spectacles

A travers l'analyse de spectacles, ce cours propose d'interroger les grands courants esthétiques des scènes actuelles afin de dresser un panorama de la création contemporaine, toutes disciplines confondues (théâtre, danse, arts de la marionnette, du cirque et de la rue...). Les étudiants doivent obligatoirement voir 5 spectacles programmés dans les théâtres parisiens (ou en région parisienne), afin de pouvoir les étudier en cours.

M3SD03 Regarder / Atelier du spectateur

L'atelier du spectateur propose de donner des outils d'analyse et de compréhension des œuvres chorégraphiques. Ces clés sont nécessaires à la mise en place de la médiation d'œuvres. Elles permettent de porter un regard aiguisé sur les principes fondamentaux de la danse, de repérer aisément les héritages et influences en présence afin de mieux cerner les enjeux de la création chorégraphique, passée et présente. De la construction d'une réflexion personnelle approfondie et d'un sens critique renouvelé dépendra la qualité de sa médiation. A travers des analyses individuelles ou collectives d'extraits vidéo, les étudiant-e-s seront familiarisé-e-s avec la diversité des répertoires chorégraphiques, aux techniques et esthétiques particulières, qu'il faudra sans cesse resituer dans un contexte culturel plus large.

Back to ToC

M3SM02 Les coulisses du musée : immersion aux musées d'Orsay et de l'Orangerie
Ce cours permettra de découvrir l'univers des musées : organisation, fonctionnement, missions. Les questions essentielles de politique culturelle, de politique de publics, de médiation seront traitées. Il permettra aussi, par des visites in situ de rencontrer des professionnels de différents services et de se familiariser avec les métiers des musées. Les étudiants pourront par ailleurs, sur volontariat, participer, en tant que médiateurs, à des manifestations culturelles proposées par chacun des deux établissements.

M3SM03 Histoire des expositions I
Il s'agit d'étudier l'exposition en tant que forme de création singulière, à la fin XIXe et durant la première moitié du XXe siècle, du point de vue de ses différentes modalités, historique, esthétique, muséographique, culturelle et politique. Il s'agit d'analyser les discours de la mise en exposition, et les relations qui s'instaurent entre les publics et les objets. De la première exposition universelle de 1851 au Crystal Palace, jusqu'à l'accrochage de la collection Guggenheim à New York (« Art of This Century ») durant la Seconde Guerre mondiale, en passant par l'Exposition coloniale de 1931, les dispositifs les plus variés dessinent les nouvelles relations qu'un public de masse émergent établit avec l'objet, l'œuvre et l'image exposées. On croisera les analyses des dispositifs de mise en scène, de mise en récit des beaux-arts, de l'art moderne, de la photographie et du cinéma.

Médiation culturelle - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Troisième année

M5MA01/M5MA02 Sociologie de la culture
Cet enseignement vise à introduire le paysage scientifique contemporain relatif à la notion de « cultures populaires » : histoire culturelle des études au sujet du populaire et du savant, débats épistémologiques liés au misérabilisme et au populisme en sociologie, cultures de masse et du divertissement, cultures ordinaires et quotidiennes. Nous finirons en abordant les avancées théoriques contemporaines produites par les *cultural studies*, au sujet des cultures queer et des cultures d'écran.
Ce CM est obligatoire, et il faut aussi choisir 1 TD de 2 heures parmi les 4 options suivantes :

Sociologie de la chanson francophone

La chanson francophone contemporaine est à la fois un genre pluri-artistique singulier et un objet culturel défini par de nombreuses pratiques (de création, de production, de diffusion, de médiation et de réception) inscrites dans des temporalités internes et externes aux œuvres et des espaces sociaux multiples qui vont de la sphère intime de la composition ou de l'écoute jusqu'aux territoires gpo-symboliques de la Francophonie en passant par les pratiques collectives de chorales ou de concerts. Ce cours permettra d'apprécier l'ensemble de ces dimensions en étudiant la chanson comme fait social et en découvrant les enjeux esthétiques, culturels et sociaux contemporains auxquels elle est confrontée : Qu'entend-on par chanson populaire ? Qui sont les acteurs et les publics de la chanson ? Comment cette expression artistique s'est dpvelopppe au cours des XXe et XXIe siècles ? Quelles sont les représentations sociales qui lui sont associées ? Comment se situe-telle dans le paysage musical et culturel actuel ?
Bibliographie :

- L. Bizzoni, C. Prévost-Thomas (dir.), *La chanson francophone engagée*, Montréal, Triptyque, 2008 ;
- L.J. Calvet, *Chanson et Société*, Paris, Payot, 1981 ;
- P. Coulangeon, Les métamorphoses de la distinction, Inégalités culturelles dans la France d'aujourd'hui, Paris, Grasset, coll. « Mondes vécus », 2011 ;
- V. Delecroix, *Chanter pour reprendre la parole*, Paris, Flammarion, 2012 ;
- C. Lasch, *Culture de masse ou culture populaire ?*, Castelnau-le-Lez, Climats, coll. « Sisyphe », 2001.
- E. Morin, U. Eco, J. Charéentrau, et al., « Chansons et disques », *Communications*, vol.6, 1965.

Back to ToC

Sociologie des pratiques muséales

Ce cours propose une approche de la sociologie de la culture et sociologie des publics, avec un focus particulier sur l'univers muséal. Il s'intéressera au champ culturel à travers l'étude de ses publics, de l'évolution des pratiques et modes de réception, en s'efforçant de mettre à jour les logiques sociales qui s'y inscrivent. Le cours s'appuiera sur l'étude d'enquêtes de publics majeures.

Bibliographie :

- FALK, John H. et DIERKING, Lynn D, *The museum experience revisited*, Walnut Creek, Calif., Left Coast Press, Inc., 2013.
- GOB, André, DROUGUET, Noémie et CHAUMIER, Serge, *La muséologie : histoire, développements, enjeux actuels*, Paris, A. Colin, 2010.
- MOUCHTOURIS, Antigone, *Sociologie du public dans le champ culturel et artistique*, Paris, France, Harmattan, 2003, 130 p., (« Collection Logiques sociales »).
- POULOT, Dominique, *Patrimoine et musées : l'institution de la culture*, Paris, Hachette, 2001.

Sociologie de la bande-dessinée

Ce TD propose d'aborder les problématiques de la sociologie de la culture et des pratiques culturelles, à travers un objet culturel contesté, la bande dessinée. Les frontières floues de celles-ci, entre culture populaire et culture médiatique, permettent d'aborder les problématiques relatives à la légitimité et aux hiérarchies culturelles, et leur remise en cause par les cultural studies anglo- saxonnes. D'abord analysée en fonction de ses publics, la bande dessinée permettra également d'introduire une réflexion plus générale sur les études de réception, et plus spécifiquement sur les enquêtes menées dans les années 1960 sur les publics de la culture. Enfin, à travers quelques exemples choisis de dessinateurs, on abordera les questions de production, à la lumière de la sociologie des professions artistiques. Le TD privilégiera la lecture de textes et l'interprétation de données quantitatives (enquêtes sur les pratiques culturelles) et qualitatives (entretiens, récits de vie), mais également la lecture de la production dessinée elle-même.

Bibliographie :

- Boltanski Luc, « La constitution du champ de la bande dessinée », Actes de la recherche en sciences sociales, 1975, vol. 1, no 1, p. 37-59 ;
- Groensteen Thierry, *Objet culturel non identifié*, Angoulême, Éditions de l'An 2, 2006 ;
- Kaenel Philippe, *Le métier d'illustrateur*, 1830-1880: Rodolphe Topffer, Grandville, Gustave Doré, Genève, Droz, 2005 ;
- Lahire Bernard, *La culture des individus: dissonances culturelles et distinction de soi*, Paris, La Découverte, 2006 ;
- Levine Lawrence W., *Cultures d'en haut, cultures d'en bas ; l'émergence des hiérarchies culturelles aux États-Unis,* Paris, La Découverte, 2010 ;
- Maigret Éric et Macé Éric, *Penser les médiacultures: nouvelles pratiques et nouvelles approches de la représentation du monde*, Paris, A. Colin, INA, 2005 ;
- Maigret Éric & Stefanelli Matteo*, La bande dessinée: une médiaculture*, Paris, A. Colin, INA, 2012 ti
- Moulin Raymonde & Costa Pascaline, *L'artiste, l'institution et le marché*, Paris, Flammarion, 1992 ti
- Ory Pascal, Martin Laurent, Mercier Jean-Pierre, Venayre Sylvain, Groensteen Thierry, Lapray Xavier et Peeters Benoît, *L'art de la bande dessinée*, Paris, France, Citadelles & Mazenod, 2012.

Back to ToC

Parcours Théâtre et arts de la scène

Cet enseignement vise à appréhender l'étude du théâtre « populaire » en France. Dans un premier temps, nous aborderons dans une perspective socio-historique les principaux référents du théâtre « populaire » français pour saisir l'ambivalence entre l'idée d'un théâtre « pour le peuple » et celle d'un théâtre qui « émane du peuple » à partir de l'exemple du TNP et la figure de Jean Vilar et du Théâtre du Peuple de Bussang. Nous présenterons dans un deuxième temps diverses acceptions des notions d'action culturelle et de démocratisation culturelle en abordant la question des publics du théâtre. Dans un troisième temps, nous étudierons certaines expériences contemporaines de « théâtre populaire » où les projets artistiques sont plus en lien avec les dynamiques culturelles de construction identitaire des personnes.

- CAUNE Jean, *La démocratisation culturelle*, PUG, 2006 ;
- BOISSON Bénédicte et DENIZOT Marion, *Le Théâtre du Peuple de Bussang*, Actes Sud théâtre, 2015 ;
- de CERTEAU Michel, *La culture au pluriel*, Seuil, 1993 ;
- FABIANI Jean-Louis, *L'éducation populaire et le théâtre*, PUG, 2008 ;
- FLEURY Laurent, *Le TNP de Jean Vilar. Une expérience de démocratisation de la culture*, Presses Universitaires de Rennes, 2007 ;
- HENRY Philippe, *Spectacle vivant et culture d'aujourd'hui*, PUG, 2009 ;
- JEANSON Francis, *L'action culturelle dans la cité*, Seuil, 1972, PASQUIER Dominique, « La sortie au théâtre. Réseaux de conseil et modes d'accompagnement », *Sociologie*, 2012, pp. 21-37. ;
- PROUST Serge, *Le Comédien désemparé*, Economica, 2006.

M5SC02 Mémoires, circulations, ressources : archives de l'image et de l'audiovisuel

Ce cours vise à comprendre et à analyser les usages de l'archive audiovisuelle et visuelle : ses processus de patrimonialisation, ses circulations et réitérations, ses manipulations, sa monétisation, ses nouveaux enjeux. Nous réfléchirons aux différentes formes de patrimonialisation de l'audiovisuel et de l'image et questionnerons les intentionnalités de l'archivage. Nous analyserons la circulation des archives dans les sphères médiatiques et artistiques. Nous reviendrons également sur l'utilisation pédagogique de ces documents et notamment sur ses conditions d'usage critique et éthique. Ainsi, nous partirons de la théorie et de l'analyse de différents usages de l'archive pour arriver aux usages en situation de médiation culturelle. Une mise en pratique des compétences acquises en cours sera demandée aux étudiants à travers la réalisation d'un projet pratique.

M5SC03 Les genres au cinéma : fantastique et science-fiction

On interrogera la notion de genre dans la production cinématographique dans le but d'approfondir la connaissance du champ cinématographique et de s'initier à la construction d'une réflexion théorique. À travers l'exemple des cinémas fantastique et de science-fiction, on tentera de cerner les contours de ces deux genres et de montrer leur dynamisme dans une perspective diachronique. *La fréquentation régulière des films est nécessaire et ne sera jamais remplacée par des connaissances purement livresques.*

Premières indications bibliographiques :

- Éric Dufour, *Le Cinéma de science-fiction*, Armand Colin, 2011 ;
- Laurent Jullier et Martin Barnier, *Une brève histoire du cinéma (1895-2015)*, Fayard/Pluriel, 2017 ;
- Raphaëlle Moine, *Les genres du cinéma*, Armand Colin, 2015 ;
- Vincent Pinel, *Genres et mouvements au cinéma*, Larousse, 2017.

Back to ToC

M5SL02 Médiation et action culturelle en bibliothèque

Cet atelier est le prolongement, à finalité professionnalisante, de l'enseignement en L2 autour du paysage bibliothéconomique français. Les bibliothèques se retrouvent au cœur d'un maillage complexe au sein de la cité, et subissent actuellement des transformations profondes qui nous obligent à questionner leur rôle dans la société. Elles développent aujourd'hui une multiplicité d'offres en et hors les murs, à la fois numériques, d'action culturelle et de médiation, visant à valoriser leurs collections, la lecture, ou encore la transmission du savoir. Entre étude de publics, demande politique ou hiérarchique, la médiation culturelle en bibliothèque est devenue incontournable. Face à cette évolution qui demande des compétences spécifiques, les bibliothécaires développent des outils d'évaluation et de management spécifiques, mais aussi des partenariats avec d'autres institutions de nature variée et des professionnels venant d'autres horizons. A partir d'études de cas concrets, de discussions et d'échanges, cet atelier présentera la médiation culturelle dans les différents types de bibliothèques (médiathèques, bibliothèques patrimoniales, bibliothèques du Ministère de la Culture ou de l'Enseignement supérieur), selon leurs missions particulières. Ensemble, nous essaierons de comprendre les enjeux de cette valorisation et de ces actions pour l'avenir des bibliothèques ainsi que pour l'évolution de notre métier.

M5SL03 Roman policier

Cet enseignement aura pour but de donner des bases sur la constitution historique du genre, en Europe et aux États-Unis, selon le contexte social, politique, littéraire et national de l'époque, et de réfléchir sur ses formes narratives. Il s'appuiera sur l'étude d'auteurs représentatifs, à la fois du point de vue littéraire que du point de vue social et historique. À lire impérativement : E. A. Poe, *Double assassinat dans la rue Morgue*, La lettre volée ; A. Conan Doyle, *Un scandale en Bohème*.

M5ST02 Atelier de pratique des arts de la scène et de leur médiation en situation

Ces ateliers pratiques, articulés sur les deux années, permettent aux étudiants d'appréhender par une réelle pratique de la scène (jeu, mise en scène, éclairage, son) mais aussi par la réalisation effective de documents de médiation et de communication (communiqué de presse, dossier de presse, note d'intention, puis dossier pédagogique, affiche, flyer, etc.) les métiers liés aux arts de la scène et à leur médiation. Des travaux par petits groupes donnent lieu tout au long du parcours à la conception et à la réalisation intégrale d'événements scéniques, et de leur médiation, pour un public restreint ou élargi, suivis de l'analyse de leur conception, de leur médiation et de leur réception par le public.

M5ST03 L'Homme et le Monde en scène – Analyse de spectacles

À partir de l'analyse des spectacles au programme et dans une perspective socio-historique, il s'agira d'interroger, dans le cadre de cet enseignement, l'une des ambitions du théâtre : rendre compte du réel sur scène et de la place de l'homme dans le monde – un projet qui a pris de multiples formes au cours de l'histoire. Cela permettra en premier lieu d'appréhender un pan important de l'histoire du théâtre et de la programmation contemporaine, mais aussi de mobiliser certains outils clés de l'analyse du théâtre (sociologie et histoire sociale du théâtre, herméneutique critique, sémiologie, dramaturgie, etc.).

Back to ToC

M5SD02 Atelier de médiation par l'écrit

Cet atelier est une mise en situation pratique : l'étudiant-e choisit une musique qu'il/elle souhaite faire aimer à un public et produit une médiation écrite. Ce document peut comporter des illustrations et jouer sur la typographie. Il peut être un texte rédigé (du type note de programme de concert, support écrit pour une exposition ou un musée, article de presse...), mais aussi un poster ou une présentation imprimée (type powerpoint). Il inclut des visualisations graphiques de la musique (schémas, notation ou partition, musicogrammes, codage(s) et symboles visuels, éventuellement interfaces graphiques de logiciels musicaux...). Cette production est l'occasion de réfléchir aux objectifs visés par une médiation, tels que : transmission de connaissances musicales, affinement des perceptions auditives, développement de l'imagination sonore, déconstruction de stéréotypes ou de représentations biaisées. Il permet aussi d'expérimenter ce qui se passe lorsqu'on cherche à écrire la musique ou à écrire sur la musique. Car la musique est sonore et relève *a priori*, dans l'expérience quotidienne, de l'oralité.

M5SD03 Socio-économie de la musique

Ce cours se donne pour objectif de dresser un état des lieux du secteur musical français et de ses récentes évolutions. Il abordera les domaines de la musique enregistrée et du spectacle vivant. Partant de la notion de tiers-secteur, le cours présentera les principaux acteurs sociaux de la musique et leurs relations, des données économiques chiffrées et des apports plus théoriques permettant de saisir de façon globale les enjeux économiques et sociaux de ce domaine d'activités.

M5SM02 Métiers de l'exposition - Rencontres avec les professionnels des musées

Les étudiants mèneront une enquête de terrain auprès d'un professionnel ou de son équipe rapprochée, dans le domaine et la structure de leur choix (musées, monuments historiques, galeries, centres d'art, administrations centrales et décentralisées, marché de l'art, etc.) Il s'agira de contextualiser un métier, d'analyser ses missions, ses champs d'action et ses limites, à partir d'entretiens et de rencontres avec tous les interlocuteurs nécessaires, dans une structure, un service de son choix. À chaque séance, la parole est donnée à un professionnel de la médiation issu des métiers de l'exposition, collaborateur d'institutions artistiques, muséales, patrimoniales. Chaque intervention se concentre autour d'une thématique spécifique ; l'intelligence des discussions repose sur la préparation de chaque séance. Cette année, un partenariat sera entrepris avec deux structures (visites et rencontres, en plus des séances) que sont Photoquai, la Biennale de Photographie du Musée du Quai Branly, et le centre d'art contemporain de la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée. Quelques exemples de structures représentées par les professionnels invités : Centre Pompidou (Responsables des publics, Éditions du Centre Pompidou...), Quai Branly (Amis du musée, Collection & expositions), Musée du Louvre (Direction des Publics, Observatoire des publics...), Palais de Tokyo (responsable de la médiation culturelle, chargé des publics), Musée d'art et d'histoire du judaïsme (Service éducatif), collectivités locales (chargés de mission aux affaires culturelles), galeries d'art, centres d'art (commissaires d'exposition, chargés des publics), manifestations, foires et salons, etc.

M5SM03 Enjeux contemporains du patrimoine

L'objectif du cours est d'observer comment a évolué le souci ou la conscience patrimonial depuis le début du XIXe siècle, en mettant l'accent sur les évolutions récentes qui ont vu peu à peu se conjoindre le souci culturel et artistique et le souci de mémoire. On verra en particulier comment l'engouement récent pour le patrimoine, (monuments, musées, bibliothèques) peut s'accompagner de tendances ambiguës : fréquentation tournant à la consommation ; développement des institutions tournant au mercantilisme ; politiques publiques ambitieuses, mais très exposées aux évolutions économiques…

Back to ToC

Communication - Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Première année

C1MA01 Histoire et communication

Ce cours porte sur la diffusion de l'invention de la presse typographique par Gutenberg afin de mettre en lumières les réseaux de circulation de l'imprimé du XVe au XVIIe siècle, les formes d'appropriation de l'imprimé par les Français et l'importance de celui-ci dans les mouvements de contestation. Rare avant le développement de l'imprimerie, l'écrit occupe une place plus importante dans la vie des Français dès le XVIe siècle. L'imprimerie, qui permet à la fois de reproduire en grand nombre des textes et d'accélérer leur fabrication, satisfait des besoins d'information, d'administration et de culture. Son développement est aussi lié aux réformes religieuses du XVIe siècle. L'imprimé est placé rapidement sous le contrôle de l'État. De là, l'attention qui sera portée à la diffusion et à l'impact de l'invention de Gutenberg afin de mettre en lumière les régimes de censure et l'organisation du marché du livre. Parallèlement, une forte attention sera portée aux rapports des Français à la culture écrite et à la « pratique du lire ».

Bibliographie, documents

Trois articles à lire dans *Histoire de l'édition française,* sous la direction de Roger Chartier et Henri-Jean Martin, *tome 1*, *Le livre conquérant, du Moyen Age au milieu du XVIIe siècle,* Fayard, Cercle de la Librairie, 1989,

- Martin (Henri-Jean), « La révolution de l'imprimé », pp.165-185.
- Eisenstein (E.), « Le livre et la culture savante », Eisenstein (E.), « Le livre et la culture savante », pp. 671-697.
- Chartier (Roger), « Stratégies éditoriales et lectures populaires 1530-1660 », pp.698-721.
- Eisenstein (Elisabeth L.), *La révolution de l'imprimé à l'aube de l'Europe moderne,* Paris, Ed. La Découverte, 1991 (1e éd. en anglais, 1983).
- Cavallo (Guglielmo), Chartier (Roger), « Introduction », *Histoire de la lecture dans le monde occidental,* pp.7-46.

C1MA02 Problématiques de l'information et de la communication

Ce cours vise à initier les étudiants aux problématiques du champ des SIC. Qu'est-ce que l'information et la communication ? Pourquoi l'étudier ? Nous reviendrons sur les pères fondateurs des théories de l'information et de la communication, ainsi que sur les différentes étapes de la construction de l'objet, les modèles et théories de l'information et de la communication. Plusieurs notions sont abordées pendant les séances du cours : l'opinion et le public avec Tarde et Dewey, la communication linéaire et circulaire avec les théories mathématiques de Shannon et Weaver et la cybernétique de Wiener, la sémiotique de Pierce, le déterminisme technologique avec McLuhan.

Bibliographie

- McLuhan M. (1967) *Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l'homme*. Ed. Mame Seuil
- Tarde G. (1989) *L'opinion et la foule*, PUF, Collection Recherches politiques, 1901, pp. 8-18
- Dewey J. (2001) *Le public et ses problème*s, Extrait de *The Public and its Problems,* repris dans *John Dewey. The Later Works,* vol. 2, 1927, Hermès 31, CNRS, pp. 77-91
- Park R. (2008) *De l'information comme forme de connaissance. Le journaliste et le sociologue*. Ed. Seuil, Presses de Sciences Po, Paris, pp. 65-89

Back to ToC

C1MA04 Communication et image : sémiologie de l'image

Ce cours vise à initier les étudiants aux objets et aux méthodes d'analyse de la sémiologie des images. Afin de comprendre comment les messages visuels signifient le cours s'appuiera sur l'exposé des différentes théories de la représentation analogique (Barthes, Eco, Metz, Gombrich, Schaeffer) à travers un parcours menant des images fixes (peinture, dessin, photographie, etc.) aux émissions de télévision et aux images numériques. Qu'est-ce qu'une image ? Existe-t-il un seul type de signes visuels ? Qu'est-ce que l'analogie ? Quelles sont les relations entre le texte et l'image ? etc. Le cours répondra à ces questions (et à bien d'autres !) en présentant les concepts principaux de la sémiologie (signe, message, code, dénotation/connotation, etc.) et les outils de l'analyse d'image afin de comprendre ce que« font » les images dans notre société.

Bibliographie

- R.Barthes, « Rhétorique de l'image », *L'Obvie et l'obtus*, Seuil, Paris, 1982
- R.Barthes, « Le message photographique *», L'Obvie et l'obtus*, Seuil, Paris, 1982.
- C.Metz, « Le perçu et le nommé », Klincksieck, 1977
- C.Metz, *Essais sur la signification au cinéma,* Klincksieck, 1977, tome 1 et tome 2
- Eco, U. : « Sémiologie des messages visuels », Communications, 15, 1970.

Communication - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Deuxième année

C3MA02 Principes de l'argumentation

Une part importante de notre pratique quotidienne de la communication est consacrée à argumenter. De même que nous parlons en suivant des codes et des règles que nous ne percevons pas toujours, nous argumentons en respectant certains principes. Ce cours les présente et permet d'en comprendre le jeu. Le but est d'acquérir une plus grande capacité à analyser et évaluer les arguments d'autrui et… à affiner les siens. Le cours introduit des notions dont une connaissance parfaite est exigée afin de pouvoir consacrer une bonne partie des séances à l'étude d'exemples concrets. Les principales têtes de chapitre du cours sont les suivantes : Définition d'un argument et situations d'argumentation. Recherche et identification d'arguments, en contexte oral ou écrit. Transcription d'un argument. Principes d'évaluation.

Bibliographie

- Pierre Blackburn, *Logique de l'argumentation*, Editions ERPI, Québec, 1989.
- Michel Dufour, *Argumenter*, A. Colin, Paris, 2008.
- Christian Plantin, *L'argumentation*, Collection Mémo, Ed du Seuil, Paris, 1996.
- Ch. Perelman, *L'empire rhétorique*, Vrin, Paris, 1977

C3MA03 Méthodes de lecture en sciences humaines

Un texte de sciences humaines, même passionnant, ne se lit pas comme un roman. Il exige une lecture spécifique, attentive, avec prise de notes. Nous nous y entraînerons à travers l'étude de textes abordant des thèmes centraux dans toute réflexion sur la communication. Ces thèmes seront illustrés par des textes pouvant varier selon l'enseignant. Action/interaction ; types de discours ; logique/rhétorique/dialectique Pensée - discours Langage - métalangage Preuve - signe - indice Dialogue Vérité - erreur - mensonge - sincérité Informer - Persuader - convaincre Les textes seront fournis par le professeur. Le rythme typique d'étude en cours est d'un texte ou d'un chapitre par séance. L'enseignant peut exiger qu'un texte soit lu pour la séance suivante et le vérifier par un contrôle surprise. En fin de semestre l'étudiant devra non seulement avoir lu mais maîtriser l'ensemble de tous les textes étudiés, socle du contrôle final. Dans chaque texte il s'agira de dégager les principales thèses en présence et d'examiner comment elles sont présentées et défendues, en quoi elles s'inscrivent dans tel ou tel courant de pensée et en quoi elles se démarquent d'autres points de vue, etc.

Back to ToC

C3MA05 Introduction au droit de la communication et gestion de l'information dans l'organisation

Ce cours qui prend place parmi le module intitulé « Sciences humaines et communication » comporte deux types d'enseignements qui seront dispensés successivement sur le semestre : l'un porte sur la discipline juridique et constitue un cours d'introduction au droit comme pré requis aux enseignements de spécialité portant sur le droit de la communication et de l'information qui sont proposés en troisième année de la licence et en master première année, l'autre concerne les disciplines de gestion et se rapporte aux concepts et outils d'analyse employés en gestion et management en vue de repérer les divers enjeux de la communication au sein des organisations en général et plus particulièrement au sein des entreprises.

Bibliographie (indicative)

Droit :

- *Droit de l'information et de la communication*, col. Infocom, B. Ravaz et S. Retterer, Ed. Ellipses,
- *Droit des médias, droit français, européen et international*, col. Manuel, 5ème éd., E. Derieux, Ed. LGDJ, 2008.
- *Droit de la communication*, col. Thémis droit, D. de Bellescize et L. Franceschini, Ed. PUF.
- *Code de la communication*, éd. 2009, Ed. Dalloz.

Gestion :

- *Introduction aux théories des organisations,* C. Bournouville, col. AES plus, Ed. Foucher,
- *Comprendre l'entreprise. Théorie, gestion, relations sociales*, T. Alberto et P. Combemale, Ed. Nathan,
- *Organisations. Théories et pratiques*, Y-F. Livian, Ed. Dunod,
- *L'économie des organisations*, C.Ménard, col. Repères, Ed. La Découverte,
- *Structure dynamique des organisations*, H. Mintzberg, 1982, Ed. Les Editions d'Organisation,

Communication - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Troisième année

C5M501 Communication d'entreprise

Cet enseignement consiste à familiariser les étudiants avec les méthodes, outils et techniques de la communication des organisations : stratégie, plans, actions et leur évaluation, supports, publics et partenaires. Seront abordés les principaux traits de la communication institutionnelle tant dans le secteur concurrentiel que pour le service public : critères identitaires, communications interne, financière, B to B, internationale et de crise ainsi que la boîte à outils afférente.

Bibliographie, documents

- AACC Corporate, Hurel du Campart Sabrine, *La communication corporate,* Éd Dunod, Paris 2003
- Agnes Yves, Durier Michel, *L'entreprise sous presse – Le journal d'entreprise, stratégie et méthode,* Éd Dunod, Paris 1992
- Bernoux Philippe, *La sociologie des organisations,* Éd du Seuil, 3e édition Paris 1989
- Oistel Philippe, *Gestion de la communication d'entreprise,* Paris : Ed. Lavoisier, 2007
- Crozier Michel, *L'entreprise à l'écoute,* Éd. Du Seuil, Paris réÉd.ition 1994
- Crozier Michel, Friedberg Erhard, *L'acteur et le système,* Éd. Du Seuil, Paris 1997
- Libaert Thierry*, Le plan de communication,* Éd Dunod, Paris 2e édition 2003
- Libaert Thierry*, Communication, la nouvelle donne,* Éd village mondial Pearson education, Paris 2004
- Malaval Philippe, Decaudin Jean-Marc, *Pentacom-Communication : théorie et pratique,* Éd Pearson Education, Paris 2005
- Olivesi Stéphane. - *La Communication au travail.* - Grenoble : Éd. PUG, 2002
- Westphalen Marie-Hélène*, Communicator,* Éd Dunod, Paris 3e édition 1998
- Zarifian Philippe, *Travail et communication,* Éd. PUF, Paris 1998
- Zemor Pierre, *La communication publique*, Éd PUF, Paris 2005

Back to ToC

C5M504 Éducation aux medias : les médias et l'adolescent

Pour qui s'intéresse aux jeunes, à la jeunesse – comprenons ici une période assez large comprise entre douze et vingt ans approximativement – il est frappant de constater que chaque nouveau média est, dès son apparition, l'objet de leur attention. Non seulement les jeunes s'y intéressent mais ils sont aussi avides de l'utiliser à leurs propres fins, créant des journaux lycéens au XIXe siècle, mais aussi des radios au XXe, des blogs au siècle suivant... Il faut gérer ses propres contradictions, la transformation du corps, le rapport à l'Autre, appréhender aussi un monde complexe. Pour ce faire, les médias intéressent les adolescents à triple titre : vecteurs d'informations, ils sont de surcroît des filtres qui organisent et donnent sens aux nouvelles, aux événements. Réflecteurs d'attitudes et de comportements, les médias proposent ou mettent en lumière des façons de se conduire. - Supports communicationnels, les médias offrent aussi la possibilité de prendre la parole, d'utiliser l'espace public à ses propres fins, de gérer avec subtilité l'exposition de soi, de jouer avec la frontière de l'intime.

Bibliographie :

- Laurence Corroy, *Les Jeunes et les Médias, les raisons du succès*, Paris, Vuibert, 2008.
- Laurence Corroy, La presse des étudiants et des lycéens au XIXe siècle, Paris, INRP, 2004.
- Pierre G. Coslin, (2006), *Psychologie de l'adolescent*, Paris, Armand Colin.
- Erik Erikson, (1972), *Adolescence et crise, la quête de l'identité*, Paris, Flammarion.
- Michel Fize, (2006), *L'Adolescent est une personne*, Paris, Le Seuil.
- P. Gutton, (2008), *« Culture d'amis », Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux*, L'adolescence en contexte, n°40, Bruxelles, Deboeck.
- David Le Breton, *En souffrance, Adolescence et rentrée dans la vie*, Paris, Métaillé, 2006.
- David Le Breton, et Daniel Marcelli (dir.), *Dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse*, Paris, PUF, 2010.
- Serge Lesourd, *La construction adolescente*, Paris, Erès, 2005.
- François de Singly, *Les Adonaissants*, Paris, Armand Colin, 2006.
- François de Singly, *Enfants-adultes : vers une égalité de statuts ?*, Paris, éditions Universalis, 2004.

C5M505 Genres et communication

Au croisement des études communicationnelles, des études de genre et des études féministes, ce cours propose une analyse des masculinités et des féminités représentées dans les productions médiatiques (télévision, cinéma, bande dessinée, mais aussi littérature). Une première partie esquisse une histoire critique des mouvements féministes majeurs : de la première vague suffragette aux égalités de fait et de droit, du constructivisme beauvoirien aux problématiques *queer*, une telle typologie permettra d'éclairer les politiques de représentations culturelles. De quelle manière les masculinités et les féminités sont-elles montrées dans les médias de masse ? Quels outils méthodologiques et théoriques peuvent être saisis pour comprendre les articulations à l'œuvre ? Ce cours proposera un état des lieux des travaux les plus pertinents en la matière, au premier rang desquels le concept de "technologie du genre" de T. de Lauretis.

Bibliographie, documents

- Butler, Judith, *Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion*, Paris, La Découverte, 1990.
- De Beauvoir, Simone, *Le Deuxième sexe, tome 1 : les faits et les mythes*, Paris, Gallimard, 1986.
- De Beauvoir, Simone, *Le Deuxième sexe, tome 2*, Paris, Gallimard, 1973.
- Delphy, Christine, *L'Ennemi principal, tome 1: économie politique du patriarcat*, Paris, Syllepse, 2008.
- De Lauretis, Teresa, *Théorie queer et cultures populaires. De Foucault à Cronenberg*, Paris, La Dispute, 2007.
- Radway, Janice, « Lectures à 'l'eau de rose'. Femmes, patriarcat et littérature populaire» in Macé, Éric, Glevarec, Hervé, Maigret, Éric, *Cultural Studies. Anthologie.*, Paris, Armand Colin, 2008.

Back to ToC

C5M506 Introduction à la communication politique

Ce TD offre une initiation aux principales théories et pratiques de la communication politique, en se penchant plus particulièrement sur son évolution historique ainsi que sur les rapports entre ses différents acteurs (candidats, élus et responsables nationaux, collectivités locales, administration, institutions européennes, conseillers en communication, etc.), les médias et ses publics (opinion, citoyens).

Bibliographie indicative

- Albouy, Serge, *Marketing et communication politique*, Paris: L'Harmattan, 2000. Gerstlé, Jacques, *La communication politique*, Paris: Armand Colin, 2008.
- Maarek, Philippe J., *Communication & marketing de l'homme politique*, Paris: Litec, 2007.
- Mercier, Arnaud (dir.), *La communication politique*, Paris: éd. du CNRS, 2008. Riutort, Philippe, *Sociologie de la communication politique*, Paris: La Découverte, 2008.

C5M507 Pratiques et représentations du jeu vidéo

Des premiers jeux d'action et d'aventure aux jeux contemporains, les genres de jeux se sont structurés avec la construction d'une culture numérique. Les sciences du jeu et les Game studies se sont ainsi construites dans un contexte changeant. Le cours se concentre sur le jeu vidéo comme objet de la recherche en Sciences de l'information et de la Communication : l'étude des contenus produits par les usagers (ou User Generated Contents, UGC : vidéos créées par les joueurs, mods, mashups, fanfiction) permet de mettre en œuvre le projet de la Sociologie des usages par l'étude de « ce que font réellement les gens avec les dispositifs qu'ils utilisent » (S. Proulx), et de répondre aux enjeux des Play Studies (Triclot). Le cours de compose d'une partie théorique (plan : généalogie des genres de jeux vidéo, mise en perspective historique de la notion de jeu en sciences humaines, les Sciences du jeu, les Game studies, les Play Studies et les études des Contenus générés par les Usagers ou User Generated Contents) et d'une partie d'atelier ayant pour objet de mettre en œuvre collectivement l'analyse d'un petit corpus de productions de contenus par les joueurs-usagers, pour mettre en évidence des éléments de la culture numérique.

Bibliographie

- Aarseth E.J. (2001), *Computer Game Studies*, Year One, Game Studies, I, 1.
- Brougère G. (2013) « Jacques Henriot et les sciences du jeu ou la pensée de Villetaneuse », *Sciences du jeu*, 1
- Caïra, O. (2016) « Théorie de la fiction et esthétique des jeux », *Sciences du jeu*, 6
- Genvo S. (dir.) (2006), *Le game design de jeux vidéo : approches de l'expression vidéoludique*, Paris, L'Harmattan.
- Henriot J. (1969), *Le jeu,* Paris, PUF.
- Huizinga J. (1938), *Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu*, Paris, Gallimard.
- Ichbiah D. (2004), *La saga des jeux vidéo*, Paris, Vuibert.
- *Intermédialités* (2007), « Jouer », n° 9, coordonné par B. Perron, Université de Montréal, CRI.
- Lafrance, J.P. & Oliveri, N. (dir.) (2012) *Quand jouer, c'est communiquer*. Hermès.
- Lavigne, M. (2017) « Jeux de marges », *Sciences du jeu*, 7
- Lavigne, M. (2016) « Jeu et non jeu dans les serious games », *Sciences du jeu* 5 | 2016
- Observatoire des Mondes Numériques en sciences Humaines (OMNSH) http://www.omnsh.org/
- *Réseaux* (1994), *Les jeux vidéo*, n° 67, coordonné par P. Flichy, septembre-octobre, Paris, CNET.
- Schmoll P. (2011), *Sciences du jeu : état des lieux et perspectives*, Revue des Sciences Sociales, 2011, n° 45
- Triclot, M. (2011) *Philosophie des jeux vidéo*, *Zones*, mai 2011
- Winnicott D.W. (1975), *Jeu et réalité, l'espace potentiel*, Paris, Gallimard.

Back to ToC

C5M508 Opinion, attitude en psychologie

Le questionnaire est un outil fondamental dans le recueil de l'information. Il permet de comprendre, prévoir et articuler des actions pertinentes autour d'une population cible, en faisant émerger ses caractéristiques singulières (à partir de comportements déclarés) : son état d'esprit (satisfaction, attitudes, opinions) ; ses comportements (habitudes de consommation, pratiques...) ; ses besoins, ses attentes. Et la connaissance de ces caractéristiques permet de structurer les actions à mener sur cette population : aider à la prise de décision politique, managériale... évaluer les conséquences d'une action sur cette population, tester et créer du savoir dans le cadre de la recherche. Dans tout processus de persuasion, d'argumentation ou publicitaire, l'enquête (à travers le questionnaire) est une étape fondatrice et obligatoire : celle de la connaissance du sujet. Or l'énoncé de chiffres, de sondages à la volés, contrairement à la croyance populaire de certains Médias, ou hommes politiques, ne justifie en rien de la validité de l'information dévoilée. L'information ne prend tout son sens qu'à travers un contexte méthodique, d'élaboration et d'interprétation. Ce cours se propose d'offrir une initiation à la démarche rigoureuse du questionnaire (élaboration, opérationnalisation, application, traitement des données). Ceci, afin d'identifier les conditions dans lesquelles, l'information recueillie, deviendra pertinente donc vraie.

Références bibliographiques

- Blanchet, A. et al. (1987) *Les techniques d'enquête en sciences sociales - Observer, interviewer, questionner*. Paris : Dunod.
- Berthier, N. (2016). *Les techniques d'enquête en sciences sociales : Méthodes et exercices corrigés*. Paris : Armand Colin.
- De Singly, F. (1992) *L'enquête et ses méthodes : le questionnaire*. Paris : Nathan.
- Ghiglione, R., Matalon, B. (1988) *Les enquêtes sociologiques, théories et pratique*. Paris: Armand Colin.
- Mucchielli, R. (1993) Le *questionnaire dans l'enquête psycho-sociale*. Paris: Ed. Sociales françaises.

C5M509 Liberté d'expression et responsabilité juridique des médias

La liberté d'expression et la responsabilité juridique des acteurs de la communication quels qu'ils soient (organisations ou médias) constituent les deux pôles autour desquels s'organise le droit de l'information-communication : en effet, il ne saurait exister de liberté d'expression véritablement responsable sans la limite des sanctions auxquelles cette dernière peut s'exposer en cas d'abus. Même si les règles afférentes à l'information-communication ne sont pas encore reconnues comme branche autonome du droit positif français, cela n'a pas empêché l'élaboration progressive de tout un *corpus* de normes spécialisées qui composent un droit d'exception affectant aussi bien le droit public que le droit privé. En pratique, ce droit n'a pas cessé d'étendre son domaine d'application en s'adaptant continuellement aux nouvelles données technologiques engendrées par la "révolution" numérique et caractérisant ce qu'il est convenu de désigner la "société de l'information". Le cours se limitera aux règles applicables aux grands médias (presse, audiovisuel, communication électronique) avec l'étude des lois cadres du 29 juillet 1881 pour la presse et du 30 septembre 1986 pour l'audiovisuel et celle de leur adaptation successive à la communication électronique par les lois du 1er août 2000 (loi sur la liberté de communication), et celles plus récentes du 21 juin 2004 (loi de confiance dans l'économie numérique) et du 9 juillet 2004 (loi sur les communications électroniques et les services de communication audiovisuelle). Le droit relatif au traitement de l'information sera néanmoins évoqué pour autant qu'il intéresse directement celui des médias pour ce qui relève des règles concernant les droits de la personnalité (droit au respect de la vie privée, droit à l'image).

Back to ToC

Bibliographie :

- *Code de la communication*, Ed. Dalloz, dernière édition.
- *Droit de la communication*, E. Derieux, der. éd., Ed. LGDJ.
- *Droit de la communication*, coll. les Fondamentaux, L. Franceschini, Ed.Hachette. *Droit de l'information et de la communication*, col. Infocom, B.Ravaz et S.Retterer, Ed. Ellipses.

C5M510 Relations entre presse et pouvoir : Le siècle des Lumières

Comment s'exerce le contrôle du pouvoir politique sur la presse et quelles en sont les conséquences ? Comment les journaux déjouent-ils la censure ? Quel est leur lectorat? Qu'est-ce qu'un journaliste au XVIIIe siècle et comment cette activité est- elle perçue? Ce sont sur toutes questions que nous nous interrogerons durant ce cours consacré à l'essor et au dynamisme de la presse du XVIIIe siècle, et ce malgré les contraintes imposées par la monarchie. Après avoir évoqué la situation de la presse périodique à l'aube du siècle des Lumières, nous nous intéresserons aux formes de la diversification des journaux –et notamment à leur forte spécialisation dans la seconde moitié du siècle- ainsi qu'aux moyens mis en œuvre pour déjouer la censure et la propagande du pouvoir politique. Nous porterons également attention à la question des lecteurs à une époque où l'alphabétisation progresse et où se développe un ton plus critique. Cette réflexion se prolongera jusqu'aux débuts de la Révolution française, lorsque les journaux deviennent un des outils essentiels de la confrontation des opinions.

Indications bibliographiques

- Bertaud (Jean-Paul), *La presse et le pouvoir de Louis XIII à Napoléon Ier*, Paris, Perrin, 2000.
- Popkin (Jeremy), *La Presse de la Révolution, Journaux et journalistes (1789-1799),* Paris, Odile Jacob, 2011.
- Sgard (Jean), "*La critique est aisée", Critiquer la critique? Culture et médias, l'impossible mariage de raison*, Paris, Ellug, 1994, pp.13-22.

Premier semestre – Années précédentes : Études internationales

Études européennes - Paris 3-Sorbonne Nouvelle - Master

Les cours de Master 1 de ce département sont accessibles : la spécialisation commence au niveau Master.

Y7 CC11 Dynamiques et modèles de capitalisme
Pas de descriptif

Y7 EE21 Sociologie de l'action publique
Ce cours présentera les principaux enjeux de l'analyse des politiques publiques : les séquences de l'action publique, ses acteurs et les transformations qui la caractérisent (territorialisation, européanisation ou l'impact de la globalisation). A partir de lectures hebdomadaires et de nombreuses études de cas, le séminaire permettra d'aborder les principales théories et notions de la discipline.

Y7 EE22 Théories et politiques de l'emploi en Europe
Ce cours propose de faire dialoguer ensemble les théories de l'emploi et du chômage d'une part, les termes et inflexions des politiques de l'emploi en Europe d'autre part. Il présente les principales théories relatives au fonctionnement du marché du travail, et explicatives des évolutions de l'emploi et du chômage. Il s'appuie sur le plan empirique sur les expériences nationales menées dans l'UE en matière de réforme des politiques de l'emploi ainsi que sur la stratégie européenne pour l'emploi définie à l'échelle communautaire.

Y7 EE23 La cohésion territoriale en Europe
Ce cours abordera l'histoire de la politique de cohésion de l'UE, les différentes théories sur lesquelles elle repose, quelques exemples de politiques régionales (France et fonds structurels, l'expérience irlandaise, le contre-exemple du Mezzogiorno, etc.) et, enfin, quelques politiques sectorielles (BEI et politique de cohésion, politique maritime, PAC, etc.)

Y7 EE24 De l'Europe au local : territoires et politiques d'aménagement
L'enseignement vise à construire une culture des politiques d'aménagement et de développement local dans un contexte européen marqué par la diversité et les interrelations entre les territoires comme par la pluralité des cultures politiques nationales et locales. Il s'intéresse à la façon dont les disparités de développement jouent sur l'intégration européenne et réciproquement.

Y7 EE31 Histoire de la construction européenne jusqu'à Maastricht
Ce cours retrace l'histoire de la construction européenne depuis les lendemains de la deuxième guerre mondiale en 1945 et jusqu'à la création de l'Union européenne avec le traité de Maastricht en 1992. Il reviendra sur la généalogie de l'idée européenne dans le temps long ainsi que sur les grands moments qui ont jalonné la mise en place des premières institutions européennes avant de s'attacher au processus qui a vu s'affirmer les communautés européennes dans la foulée de la déclaration Schuman de 1950 et des traités de Rome de 1957.

Back to ToC

Y7 EE32 Histoire politique comparée des démocraties en Europe de l'ouest au XXe siècle
Ce cours, à travers une démarche comparatiste, a pour objectif de montrer comment la démocratie libérale érigée en modèle a donné lieu durant le XXème siècle dans l'Europe occidentale à une difficile construction. Cette démocratie a été contestée par le communisme, les régimes totalitaires et autoritaires et s'est incarnée dans des sociétés diverses plus ou moins prêtes à l'accueillir.

Y7 EE41 Droit matériel de l'Union Européenne I- Marché intérieur
La construction européenne est fondée depuis l'origine sur l'intégration des économies des États qui en sont membres, ce qui implique la disparition des entraves aux échanges commerciaux. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne contient à cette fin des règles relatives au marché intérieur qui sont l'objet de ce cours. Ces règles organisent la libre circulation des marchandises, la libre circulation des travailleurs, le droit d'établissement, la libre prestation des services ainsi que la libre circulation des capitaux.

Y7EE42 Droits fondamentaux en Europe I - Droits comparés
La notion de « Droits Fondamentaux » est ambigüe car la dénomination « droits » peut tout aussi bien faire référence à des droits qui appartiendraient intrinsèquement aux individus, indépendamment de leur reconnaissance par le système juridique dit « positif », c'est-à-dire celui effectivement en vigueur, qu'à ceux des droits qui eux sont précisément reconnus par le système juridique positif. Dans le cours de Droits Fondamentaux en Europe, les Droits Fondamentaux sont envisagés comme ceux effectivement reconnus par le système juridique positif. On s'aperçoit que, de leur « nomination » par le droit à leur garantie réelle, il peut y avoir un différentiel important. Reconnaître les droits ne suffit pas à les garantir. Il faudrait au surplus instaurer des mécanismes spécifiques de garantie. Le cours de Droits Fondamentaux en Europe examine une partie majeure de la garantie juridique des droits aujourd'hui, à savoir leur inscription dans les Constitutions et les systèmes de garantie spécifique qui accompagnent cette constitutionnalisation des droits fondamentaux.

Y7 EE43 Histoire des idées politiques en Europe
Ce cours consacré à l'histoire du socialisme en Europe depuis le début du XIX siècle. Il s'agit d'aborder, à partir de l'étude de quelques auteurs majeurs (Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Jaurès, Blum...) et de moments fondateurs (1848, la Première internationale, le débat Bernstein-Kautsky...), un courant de pensée qui a structuré jusqu'à aujourd'hui le débat public au sein des grands États européens ainsi que de l'Union européenne.

Y7EE44 Ordre juridique de l'Union européenne
Afin de bien cerner ce que contient le droit de l'Union européenne il faut s'intéresser à son ordre juridique. À ce titre, il est nécessaire d'envisager chaque norme que cette organisation produit et comment ces normes s'inscrivent dans un ensemble cohérent : l'ordre juridique. Cette approche permet également de souligner la spécificité de l'Union européenne considérée initialement comme une organisation internationale parmi d'autres, notamment en confrontant l'ordre juridique de l'Union aux ordres juridiques externes : nationaux et internationaux..

Y7 EE51 Histoire culturelle de l'Europe XX-XXIe siècle
L'histoire culturelle en l'Europe du XXe siècle représente un riche champ de recherche en construction situé à la frontière de plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales. Ce cours s'intéressera principalement à la formation des élites universitaires, aux transferts culturels et académiques ainsi qu'à la circulation des idées et des pratiques.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Science politique

Consultez également les offres en études internationales, il existe également quelques cours de science politique dans ces listes !

Science politique - Paris 8-Saint-Denis - Première année

Histoire politique et sociale de la France
Ce cours vise à acquérir les repères chronologiques fondamentaux de l'histoire politique contemporaine de la France et à comprendre les enjeux liés aux principaux mouvements et événements. Couvrant la période s'étendant de 1789 au milieu du vingtième siècle, il met l'accent sur les configurations et les moments de crise les plus décisifs pour l'évolution du système politique français.

Droit constitutionnel et institutions politiques comparées
Ce cours vise à fournir les connaissances et modes de raisonnement élémentaires de la théorie de l'État et du droit constitutionnel, dont la maîtrise est indispensable à tout étudiant qui souhaite accéder à la pleine intelligence des systèmes politiques contemporains.

Économie politique
Ce cours a pour but d'apporter aux étudiants les connaissances économiques nécessaires à la compréhension des enjeux politiques contemporains. La première partie du cours privilégie un point de vue historique pour rendre compte de l'autonomisation progressive d'une sphère d'activité économique et des transformations corrélatives de l'État. La deuxième partie prend pour objet les logiques sociales attachées à l'échange et aux différentes formes de transferts qui assurent la circulation des ressources matérielles dans une société (don et contre-don, impôts, redistribution etc.). La troisième partie est centrée sur l'étude des politiques économiques et des différentes formes d'intervention de l'État, que ce soit dans la production de biens publics ou dans la correction des inégalités. Le cours prend appui sur des travaux classiques d'histoire et de sociologie économique, ainsi que sur les recherches plus récentes qui ont contribué à renouveler ce champ d'études.

Science politique - Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année

Analyser et enquêter l'État
L'État sera abordé dans ce cours comme une forme politique qui, loin d'avoir toujours existé, est le résultat d'un processus historique : la constitution progressive, au cours des siècles, d'un monopole de domination (militaire, financier, symbolique) au profit d'un centre qui a vocation à exercer le pouvoir sur une population et sur un territoire. Quelles sont les relations et concurrences entre groupes à travers lesquelles l'État s'est construit ? Quelle forme prend aujourd'hui l'État, dans le contexte de la construction européenne et de la « mondialisation » ? Dans ce cours et à travers ces questions, seront abordés différents travaux et théories permettant de penser l'État. Il s'agira dans le même temps d'examiner les approches empiriques qui se sont développées pour enquêter sur l'action de ses agents et ses transformations récentes.

Back to ToC

Organisations internationales
Ce cours a pour objectif la compréhension du fonctionnement des principales organisations internationales et l'évaluation de leur place et de leur poids dans les relations internationales. Une attention particulière sera accordée à l'ONU, à l'institution de la justice pénale internationale (du TPIY à la CPI), aux grandes organisations à vocation économique (FMI, Banque mondiale, OMC) et aux organisations régionales (espaces arabe et asiatique notamment).

Histoire de la pensée politique
Ce cours vise à initier les étudiants aux traditions de la pensée politique occidentale, de leur apporter les outils critiques nécessaires à la compréhension des questions théoriques et politiques de notre temps. Le cours se centrera sur l'histoire du concept de pouvoir politique. Il partira de l'émergence d'une réflexion critique sur le pouvoir dans les cités antiques des Ve et IVe siècle. Il présentera ensuite les différentes réélaborations de ce concept dans des contextes socio-historiques variés et leurs appropriations au sein des traditions de pensée républicaines, démocratiques, libérales, marxistes ou foucaldiennes.

Problèmes politiques économiques et sociaux contemporains
Le cours aborde les mutations économiques et politiques qui touchent les sociétés contemporaines et vise à améliorer la compréhension d'un monde social profondément internationalisé. Des thèmes d'actualité comme la dette, la croissance et ses limites, la gouvernance internationale du climat aujourd'hui seront abordés. Ils feront l'objet d'une approche interdisciplinaire alliant l'histoire, la science politique, l'économie, la sociologie, la géographie. Un accent particulier sera mis sur la méthodologie de la dissertation.

Science politique - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année

Les théories de la démocratie
Vue d'ensemble des débats théoriques et des problématiques contemporaines autour de la question démocratique. À partir de l'étude de certains auteurs contemporains (Habermas, Blondiaux, Young, Brown, Rancière etc.), il sera proposé une réflexion sur les difficultés à donner de la "démocratie" une définition univoque. Il s'agira également, en s'appuyant sur des débats politiques actuels, de confronter la réflexion sur la démocratie aux problèmes de la structure socio-économique, des inégalités et de la différence

Épistémologie des sciences sociales
Ce cours vise à permettre aux étudiants de développer une réflexion épistémologique sur la pratique des sciences sociales. Il prendra pour fil directeur le problème que pose la tension entre exigence d'objectivité et visée critique. D'un côté, on peut dire que les sciences sociales sont nées d'une volonté de donner à l'étude des phénomènes historiques et sociaux la même valeur scientifique que celle des phénomènes naturels. Cela supposait que les chercheurs rompent avec leurs prénotions ou leurs valeurs, notamment politiques, pour appréhender leurs objets de façon objective. Mais d'un autre côté, on peut également dire que les sciences sociales sont nées de l'impératif de donner à la critique sociale et politique de véritables fondements. Le cours proposera un parcours d'œuvres classiques et contemporaines de sciences sociales afin d'analyser les différentes façon dont les sciences sociales se sont employées à tenter de résoudre ce dilemme.

Back to ToC

Études du genre

Qu'est-ce que le « genre » ? Le cours a pour objectif de présenter les principaux apports de la sociologie à l'analyse des processus complexes contribuant à la construction sociale de la différence des sexes. Après avoir illustré en quoi le genre est un principe d'intelligence du monde social, un principe d'ordre et de hiérarchie, une pratique d'improvisation se déployant sur une scène de contrainte, le cours s'intéresse à la manière dont les identités sexuelles se construisent et aux liens entre sexe, genre et sexualité. Le cours traite ensuite du fonctionnement du genre dans différents domaines étudiés par la sociologie : le travail, la socialisation, la politique, la sexualité. Il portera une attention particulière à l'intersection du genre avec d'autres rapports sociaux, par exemple de classe et de « race ».

Médias et espace public

L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de mieux appréhender les conceptions de l'espace public et d'acquérir des outils de compréhension du rôle des médias et des journalistes. Il s'efforcera de présenter les conceptions désormais classiques de l'espace public et les travaux de sociologie des médias et du journalisme pour tenter de cerner les particularités de l'espace médiatique contemporain. Il reviendra tout d'abord, d'un point de vue historique, sur l'émergence d'un espace public et d'une presse libre dans le courant de la seconde moitié du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, puis sur l'autonomisation relative du champ journalistique et sur la différenciation des supports (presse écrite, radio, télévision, internet). Il prendra ensuite pour objet l'espace professionnel du journalisme en rendant compte des conditions d'entrée dans la carrière, des différents pôles qui structurent cet espace, et des différentes logiques qui guident le travail quotidien des journalistes. La question du pouvoir des médias sera enfin abordée à travers l'étude des relations entre les mondes sociaux du journalisme et les autres espaces sociaux

Sociologie des mouvements sociaux

Le cours doit permettre de se familiariser avec différentes écoles et méthodes d'analyse des mouvements sociaux et des mobilisations. Pour comprendre pourquoi et comment les individus se mobilisent et s'organisent, quelles sont les formes et les conditions d'émergences des mouvements sociaux il s'intéressera en particulier à la question de l'action collective, de ses déterminants, de ses formes et de ses résultats. Des cas d'études (altermondialistes, mobilisations environnementales etc) permettront d'approfondir les méthodes d'analyse de la protestation collective et les dynamiques des mobilisations dans les démocraties et les régimes autoritaires.

Méthodes

Cet enseignement est destiné à permettre la maîtrise des méthodes et démarches d'analyse propres à la science politique. Il comporte une partie plus théorique destinée à poser les bases du questionnement en science politique, de l'enquête de terrain et du travail d'interprétation et de rédaction. Nous traiterons ainsi des différentes étapes de la construction d'une recherche (rupture épistémologique, construction de l'objet, problématique, etc). Ces aspects seront mis en application à travers la réalisation de travaux empiriques (autour d'un thème transversal aux différents groupes, fixé en début de semestre) sur la base desquels les étudiants seront évalués. Ce cours comporte aussi bien une préparation à la pratique de l'observation ethnographique et à la rédaction d'un journal de terrain, nécessaire dans le cadre des stages, qu'une initiation aux méthodes de recherche indispensable pour les étudiants qui font le choix du mini-mémoire.

Back to ToC

Science politique – Paris-Nanterre - Première année

3JDT1CV6 Introduction au Droit

Le cours d'introduction au droit permet l'acquisition des connaissances juridiques fondamentales communes à l'ensemble des branches du droit. Il ouvre une réflexion sur ce qu'est le droit, ses finalités, ses fondements, ses principaux acteurs et ses sources. Quel que soit le plan retenu par l'enseignant en charge de votre unité pédagogique, le cours permet d'appréhender la distinction traditionnelle entre le droit objectif (le Droit), entendu comme un ensemble de règles ayant pour objet l'organisation de la vie en société, et les droits subjectifs (les droits), c'est-à-dire prérogatives des sujets de droit. Les questions essentielles abordées au travers de cette distinction sont : la norme juridique (notion, originalité, élaboration, sources, articulations entre les différentes normes, application dans le temps et dans l'espace). Les différents droits subjectifs, leur mise en œuvre (l'organisation juridictionnelle, le procès, la preuve). - les personnes.

3JDTCS6 Introduction aux institutions politiques

Comprenant deux cours semestriels de 36 heures chacun, l'introduction aux institutions politiques s'efforce d'exposer les grands principes du droit constitutionnel, tout en laissant sa place aux nombreux débats d'actualité qui sont au cœur des réflexions sur les institutions et les droits des citoyens. L'accent est mis à la fois sur les concepts fondamentaux qui permettent de comprendre le fonctionnement des systèmes politiques français et étrangers, sur l'histoire constitutionnelle et sur les caractéristiques et mutations de la Vème République. Les travaux dirigés, par l'analyse de textes constitutionnels, doctrinaux ou jurisprudentiels, permettent d'éclairer et d'illustrer le fonctionnement concret des institutions politiques, ainsi que la question de l'intégration européenne.

3JDT1HD6 Histoire des grandes notions juridiques : l'Antiquité

L'objet de ce cours est de revenir à l'origine de certaines notions fondamentales de nos institutions et de notre droit afin d'en dessiner au mieux les contours et les particularités, en remontant à la période de l'Antiquité. Les Grecs sont de fait les inventeurs de la science politique et du vocabulaire du pouvoir ; les Romains, quant à eux, ont inventé la science juridique, qu'ils ont érigée en une discipline autonome de la religion et de la politique. Ce cours sera composé de deux grandes parties : la première sera consacrée à l'histoire des institutions publiques et, de manière sous-jacente, du pouvoir (cité, citoyenneté, oligarchie, démocratie, État). Dans la seconde partie seront étudiées les notions de droit et de sources du droit, de justice et d'équité, les procédures civiles et pénales, ainsi que le droit des personnes, des obligations et des biens.

3JDT1RI1 Relations internationales

L'objectif du cours de Relations Internationales est l'apprentissage des bases théoriques, méthodologiques et empiriques qui permettront aux étudiants de porter un jugement informé sur l'actualité internationale. Le cours constitue également une introduction aux bases de la science politique. Il aborde des questions telles que : comment l'État a-t-il été construit ? Comment le modèle étatique s'est-il diffusé dans le monde ? Qu'est-ce que la mondialisation ? Quels sont aujourd'hui les principaux acteurs (étatiques et non-étatiques) des relations internationales ? Quel est le rôle de l'ONU et des autres organisations internationales ? Existe-il des « guerres justes » ou des interventions armées « humanitaires » ?

Back to ToC

3JDT1EF1 Introduction aux grands problèmes économiques et financiers
En complément d'un enseignement parallèle dispensé sous le même intitulé par un autre collègue, ce cours a pour objectif de procurer à l'étudiant en droit les bases économiques indispensables dans la compréhension de différentes matières de droit privé aux programmes de la L1 au M1. Ainsi, on ne peut comprendre le droit des biens, le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit bancaire, le droit financier, le droit des procédures collectives ou le droit de l'Union européenne sans la maîtrise d'éléments de base de l'économie. Ces données élémentaires consistent dans l'entreprise, les marchés financiers, la monnaie et les rapports de l'économie et du droit.

Science politique – Paris-Nanterre - Deuxième année

3JSP3VP6 La politique en France (1945 à nos jours)
Plutôt que d'aborder la vie politique en général (de quel pays ? de quelle époque ? avec quelles connaissances empiriques ?), il nous paraît nécessaire de le faire à partir de la France contemporaine. L'expérience a en effet montré que, même sur ce cas, les connaissances étaient approximatives, inégales et insuffisantes pour comprendre la politique. A partir de données factuelles sur l'histoire politique depuis 1940 (dates, personnages, événements, institutions) et de problèmes rencontrés (clivage droite-gauche, vote, référendum, télévision, sondages, etc.) sur l'histoire politique de la France contemporaine, nous mobiliserons des outils conceptuels nécessaires (classements politiques, jeux, charisme, mobilisation, crise, épreuve, élites, etc.) et méthodologiques (analyse statistique, ethnographie, etc.).

3JSP4AS3 Analyse sociologique d'un fait d'actualité politique
En son temps, Emile Durkheim estimait que la sociologie ne méritait pas une heure de peine si elle ne devait avoir qu'un intérêt spéculatif. A côté de cours plus académiques, ce cours vise à montrer que les sciences sociales proposent des grilles de lecture qui peuvent être appliquées à l'analyse de l'actualité politique. Le programme du cours évolue en fonction de l'actualité politique du moment.

3JSP3SM6 Sociologie des médias
Aujourd'hui, il n'est plus possible d'étudier le champ politique, sa formation et ses logiques de fonctionnement sans s'intéresser aux médias et aux relations parfois complexes qu'entretiennent les agents politiques avec le champ des médias. Le cours est consacré, d'une part, à la formation et aux logiques de fonctionnement du champ médiatique et, d'autre part, l'influence que ce dernier exerce sur le fonctionnement du champ politique.

3JSP3IS3 Introduction à la sociologie
Cet enseignement d'initiation à la sociologie commence par offrir aux étudiants qui le suivent des éléments de cadrages méthodologiques généraux : autour de la question de la construction de l'objet, de l'articulation d'hypothèses et de théories à des enquêtes empiriques ; autour de la nécessité de mettre en forme des analyses relationnelles ; en liaison avec l'intérêt de combiner la sociologie à d'autres sciences sociales. Il propose ensuite de mettre en œuvre ces approches sur deux grands objets classiques : le pouvoir et l'État.

Back to ToC

3JSP3IP3 Introduction aux politiques publiques
Introduction à la sociologie de l'action publique. Après avoir présenté une les apports et les limites de la *policy analysis* d'inspiration américaine, il présentera quelques outils d'analyse utiles pour comprendre comment se construisent les politiques publiques, comme le champ de Pierre Bourdieu, la configuration de Norbert Elias ou le dispositif de Michel Foucault. À partir de travaux concrets menés par des universitaires français ou étrangers, il déclinera différents points d'entrée complémentaires de l'action publique. L'approche institutionnelle mettra en évidence le rôle des procédures et des routines ; celle par les élites décrira ce qui se joue au point de contact entre les élites sectorielles et les cabinets ministériels ou les institutions internationales ; celle par les médiations insistera sur l'action des entrepreneurs de causes et des groupes de pression et enfin celle par le guichet présentera les acquis les plus récents des études sur les *street level bureaucrats* et le rôle qu'ils jouent dans l'action publique.

3JDT3FI3 Finances publiques
Ce cours de finances publiques vise à expliquer aux étudiants les problématiques centrales en la matière, à savoir les concepts de dépenses et de recettes publiques, l'emprunt, le budget, les principes budgétaires, la loi de finances ... Il le fait en abordant non seulement les finances de l'État, mais également les finances locales et sociales qui sont aujourd'hui essentielles. Il s'agira d'aborder ces questions d'un point de vue avant tout juridique, mais également économique et politique, puisque les finances publiques sont à la croisée de ces matières. *In fine*, il s'agira de comprendre que, dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint, les finances publiques sont au cœur d'une société et d'un État en recomposition.

Science politique – Paris-Nanterre - Troisième année

3JSP5SS6 Épistémologie des sciences sociales
Initiation à l'analyse épistémologique des paradigmes en sciences sociales. Il s'agira principalement d'interroger certaines des controverses épistémologiques et méthodologiques tout en montrant que ces partis pris constituent une « épistémologie de l'œil » (la vérité selon nature, l'objectivité, le jugement exercé) en lien avec des visions du monde social. La sociologie sera analysée comme une objectivation du monde social à partir des trois opérations suivantes : observer, décrire, généraliser. Il s'agira ainsi de comprendre rendre compte de l'articulation entre orientation théorique en sciences sociales et méthodologie en mettant au jour comment nous voyons, conceptualisons et décrivons le monde social.

3JSP5ID6 Histoire des idées politiques modernes : de la Renaissance aux Lumières
Ce cours s'attache à montrer, par une mise en relation paradoxale avec les grandes questions théoriques contemporaines nées de la crise de la modernité, l'héritage archaïque depuis la sédentarisation des populations et le surgissement d'une opposition entre la parole-dialogue et la parole magico-religieuse. Il permet d'aborder les différents courants philosophiques de l'Antiquité grecque et romaine (depuis les 7 Sages jusqu'au stoïcisme romain), les grandes spiritualités (Bouddhisme, Hindouisme, confucianisme, judaïsme, christianisme, Islam) et la période préparatoire du Moyen-Âge annonciatrice de la modernité et de ses impasses (Averroes, Maïmonide, Thomas d'Aquin, Guillaume d'Occam...). L'année suivante, le cours est consacré à l'hégémonie et à la crise de la vision moderne née d'une nouvelle conception de la cosmologie, de l'hégémonie mécanique, de la perception du temps et de l'espace politique liée au surgissement des États. A partir des paradoxes de la Renaissance, du cartésianisme et des Lumières, la modernité s'achève par Hegel et la philosophie allemande, par les idolâtries de la Raison, de l'État et du Marché et par une explosion de courants (marxistes, anarchistes, sociaux-démocrates, utilitaristes, pragmatiques) qui annoncent, par-delà les critiques de Nietzsche, d'Heidegger et des libertariens (minarchistes et anarcho-capitalistes) la postmodernité et ses impasses.

Back to ToC

3JSP5SP3 Sociologie de la décision

Sacralisée, décriée, parfois introuvable voire absurde, la décision occupe une place de choix : les journalistes en décortiquent chaque jour et les chercheurs sont à l'origine d'inépuisables biographies sur le sujet. La définition du sens, du périmètre et du contenu recouvert par cet objet a suscité de nombreuses questions. Centrale, cette notion permet de s'immiscer dans les arcanes du travail politique et d'approcher les coulisses de l'État en action. La prendre au sérieux convie plus généralement à renouer avec les outils et problématiques de l'analyse des politiques publiques. Ce cours se propose de rendre compte de ces différentes facettes en s'interrogeant sur qui décide, d'appréhender la décision sous l'angle d'un processus et de passer en revue les différents déterminants qui en façonnent le développement.

3JSP5RI3 Sociologie des relations internationales

Le cours de sociologie des relations internationales s'attache à étudier les rapports entre guerre et relations internationales. L'approche sociologique se revendique des interrogations les plus classiques comme celle de Thomas Hobbes : « la cause de toutes les guerres (civiles), c'est l'ignorance des causes ». Elle doit étudier la réalité de la guerre dont Walt Whitman écrivait qu'elle « ne sera jamais dans les livres ». Elle doit aussi analyser les aspects théoriques de la guerre comme l'entreprirent Clausewitz et d'autres. Elle doit enfin étudier la guerre comme un fait social total. Nous envisagerons d'abord les formes historiques, puis les formes de la guerre contemporaine, avant d'étudier les explications, les conduites et les questions de droit international.

3JSP5FP4 Financement et corruption de la vie politique

Depuis Aristote, on connaît l'importance des relations entre argent – économie plus généralement – et politique. Des travaux ont ces dernières décennies mis en évidence empiriquement ces liens très forts. Ce cours se propose de partir de ces bases matérielles et financières pour analyser la structuration et le fonctionnement du champ politique. Il entend montrer combien l'analyse du financement de la vie politique n'a rien à gagner à se constituer en sous-domaine spécialisé de la science politique. Au contraire, cette perspective mérite d'être mieux intégrée à l'étude d'objets classiques des politistes telles que les élections ou les organisations partisanes. Son objectif est aussi d'alerter les étudiants qui le suivent sur le développement de récentes politiques éthiques qui pourront les concerner dans leurs projets professionnels futurs.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Économie

Du fait de leur aspect très technique, les cours d'économie ne sont pas recommandés aux étudiants qui n'en ont jamais pros auparavant. **Un solide niveau en algèbre et en calcul est requis** car les cours d'économie en France sont **très axés sur les mathématiques**. On trouve des cours d'économie dans les départements d'économie bien sûr, mais aussi d'AES (Administration économique et sociale).

Consultez également les offres en études internationales et en science politique, il existe quelques cours d'économie plus généralistes dans ces listes !

AES - Paris 8-Saint-Denis - Première année

Initiation à l'économie

Ce cours magistral a pour objectif de faire comprendre le fonctionnement de l'économie, de manière théorique et pratique. Les premiers chapitres présentent le fonctionnement d'une économie de marché dans un système redistributif, comme cela est le cas dans de nombreux pays. Mais l'économie est désormais mondialisée, tous les pays dépendant les uns des autres dans le cadre d'un marché mondial intégré. C'est pourquoi, une fois acquises les connaissances générales du fonctionnement économique, nous présenterons l'activité économique mondiale, financière et réelle. Ce cours, qui sert de base aux cours plus spécialisés, (microéconomie, macroéconomie…) doit permettre aux étudiants de comprendre et d'évaluer l'information économique qui leur est proposée par les différents médias.

Bibliographie

- Clerc D., *Déchiffrer l'économie*, Syros, 2004.
- Champeyrache C., 2009. *Introduction générale à l'économie*, Ellipses.
- Montel-Dumont O. (dir.), 2008. *Découverte de l'économie 1 Concepts, mécanismes et théories économiques*, Cahiers Français n°345, juillet – août 2008, La Documentation Française.

Économie d'entreprise

Le cours présente la diversité des entreprises, les structures et organisations possibles et les différentes approches théoriques de l'entreprise. Le cours se poursuit avec l'étude des grandes fonctions (commerciale, production, logistique, RH...) de l'entreprise, avant de conclure par l'analyse de sa stratégie.

Méthodes quantitatives

Le cours de méthodes quantitatives permet aux étudiants d'AES de revoir ou d'acquérir les notions de mathématiques appliquées indispensables à la compréhension des approches formalisées de l'économie, de la sociologie et de la gestion. Ce cours de première année reprend les notions de base que sont les calculs avec pourcentages et indices, les fonctions affines, les résolutions d'équations et d'inéquations du premier et du second degré et les études de fonctions simples. Ces notions sont ensuite travaillées en petits groupes (td) sous forme d'exercices d'application variés.

Back to ToC

AES - Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année

Microéconomie

Le cours de microéconomie d'AES est un cours d'initiation à l'analyse économique des marchés et des comportements des agents économiques. L'approche est formalisée, mais n'a recours qu'aux outils mathématiques les plus simples. Ce cours est associé à un TD dans lequel sont proposés des exercices d'application variés permettant une meilleure compréhension des notions vues en cours.

Bibliographie

- Généreux J., *Économie politique*. Tome 1 : microéconomie, Hachette sup.
- Rotillon G., *Introduction à la microéconomie*, La Découverte.
- Varian H. R., *Introduction à la microéconomie*, De Boeck, 2002.

Macroéconomie 2

Le cours de macroéconomie 2 constitue un approfondissement du cours de première année. L'objectif est de doter les étudiants d'une représentation d'ensemble de l'économie d'un pays. Cette représentation leur permettra de relier un certain nombre de faits macroéconomiques et de suivre les débats en matière de politique économique. Après une présentation plus approfondie du modèle IS-LM, les étudiants sont initiés à un modèle à prix flexibles qui résume les évolutions récentes de la macroéconomie. Ces outils sont ensuite utilisés pour analyser quelques débats contemporains. Les TD qui accompagnent le cours sont indispensables pour apprendre à raisonner à l'aide des modèles IS-LM à prix fixes et à prix flexibles.

Bibliographie

- Blanchard O. et Cohen D. [2010], *Macroéconomie*, 5ème édition, Pearson Education.

AES - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année

Histoire de la pensée économique contemporaine

Ce cours se situe dans le prolongement de celui dispensé en deuxième année d'un point de vue à la fois chronologique et théorique. Au niveau chronologique, il débutera à la fin du XIXe siècle pour s'achever à l'époque contemporaine. Au niveau théorique, certaines questions soulevées dans le cadre du cours d'HPEC seront aussi évoquées. La question de l'approche méthodologique que la pensée économique doit suivre, celles de la source de la valeur, de la neutralité de la monnaie et, enfin, de l'équilibre sont, en effet, autant d'interrogations qui, dans une certaine mesure, sont communes aux auteurs étudiés. En l'occurrence, leur évocation débutera lors d'une présentation de la pensée marginaliste, à laquelle succèdera celle de la pensée keynésienne. Le cours se poursuivra par l'étude de la macroéconomie de la synthèse, du monétarisme pour enfin, s'achever par le traitement des nouvelles macroéconomies.

Bibliographie

- Boncœur J. et Thouement H., *Histoire des idées économiques - De Walras aux contemporains*, 3e éd., A. Colin, 2004.
- Martina D., *La pensée économique - Des néo-marginalistes aux contemporains*, Armand Colin, 1993.
- Samuelson A., Les *grands courants de la pensée économique*, PUG, 1992.

Économie des organisations

Ce cours magistral permet de comprendre les différentes acceptions du terme organisation, notamment les différences entre organisation et institution. Comprendre le fonctionnement des organisations, comprises comme unités élémentaires ou comme architectures de systèmes plus larges. Le cours procède en plusieurs étapes pour étudier d'abord le fonctionnement de l'organisation en tant qu'unité élémentaire, avec des dominantes structurelle et psychologique. Puis il étudie le fonctionnement de l'organisation en tant que relations entre ces unités élémentaires, avec des dominantes sociales, juridiques, historiques, politiques, ou encore écologiques.

Back to ToC

Statistiques appliquées

Ce cours s'appuie sur les bases de probabilité du cours de mathématiques et sur le cours de statistique descriptive. Il s'articule sur les probabilités et les statistiques inférentielles, qui permettent d'introduire les tests statistiques. En général, une étude statistique sur une population totale est soit impossible, soit trop onéreuse, soit destructrice (exemple : tester la durée de vie des ampoules) ; la théorie des tests permet d'effectuer des « sondages » (opinion publique, enquêtes de marché, contrôle de qualité en entreprise, etc.) et surtout d'en tirer des conclusions fiables sur la population totale. Ce cours met en place les bases de l'économétrie enseignée en master et il est accompagné de travaux dirigés qui ont lieu en salles informatiques en utilisant Excel.

Bibliographie

- Bressoud E. et Kahané J.C., *Statistique descriptive*, collection Synthex, Pearson Education.
- Dodge Y., *Premiers pas en statistique*, Editions Springer.
- Baillargeon G., *Méthodes Statistiques de l'ingénieur,* Editions SMG.

Économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire (ESS) comprend des coopératives, des associations, des mutuelles et des fondations qui concilient activité économique et utilité sociale et se démarquent ce faisant du modèle du marché. En France, ces activités représentent environ 10% de l'emploi salarié et 5% de la valeur ajoutée. Cet enseignement présente les origines historiques, les principes constitutifs et les débats relatifs aux contours de l'ESS ; il montre également la diversité de ses activités, leur développement et leurs innovations au-delà des champs investis initialement. Les modalités d'organisation et de gestion propres à l'ESS, ainsi que la spécificité des relations entre les différents acteurs sont exposées. En TD, nous privilégions d'une part l'analyse des textes historiques et les débats autour de la mesure statistique de la richesse, et d'autre part, l'étude de cas pratiques dans des champs classiques (action sociale, culture, assurance etc.) ou plus novateurs (gestion des déchets, commerce etc.).

Économie - Paris 8-Saint-Denis - Première année

Introduction à l'économie

Pas de descriptif

Économie d'entreprise

Pas de descriptif

Techniques Quantitatives

Pas de descriptif

Back to ToC

Économie - Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année

Histoire de la pensée économique
Pas de descriptif

Micro-économie 2
Pas de descriptif

Techniques Quantitatives
Pas de descriptif

Histoire économique et sociale

Institutions monétaires et financières
Pas de descriptif

Économie - Paris 8-Saint-Denis - Troisième année

Techniques Quantitatives : Probabilités et Statistiques
Pas de descriptif

Croissance et cycles
Pas de descriptif

Monnaie et finances internationales C
Pas de descriptif

Analyse financière
Pas de descriptif

Économie bancaire
Pas de descriptif

Gouvernance d'entreprise
Pas de descriptif

Back to ToC

AES – Paris-Nanterre - Première année

3HAE1001 Introduction à la macroéconomie

Ce cours est une introduction à l'analyse économique, et plus spécifiquement à la macroéconomie. Après avoir évoqué le développement de la discipline et ses enjeux généraux, il présentera les bases de l'analyse économique : acteurs et comportements, fonctionnement d'une économie de marché, financement de l'activité... Dans un second temps, il abordera la représentation de l'activité économique d'un pays sous la forme d'un circuit économique, dans un cadre comptable simplifié. Les principaux comportements liés à la demande macroéconomique (consommation, épargne, investissement...) et à l'offre macroéconomique seront étudiés à travers les grandes théories qui leur sont relatives en mettant en perspective les aspects historiques et les avancées empiriques. Enfin ce cours constituera une introduction à la modélisation mathématique de l'économie.

Orientation bibliographique

- Epaulard A. et Pommeret A. (2017), *Introduction à la macroéconomie*, coll. Repères, La Découverte
- Genereux J. (2016), *Économie politique. 3. Macroéconomie*, coll. Les Fondamentaux, Hachette Education, 8e édition
- Villieux P. (2007), *Macroéconomie. L'investissement*, coll. Repères, La Découverte, 2e édition, 128 p.
- Villieux P. (2008), *Macroéconomie. Consommation et épargne*, coll. Repères, La Découverte, 3e édition, 128 p.

AES – Paris-Nanterre - Deuxième année

3HAE3003 Micro-économie 1 : l'équilibre du consommateur

Ce cours de Micro-économie a pour objet l'équilibre du consommateur. Il s'agit de présenter les concepts de base de la théorie micro-économique standard : rationalité économique, préférences du consommateur, choix sous contrainte, fonctions de demande, élasticité prix et élasticité revenu de la demande. Les étudiants devront maitriser à l'issue du module la notion de modèle micro-économique néo-classique, la résolution graphique puis algébrique de programmes simples d'optimisation sous contrainte, la compréhension des comportements simples des consommateurs. Les bases en mathématiques sont le tracé de graphiques, le système d'équations linéaires, et la dérivation de fonction à plusieurs variables.

Orientation bibliographique

- Stiglitz J *Principes d'économie moderne*, Ed De Boek, 2007
- Pindyck, Rubinfeld, *Microéconomie*, Pearson Education

AES – Paris-Nanterre - Troisième année

3HAE5004 Économie internationale

L'objectif du cours est d'analyser les grandes tendances de la globalisation économique passée et actuelle. Après avoir fait un état des lieux du processus de mondialisation, il présentera les principaux acteurs de l'économie internationale et leurs rôles respectifs. Ensuite il s'agira d'expliquer cet état des lieux à travers l'étude de la théorie classique du commerce international, des nouvelles approches du commerce international, ainsi que des stratégies des firmes multinationales. Enfin le cours abordera la question du taux de change et le développement de la finance internationale.

Orientation bibliographique

- Berthaud P. (2012), *Introduction à l'économie internationale : le commerce et l'investissement,* De Boeck
- krugman P., Obstfeld M. et Melitz M.(2015), *Économie internationale*, Pearson
- Lafay G. (2006), *Initiation à l'économie internationale*, Economica

Back to ToC

3HAE5008 Finance d'entreprise

Il s'agit de comprendre les caractéristiques des tableaux de financement et l'architecture des tableaux de flux de trésorerie, de comprendre le lien entre besoin en fonds de roulement et activité, de connaître la démarche d'établissement d'un plan de financement et de voir les bases en gestion des investissements.

Orientation bibliographique

- Briot F., *Le petit Finance dernière année*, Dunod, coll. Les petits experts, dernière édition
- Guyvarc'h A., Langlois G., Mollet M. et Thauvron A., *DCG 6 Finance d'entreprise, Manuel et applications*, Foucher, coll. LMD Expertise comptable, dernière édition
- Legros G., *Finance d'entreprise (L'essentiel du cours, exercices corrigés)*, Dunod, coll. Mini Manuel, dernière édition

3HAE5006 Régulation et politiques publiques

Ce cours développe une analyse de l'intervention publique à partir d'une approche en termes d'économie publique. Il analyse dans ce cadre les principales justifications de l'intervention de l'État (favoriser l'émergence des marchés, pallier les défaillances de marché, réduire les inégalités) et présente les principaux outils de régulation utilisés dans cet objectif. Deuxièmement, il propose d'étudier les contraintes pesant sur l'intervention publique ainsi que ses défaillances éventuelles. Il s'agit alors d'examiner de façon critique les politiques publiques et leurs modalités de mise en œuvre.

Orientation bibliographique

- Baslé Maurice (2012). *Le budget de l'État*, Repères La Découverte
- Bozio A., J. Grenet (2010). *Économie des politiques publiques*, Repères La Découverte
- Greffe X. (1994). *Économie des politiques publiques*, Dalloz
- Hyndriks J., G. Myles (2013). *Intermediate Public Economics*, MIT Press
- Lévêque F. (2004). *Économie de la réglementation*, Repères La Découverte
- Mueller D.C. (2003). *Public Choice*, Cambridge University Press

3HAE5017 Histoire de l'économie sociale

Entre le recours au marché privé, et l'intervention de l'État, l'économie sociale et solidaire ambitionne de recourir aux associations, mutuelles et coopératives pour venir en aide aux individus, organiser et réguler les activités économiques. Ce cours s'interroge sur les projets et les acteurs qui ont porté l'émergence au XIXe siècle de cette forme originale de solidarité et de régulation. On examinera leur devenir au XXe siècle, alors que le secteur se confronte à la mise en place d'autres formes de solidarité, comme l'État-Providence.

Orientation bibliographique

- André Gueslin, *L'invention de l'économie sociale ; Idées, pratiques et imaginaires coopératifs et mutualistes dans la France du XIX siècle*, Economica, 1998
- Serge Audier, La Pensée solidariste, aux sources du modèle social républicain, Paris, PUF, 2010
- Patricia Toucas-Truyen, *Les coopérateurs, deux siècles de pratiques,* Editions de l'Atelier, 2005.
- Claude Vienney, *L'économie sociale*, La Découverte, Repères, 1994. - Mathieu Hely, *L'économie sociale, de l'utopie aux pratiques,* La Dispute, 2013.

3HAE5X04 Économie du travail

Le cours "Économie du travail" entend permettre aux étudiants d'acquérir les connaissances économiques de base pour analyser les principaux mécanismes à l'œuvre sur le marché du travail et comprendre les enjeux liés aux politiques de l'emploi (SMIC, allègement des charges sur les bas salaires, accompagnement des demandeurs d'emploi, etc...). Dans un premier temps seront abordés les principaux indicateurs objectifs permettant de décrire l'état du marché du travail. Dans un second temps seront exposés les principales théories et les principaux concepts mobilisés par l'économie du travail. On procédera ensuite à l'analyse de quelques politiques de l'emploi spécifiques. Enfin, on complètera les éléments précédents par une analyse des données subjectives (bien-être, confiance, qualité de la coopération managers-employés, etc...) qui caractérisent l'état des relations professionnelles.

Orientation bibliographique

- *Le marché du travail*, P. Cahuc et A. Zylberberg, Bruxelles: De Boeck Université, 2001

Back to ToC

Économie – Paris-Nanterre - Première année

3EEC1154 Introduction à l'Analyse Économique

Ce cours a comme objectif de s'assurer que tous les étudiants, quel que soit leur parcours préalable à l'entrée à l'Université, maîtrisent les concepts et mécanismes fondamentaux de la science économique d'aujourd'hui (raisonnement à la marge, coût d'opportunité, agrégats macro-économiques, représentation de l'arbitrage...) qui leur permettront d'aborder avec aisance les cours de micro et de macro-économie dispensés au second semestre.

Partie 1. Objets et méthodes de l'économie

Définitions et champs de l'analyse économique

Méthodes de l'analyse économique

Partie 2. Introduction à la microéconomie

L'équilibre offre-demande

Le rôle de l'État

Partie 3. Introduction à la macroéconomie

Comptabilité nationale et équilibre macro

La monnaie

Cycles, croissance et déséquilibres macro-économiques

Bibliographie

- Généreux, *Économie Politique 1. Microéconomie*, Paris, Hachette, collection Les Fondamentaux
- Généreux, *Économie Politique 2. Macroéconomie et comptabilité nationale*, Paris, Hachette, collection Les Fondamentaux
- Mankiw, *Principes de l'Économie*, de Boeck.
- Stiglitz, Walsh et Lafay, *Principes d'économie moderne*, Bruxelles, De Boeck.
- *Problèmes Économiques* n°3030 (Peut-on encore faire confiance aux économistes ?, 2011) et Hors série n°4 (Comprendre les politiques économiques, 2013)
- *Cahiers Français* n°279 (Concepts et mécanismes) et n°280 (Histoire de la pensée économique)

Économie – Paris-Nanterre - Deuxième année

3EEC3167 Introduction à la politique macroéconomique (Macro B)

Analyse des politiques macroéconomiques, monétaire et budgétaire principalement, en économie fermée en s'appuyant sur la présentation de grands modèles de référence : modèle de la théorie de l'équilibre général, modélisations de la courbe de Phillips, modèle WS-PS et modèle AS-AD.

I- Concepts et principes de la modélisation macroéconomique

II- Théorie de l'équilibre général et politiques macroéconomiques

III- Les relations inflation – chômage : les courbes de Phillips

IV- La dynamique des prix et des salaires : le modèle WS – PS

Une nouvelle synthèse néoclassique : le modèle AS-AD

Bibliographie

- Coudrat C., Labye A., *Macroéconomie, tome 1 : Les modèles de base*, Collection Montesquieu, Archétype 82, 2013.
- Blanchard O., Cohen D., Johnson D., *Macroéconomie,* Pearson, 2013.
- Mankiw G., *Macroéconomie*, De Boeck, 2013.
- Burda M., Wyplosz C., Standaert S., *Macroéconomie - Une perspective européenne*, De Boeck, 2014.

Back to ToC

3EEC3166 Marché et coordination (Micro B)

L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants la formation de l'équilibre (détermination des prix et des quantités échangés) en concurrence pure et parfaite. Nous considérons dans un premier temps l'équilibre sur un marché donné (étude de l'équilibre partiel), puis sur l'ensemble des marchés d'une économie (étude de l'équilibre général). Rappel et extensions : les comportements individuels. a.Le choix rationnel du consommateur (arbitrage travail-loisir, consommation-épargne, incertitude) b.Le choix rationnel du producteur (maximisation du profit à court / long terme). L'équilibre partiel de concurrence parfaite a. L'équilibre partiel : les fondamentaux (détermination de l'équilibre, analyse positive : existence, unicité et stabilité, analyse normative : le surplus collectif) b. L'équilibre partiel : quelques développements (équilibre de marché à court terme et à long terme, modifications de l'équilibre : la statique comparative). L'équilibre général de concurrence parfaite a. L'équilibre général d'une économie de pur échange (boîte d'Edgeworth, équilibre général walrassien et optimum parétien) b. L'équilibre général d'une économie avec production (économie de Robinson, économie à deux agents avec production).

Bibliographie

- Etner, J. et Jeleva, M. (2014), *Microéconomie*
- Dunod Hachon C., Laurent R-A. [2012], *Microéconomie*
- Nathan Jullien, B. et Picard, P. (1994), *Éléments de microéconomie : exercices corrigés*
- Montchrestien. Mas-Collel, A. , Whinston, M.D. and Green, J.R. (1995), *Microeconomic theory*, Oxford University Press
- Pindyck R., Rubinfeld D. [2012], *Microéconomie*, Pearson
- Varian, H.R. (2000), *Introduction à la microéconomie*, Ouvertures économiques, De Boeck.

Économie – Paris-Nanterre - Troisième année

3EEC5325 Analyse des fluctuations (Macro D)

Ce cours introduit les principales théories macroéconomiques contemporaines expliquant les fluctuations des variables macroéconomiques. Le point de départ est la chute du consensus keynésien à partir de la fin des années 60. Une attention particulière est accordée aux principales théories macroéconomiques s'intéressant aux fluctuations dites exogènes, c'est-à-dire engendrées par des chocs extérieurs au modèle économique sous-jacents. Il s'agit de la nouvelle économie classique, de la théorie des cycles réels, de la théorie du déséquilibre et de la nouvelle économie keynésienne. Ces approches sont étudiées de manière successive. Les concepts clefs de cet enseignement sont l'hypothèse d'anticipations rationnelles, les rigidités réelles et nominales ainsi que le comportement d'optimisation des agents économiques.

Bibliographie

- Abraham-Frois G. (2002), *Dynamique économique*, 9ème édition, Précis, Dalloz, Paris.
- Mignon V. (2010), *La macroéconomie après Keynes*, Collection Repères, La Découverte, Paris.
- Romer D. (2011), *Advanced macroeconomics,* 4ème édition, McGraw Hill, New York,
- Abraham-Frois G. et Larbre F. (1998), *La macroéconomie après Lucas*, Textes choisis, Economica, Paris.
- Artus P. (1993), *Théorie de la croissance et des fluctuations*, Collection Economies, Presses Universitaires de France, Paris.
- Hairault J.O. (sous la dir.) (2000), *Analyse macroéconomique*, vol.2, Collection Repères, La Découverte, Paris.
- Kempf H. (2006), *Macroéconomie*, 2ème édition, HyperCours Eco-Gestion, Dalloz, Paris.
- Larbre F. (1993), *Croissance et fluctuations*, Exercices corrigés, Economica, Paris

Back to ToC

3EECA18 Économie monétaire

I- Les grandes fonctions d'une banque

1.1 Gérer les moyens de paiement
1.2 Assurer la sécurité des transactions financières
1.3 Faire du crédit
1.4 Drainer l'épargne
1.5 Intermédiaire sur les marchés financiers
1.6 Le conseil

II- Le financement de l'économie : le poids de la finance intermédiée

2.1 Un modèle théorique d'intermédiation financière
2.2 Intermédiaires financiers et incomplétude des marchés financiers
2.3 Le financement de l'économie : une analyse empirique

III- La régulation financière : le rôle de la banque centrale

3.1 Les canaux de transmission de la politique monétaire
3.2 La politique monétaire au sein de la zone euro
3.3 Le contrôle prudentiel des banques

Bibliographie

- Bandt de O., Drumetz F et Pfister C (2013), *Stabilité financière*, de Boeck
- Banque Centrale Européenne, Bulletins trimestriels et rapport annuel
- Couppey-Soubeyran.J (2010), *Monnaie, banque, finance*, PUF
- Goux.JF (2008), *Macroéconomie monétaire et financière*, Economica
- Labye A. (2013), *Macroéconomie, tome 2 : Banques et politique monétaire*, collection Montesquieu, Archétype 82
- Mishkin. (2007), *Monnaie, Banque et Marchés Financiers*, Pearson Education
- Scialom.L (2013), *Économie bancaire,* collection repères, La Découverte

3EEC5324 Économie Publique (Microéconomie D)

Introduction : Le rôle du secteur public Chapitre 1 : Équilibre général et théorèmes du bien-être Chapitre 2 : Les externalités Chapitre 3 : Les biens publics Chapitre 4 : Introduction à la théorie du choix social

Bibliographie :

- Marceau N, P. Pestieau, F. Vaillancourt, (2000), *Économie publique*, Economica
- Mahieu F-R, Jarret M-F (1998), *Économie publique, théories économiques de l'interaction sociale*, Ellipses.
- Salanié B. (1998), *Microéconomie : les défaillances du marché*, Economica
- Etner J., Jeleva, M. (2014), *Microéconomie*, Dunod
- Krugman P., Wells, R. (2013), *Microéconomie,* de Boeck
- Picard P. (2011), *Eléments de microéconomie : Tome 1 : Théorie et applications*, Montchrestien
- Varian H.R. (2011), *Introduction à la microéconomie*, de Boeck

3EEC5809 Économie du travail

Le cours d'économie du travail a pour objectif (i) de fournir une série d'éléments descriptifs du marché du travail français, (ii) de proposer un ensemble de bases théoriques permettant de comprendre les caractéristiques et les évolutions de ce marché, (iii) d'introduire les concepts fondamentaux en matière de politiques économiques relatives au marché du travail.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

- Cahuc P. et Zylberberg A. *Le Marché du Travail*, De Boeck, 2001.
- Gautié J. *Le chômage*, Repère, La Découverte, 2009.
- Ehrel C. *Les politiques de l'emploi*, Que sais-je, PUF, 2009
- Perrot A. *Les nouvelles théories du marché du travail*, La Découverte, 1992.
- Reynaud B. *Les théories du salaire*, Repère, La Découverte, 1994.

Back to ToC

3EEC5327 Econométrie 1

L'objectif du cours est de fournir aux étudiants les bases de l'économétrie. Chaque exposé théorique est illustré par de nombreux exemples, ainsi que par des applications empiriques réalisées à partir des logiciels économétriques existants. L'étudiant qui le souhaite pourra reproduire lui-même ces applications à l'aide des données mises à disposition sur la page web de l'enseignant. Les principaux points abordés en cours sont donnés, de façon non exhaustive, ci-dessous.

Chapitre 1 : Développements Introductifs : Modèle et variable ; Rappels de statistique ; Concept de stationnarité.

Chapitre 2 : Le modèle de régression Simple : Les moindres carrés ordinaires (MCO) ; Tests sur les paramètres de régression ; Analyse de la variance et coefficient de détermination ; Prévision ; Application empirique.

Chapitre 3 : Le modèle de régression multiple : Ecriture du modèle sous forme matricielle ; Les estimateurs des MCO ; Tests sur les coefficients de régression ; Analyse de la variance et coefficient de détermination corrigé ; Prévision ; Critères de comparaison de modèles ; Application empirique.

Bibliographie

- Greene, W. (2005), *Économétrie*. Pearson Education.
- Hurlin, C. et Mignon, V. (2015), *Statistique et probabilités*. Dunod.
- Johnston, J. et Dinardo, J. (1999), *Méthodes économétriques*. Economica.
- Mignon, V. (2008), *Économétrie. Théorie et applications*. Economica.

3EGG5013 Problèmes économiques contemporains

L'ampleur et la durée de la crise de 2007 ont fortement ébranlé le consensus macroéconomique d'avant crise. La stabilité des prix ne suffit pas à assurer la stabilité économique de façon pérenne. La « Grande Modération » n'a été qu'une simple parenthèse historique. Dans un système économique complexe dynamique, largement ouvert et interconnecté, l'instabilité inhérente au système financier ne peut plus être ignorée. Le renouvellement de la politique monétaire et l'envergure des réformes financières engagés dans toutes les économies avancées depuis la crise en témoignent. Le cours vise à éclairer l'ensemble des débats portant sur ces questions à partir d'une analyse rigoureuse fondée sur les travaux théoriques et empiriques les plus récents. L'objectif est de développer un certain nombre de compétences visées ci-dessous.

Plan du cours

- I- Banque centrale et politique monétaire
- II- Instabilité financière et credit
- III- Stabilité et intégration financière européenne

3EEC5812 Analyse économique de l'État

Chemins du développement politique. Politique démocratique: Préférences individuelles agrégées, Théorème de l'électeur médian, Démocratie et égalité politique. Politique non démocratique: pouvoir et contraintes dans les dictatures, préférences dans les dictatures, problème d'engagement et crédibilité. Démocratisation: Le rôle des institutions politiques, les préférences sur les institutions politiques, le pouvoir politique et les institutions, les modèles de démocratisation

Bibliographie

- D. Acemoglu & J. Robinson "Economic Origins of Dictatorship and Democracy" (2006), Cambridge University Press

Back to ToC

3EEC5810 Introduction économique à l'analyse du risque

Le cours constitue tout d'abord une introduction aux concepts et outils fondamentaux de la théorie de la décision et de l'analyse économique du risque. Il en propose ensuite un exposé des résultats élémentaires en développant des applications spécifiques dans le champ de l'économie de l'assurance, des marchés financiers ou de l'économie publique.

Bibliographie

- Cohen M. & Tallon J-M, « Décision dans le risque et l'incertain: l'apport des modèles non-additifs », Revue d'Économie Politique, N°110 (5), 2000
- Demange G. & Laroque G., *Finance and the Economics of Uncertainty*, Wiley-Blackwell, 2005.
- Eeckhoudt L. & Gollier C., *Les risques financiers — Évaluation, gestion, partage*, Édiscience international, Paris, 1992.
- Etner J., Jeleva M. & Tallon J-M, « Decision theory under ambiguity », Mimeo, Paris School of Economics, 2009.
- Mas-Colell A., Whinston M. & Green J., *Microeconomic Theory*, Oxford University Press, 1995.
- Tallon J-M & Vergnaud J-C, « Incertitude et information en économie de l'environnement. Choix privés et attitudes individuelles face à l'incertitude », *Revue Française d'Economie*, vol XXII (2), 2007)

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Psychologie

Attention : ces cours sont techniques et les étudiants français suivent un parcours très intensif, donc nous n'avons mis que les cours de première année dans ces listes, car les autres années sont généralement trop avancées. Si la psychologie est votre spécialité et que vous avez suivi au strict minimum 4 cours dans cette discipline, contactez-nous pour voir les autres niveaux.

Psychologie – Paris 8-Saint-Denis – Première année

EP11CLIC Introduction à la psychologie clinique et à la psychopathologie
Ce cours aborde l'histoire de la psychopathologie et l'évolution des conceptions des troubles mentaux au travers de trois domaines fondamentaux: la classification, l'étiologie et les grands modèles thérapeutiques orientant les prises en charge des sujets atteints de troubles mentaux. L'enseignement développe la constitution des objets et des méthodes de la psychologie clinique.

EP11COGC Introduction à la psychologie cognitive
L'objectif principal de cet enseignement est d'apporter aux étudiants des connaissances sur le fonctionnement cognitif humain. Les concepts de base relatifs à la perception, l'attention et à la mémoire ainsi que les principaux paradigmes expérimentaux développés pour étudier ces fonctions seront présentés.

EP11SOCC Introduction à la psychologie sociale
Ce cours comprend deux parties correspondant aux deux champs de recherches qui structurent la psychologie sociale. La première partie analysera la pensée sociale, c'est- à-dire les processus sociaux qui amènent les personnes à avoir des attitudes ou des croyances sur autrui, sur des groupes ou sur des sujets de société. Cette partie permettra de rendre compte scientifiquement de phénomènes connus (les préjugés et la discrimination notamment). La deuxième partie analysera en quoi les comportements ou les croyances sont influencées par la présence active ou passive d'autrui. Seront abordés : la soumission à l'autorité, la normalisation, le conformisme et l'innovation.
Bibliographie :

- Milgram, S. (1994). *La soumission à l'autorité*. Paris, Calmann-Levy.
- Leyens, J.-P., & Yzerbyt, V. (1997). *La psychologie sociale*. Sprimont, Mardaga
- Nugier, A. & Chekroun, P. (2011). *Les influences sociales*. Paris, Dunod.
- Dubois, N., Drozda-Senkowska, E., Mollaret, P. (2010). *Psychologie Sociale.* Paris, PUF.

Back to ToC

Psychologie – Paris Nanterre – Première année

3PPS1871 Histoire et épistémologie de la psychologie générale

L'objectif est de faire réfléchir les étudiants débutants sur les représentations qu'ils se font de cette discipline, dans son unité, en tant que discipline scientifique et en tant qu'ensemble de pratiques. Historique de la discipline scientifique et des diverses pratiques ; présentation des domaines, méthodes et champs d'application de la Psychologie ; liens épistémologiques avec l'autre discipline choisie en mineure (Sciences du langage, Sociologie) ainsi qu'avec les sciences biologiques ; la méthode expérimentale et la méthode clinique en Psychologie.

Bibliographie :

- Doron, R. & Parot, F. (2007). *Dictionnaire de Psychologie.* Paris : P.U.F.
- Mariné, C. & Escribe, C. (1998, 2e édition 2010). *Histoire de la psychologie générale : du behaviorisme au cognitivisme.* Paris : InPress Editions.
- Rusinek, S. & Rusinek, A. (2007). *Je réussis mes études de Psychologie.* Paris : Dunod. (épuisé chez l'éditeur, consultable à la bibliothèque)

3PPY1002 Les méthodes en psychologie : l'observation

Il s'agit de présenter la méthode de l'observation, notamment les concepts de variables (indépendantes, dépendantes, contrôlées), d'hypothèse, de problématique puis de conduire une observation sur le terrain après avoir créé un éthogramme et un outil pratique qui permettront de recueillir les données sur le terrain. Il s'agira enfin d'analyser les résultats pour répondre aux hypothèses posées.

Bibliographie :

- Fontaine, A.M. (2008). *Observer en équipe dans les lieux d'accueil de la petite enfance. Développer l'observation- projet*. Paris : Erès.
- Robert, M (Eds). (1988, 3ème édition). *Fondements et étapes de la recherche scientifique en psychologie*. Paris : Maloine S.A.
- Sockel, P. et Anceaux, F. (2002). *La démarche expérimentale en psychologie*. Paris : In Press Editions

3PPS1872 Objets et domaines de la psychologie

Cet enseignement illustre les domaines, méthodes et champs d'application de la psychologie, présentés en CM « Histoire et épistémologie de la psychologie générale ». Ces objets et domaines de la psychologie sont abordés à travers l'étude de textes issus des différentes sous disciplines de la psychologie. L'étudiant travaille ces textes avant de les approfondir en cours.

Bibliographie :

- Piolat, A., & Vauclair, J. (2010). *Réussir son premier cycle en Psycho*. Bruxelles : De Boeck Université.
- Bloch, H., Chemama, R., & al. (Eds). (2007). *Grand dictionnaire de la psychologie*. Paris : Larousse.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Informatique

MIASHS – Paris Nanterre – Première année

3EMEM738 Algorithmique et programmation 1
Initiation à la programmation informatique. Savoir programmer un algorithme simple en langage C. Programme : Structure d'un programme C, entrées sorties, variables, fonctions simples, structures de contrôle (boucles et conditionnelles), tableaux à une dimension, principes de base de l'algorithmique (récurrenceetaccumulateurs).

MIASHS – Paris Nanterre – Deuxième année

3EME3739 Algorithmique et programmation 2
Structures de données séquentielles et arborescentes, structures dynamiques, listes et pointeurs en C. Récursivité. Algorithmique et complexité

3EME3778 Système, Réseau, Web statique
Comprendre le fonctionnement des applications liées à Internet. Produire du contenu destiné à être mis en ligne. Introduction aux réseaux, routage, fonctionnement des applications usuelles liées au réseau, web, courrier électronique, conception de pages Web statiques (HTML, CSS).

3EMI3008 Initiation aux systèmes d'information et bases de données
Savoir organiser des données en vue d'un traitement informatique. Principes des bases de données relationnelles, création d'une base de données. Requêtes d'interrogation. Présentation des données aux utilisateurs : formulaires et états. Importation de données externs (ex.Excel). Exportation des données de la base (ex. Web et Excel).

MIASHS – Paris Nanterre – Troisième année

3EMI5002 Conception et programmation orientée objet
Maitrise des bases de la conception orientée objet en utilisant à bon escient les notions d'encapsulation, d'héritage et de polymorphisme. Théorie OO (les 4 notions objet, encapsulation, héritage, polymorphisme), rappel syntaxe OO, architecture 00, application dans un projet

3EME5003 Algorithmique et programmation 3
Maitriser les bases de l'algorithmique (analyse d'algorithmes), de la programmation imperative en langage C, maîtriser des structures de données complexes, analyse de la complexité algorithmique (grand O, vue d'un pb exponentiel), comparer des algorithmes parmi plusieurs, choisir une structure de données adéquate (file, pile, tas, liste chainée, arbres), allocation mémoire et pointeurs.

3EMI5004 Réseaux et Programmation Client Serveur
Comprendre les éléments réseau indispensable à la conception d'une application web. Contenu : Réseau Init réseau, modèle OSI, @ IP et couche réseau, Couche MAC. Programmation client-serveur. Initiation à PHP.

Back to ToC

3EME5783 SAS
Utilisation du logiciel SAS pour les traitements statistiques en statistique descriptive.

3EMI5005 Système d'information
Concevoir une base de données en vue d'une exploitation via une application web. Contenu: Introduction aux bases de données et aux systèmes d'information. Application sous ORACLE. Modélisation Entité Association, Contraintes d'intégrité, Modèle Relationnel Dépendances fonctionnelles. Décomposition de Schémas. Formes Normales Algèbre relationnelle, Calcul relationnel, SQL, Triggers et vues.

Informatique – Paris 8-Saint-Denis – Première année

Méthodologie de la programmation
Pas de descriptif pour ce cours

Programmation fonctionnelle
Pas de descriptif pour ce cours

Introduction à l'histoire des sciences
Pas de descriptif pour ce cours

Pratique, installation et utilisation de machines
Pas de descriptif pour ce cours

Informatique – Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année

Algorithmique et structure de données 1
Pas de descriptif pour ce cours

Systèmes d'exploitation
Pas de descriptif pour ce cours

Programmation impérative 2
Pas de descriptif pour ce cours

Programmation orientée objet
Pas de descriptif pour ce cours

Fondements de l'intelligence artificielle
Pas de descriptif pour ce cours

Informatique – Paris 8-Saint-Denis – Troisième année

Bases de données 2
Pas de descriptif pour ce cours

Algorithmique avancée
Pas de descriptif pour ce cours

Compilation
Pas de descriptif pour ce cours

Back to ToC

Intelligence artificielle
Pas de descriptif pour ce cours

Développement web avancé
Pas de descriptif pour ce cours

Compréhension de programmes
Pas de descriptif pour ce cours

Histoire de l'informatique
Pas de descriptif pour ce cours

Introduction à la cryptographie
Pas de descriptif pour ce cours

Introduction à la théorie des codes
Pas de descriptif pour ce cours

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Cinéma

Cinéma – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Deuxième année

ATTENTION : *CUPA ne recommande pas les cours de première année de cinéma à la Sorbonne Nouvelle (cours surpeuplés, professeurs indisponibles, problèmes d'inscription). Ce département est donc accessible à partir de la deuxième année, pour des étudiants ayant si possible déjà suivi des cours de cinéma.*

V3MA01 Analyse filmique 3 : approche sémiologique et narratologique

Ce cours poursuit l'apprentissage des gestes, des concepts et des principes méthodologiques fondamentaux de l'analyse de films. L'enseignement permet de reprendre et d'approfondir ce qui relève de deux disciplines fondamentales dans l'histoire de l'analyse de films : la sémiologie et la narratologie.

V3MA02/V3MA03 Économie du cinéma et de l'audiovisuel 1

Ce cours est une initiation à l'économie du cinéma et de la télévision. Il se propose d'étudier d'une part, les structures de la filière cinématographique (production, distribution, exploitation, industries techniques), les publics de cinéma, la politique de soutien public à la filière ainsi que la question des marchés du cinéma dans leurs diversités, leurs articulations et leurs déploiements. D'autre part, le cours abordera les différents modèles de financement de la télévision française, la production de programmes (flux et stock) ainsi que les évolutions les plus récentes en terme de distribution, d'usages et de formats.

Ce CM est à prendre en combinaison avec un TD au choix :

Le jeu vidéo, nouvelle industrie culturelle (1947-1984)

Ce cours a pour objet d'étudier l'histoire économique et culturelle du domaine vidéoludique de la fin des années 40 à la crise américaine du jeu vidéo de 1983-1984. De sa naissance à sa première grande crise, nous observerons comment le jeu vidéo passe du statut d'objet d'expérimentation au sein de laboratoires de recherche américains à celui d'une industrie du divertissement majeure dominée par les entreprises américaines, japonaises et européennes.

Sortir un film au cinéma

Analyse des stratégies de diffusion et d'exposition des films dans les salles de cinéma, du Salon indien de 1895 à aujourd'hui. Quel type de film pour quel type de cinéma ? Quelle stratégie permet d'exposer au mieux un film donné ? A l'aide de documents (archives historiques, éléments marketing, positionnements sur le marché), il s'agit de remonter le fil de la stratégie des distributeurs et des exploitants pour toucher - ou non - le public, et ce à travers les modes, les pratiques et les usages liés aux époques. Les différentes mutations de l'exploitation et de la distribution seront ainsi abordées.

Histoire de l'industrie audiovisuelle

Le programme général de ce cours est d'analyser, à partir d'une histoire de la télévision en Europe, les interférences entre économie et culture prenant en compte la mutation technologique des industries culturelles dans une perspective comparative. Analyser les structures industrielles du secteur audiovisuel (industries de programmes, chaînes de télévision privées et publiques, rôle de l'audimat et notion de public...). Comprendre l'entreprise audiovisuelle et son environnement, ses fonctions et son organisation. Mesurer les stratégies d'innovation sur les marchés, l'impact de la diversification technologique et commerciale. Appréhender l'intervention des pouvoirs publics et les dynamiques sectorielles (cinéma/audiovisuel) pour conclure dans une perspective critique.

Back to ToC

Histoire économique du cinéma américain

Ce cours a pour objectif de retracer les évolutions économiques au cours du siècle dernier d'une industrie souvent présentée comme hégémonique. Il s'agira d'étudier les domaines de la production, de la distribution et de l'exploitation cinématographiques sans se limiter à Hollywood et en inscrivant les innovations techniques, les transformations des modes de production et les stratégies des acteurs dans leur contexte historique, socio-économique et politique.

De l'industrie cinématographique à l'industrie de la télévision

Aborder la question du développement de l'industrie cinématographique permet d'aborder non seulement les questions économiques liées à la structuration industrielle du secteur, mais aussi de relier celles-ci à l'évolution des formes et aux horizons des créateurs, des techniciens, des spectateurs, et de leurs partenaires financiers et institutionnels. Le cadre dessiné par l'analyse économique du cinéma permet de mettre en place un cadre historique pour l'analyse de la télévision et de l'ensemble des développements de l'audiovisuel.

Histoire économique du cinéma français 1895-1945

Ce cours revient sur les 50 premières années du cinéma français en abordant des questions relatives aux acteurs et à l'organisation de l'industrie cinématographique et aux prémices de l'industrie audiovisuelle en France. Nous étudierons les stratégies des frères Lumière comme avènement du marché cinématographique ainsi que les stratégies des premières entreprises françaises de production et de distribution (Pathé, Gaumont...) face à la concurrence américaine et à l'émergence du cinéma parlant. Seront également traitées les motivations culturelles et économiques des politiques publiques visant la réglementation du secteur et les modalités de soutien à la création, à la production et à la distribution mises en place par l'État français. Ainsi, le secteur cinématographique est profondément réorganisé sous le gouvernement de Vichy (1940-1944), au travers d'institutions et de cadres réglementaires qui perdurent dans les grandes lignes jusqu'à nos jours.

V3MA04 Théorie du cinéma et de l'audiovisuel 2 : Étude de textes théoriques

À partir d'un corpus rapportable à l'esthétique du cinéma, et associant écrits de cinéastes (Epstein, Vertov), de critiques (Bazin, Daney) ou de théoriciens (Deleuze, Aumont), ce cours propose d'aborder la théorie par le biais de deux gestes spécifiques. D'une part, chaque texte étudié donnera lieu à l'extraction de quelques propositions essentielles : on passe alors de l'idée de *texte* à celle de *proposition* théorique ; d'autre part, ces propositions seront mises à l'épreuve de films, afin que leur pertinence soit évaluée à l'aune des images : on passe alors de *l'idée* à *l'efficacité* du théorique.

V3SC01 Esthétique 3 : notions et problèmes

Forgé au XVIIIe siècle, le terme « esthétique » recouvre deux grands champs d'investigation : ce qui a trait à l'expérience sensible et au goût ; ce qui touche à la définition et à la finalité de l'art ainsi qu'à la pertinence même du concept d'« art ». Celui qui entreprend d'étudier les œuvres d'art d'hier et d'aujourd'hui est, qu'il le veuille ou non et parfois sans le savoir, tributaire d'une histoire qui est celle de l'esthétique. Il en est tributaire par les concepts et le vocabulaire dont il use (« art », « artiste », « beaux-arts », « beau », « sublime »...) ainsi que par les institutions qui l'environnent et qui organisent l'apprentissage artistique, la production et l'accès aux œuvres d'art (écoles, musées, galeries, revues spécialisées, université...). À partir de l'étude de textes fondamentaux, ce cours propose d'expliciter les grandes questions d'esthétique en les inscrivant dans une perspective historique, anthropologique et sociologique, et d'interroger leur actualité.

V3SC02 Cinéma de non fiction

1 cours à prendre au choix :

Martin GOUTTE – Histoire et esthétique du cinéma documentaire

Partant des définitions variables du documentaire, dont celle d'un « cinéma de non-fiction », il s'agira d'en parcourir l'histoire en insistant d'une part sur le rôle de certains auteurs (de Flaherty à Varda) et de certains mouvements (le groupe des 30, le cinéma direct), et d'autre part sur les grandes questions qui structurent le champ (place de la mise en scène, du montage et du commentaire ; hybridation des formes ; etc.).

Back to ToC

Panorama du cinéma expérimental

Ce TD propose de répertorier et d'interroger un ensemble de pratiques cinématographiques relevant d'une approche parfois qualifiée d' « expérimentale ». Ces pratiques nous engagent à reconsidérer les outils de création et leur usage, les normes esthétiques instaurées par l'industrie du cinéma ainsi que les habitudes spectatorielles corrélatives.

Du cinéma ethnographique au film anthropologique

Comment filmer l'Homme ? Le cours retracera l'histoire de la représentation de l'Homme et de sa culture dans une perspective scientifique. D'abord objet d'étude du regard ethnographique du colonisateur, le rapport entre filmant et filmé va évoluer jusqu'à parvenir à une remise en question du regard sur l'autre et sur sa propre culture. Le film anthropologique questionne alors la construction de l'autre, devenant même un moyen d'échange interculturel.

Cinéma – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Troisième année

V5MA01/ V5MA02 Histoire de la télévision : formes, dispositifs, contextes : Les débuts de la télévision en France et aux États-Unis

Ce cours vise à donner quelques bases historiques pour l'étude de la télévision française et américaine. Il s'agit, dans deux contextes différents (la RTF puis l'ORTF, de 1952 à 1965 ; Hollywood de la fin des années 1940 à la fin des années 1950), d'insister sur les formes de programmation qui visent à constituer une spécificité pour le nouveau média: dramatiques/*teledramas*, documentaires, jeux télévisés, *spectaculars*. Nous analyserons en particulier le rôle du direct dans la montée en puissance de la télévision, ainsi que les relations entre le système de production et de fabrication (studios hollywoodiens, Buttes-Chaumont), le contexte culturel et politique et les programmes de télévision (séries, *sitcoms*, reportages et documentaires, jeux télé, émissions de variétés). Nous nous intéresserons aux influences croisées entre radio, cinéma et télévision (origines des programmes de télévision, effet de la télévision sur le « cinéma-direct » et la Nouvelle Vague, influences de Hollywood sur l'évolution des genres et des formes de la télévision américaine).

Ce CM est à prendre en combinaison avec un TD au choix :

Présences permanentes : les chaînes d'information en continu en France de 1994 à aujourd'hui

Depuis le lancement de LCI en 1994, les chaînes d'information en direct et en continu ont pris une place considérable dans le monde de l'information télévisuelle et influé sur la construction et la réception des événements médiatiques. En lien avec les mutations technologiques des vingt dernières années, nous nous intéresserons aux évolutions formelles d'un genre à part entière en interrogeant ses logiques temporelles, narratives et discursives. Nous porterons une attention particulière à la chaîne BFM TV.

L'animal en spectacle : une autre histoire de la télévision en France.

Les animaux sont le plus vieux sujet de représentation dans les cultures humaines : bisons, chevaux, chiens et mammouths ornent les grottes rupestres de tous les continents ! En filmant les animaux, la télévision s'inscrit donc dans une histoire bien longue. Mais pourquoi la télé s'intéresse aux animaux et comment sont-ils présentés aux spectateurs ? Pourquoi les spectateurs aiment regarder des animaux sur un écran lumineux ? Comment classer les émissions animalières ? Pourquoi les émissions animalières figurent-elles parmi les plus populaires et ont une vie de programmation aussi longue (La Piste aux étoiles, 30 millions d'amis, Les Animaux de la 8)? L'animal peut-il être « un acteur » ? Doit-on être végétarien pour apprécier ces émissions ? Pourquoi le corail marin est-il un animal ? Les animaux existent-ils vraiment ? Notre cours essaiera de répondre à toutes ces questions en les présentant systématiquement dans une perspective historique, c'est à dire chronologique et contextualisées dans des dynamiques sociétales qui forment un mouvement permanent. Enfin, nous essaierons de réfléchir à la possibilité – ou pas - de substituer un regard animal au regard humain des téléspectatrices/teurs.

Back to ToC

Le traitement des questions politiques dans l'audiovisuel français

Ce cours propose d'analyser différents dispositifs de traitement médiatique des informations et discours politiques. Quel format audiovisuel pour quel type de politique ? Il s'agira de traiter des lieux du politique dans les médias - plateaux télévisés, reportages, captations des matinales radiophoniques, etc. - et d'analyser les formats et dispositifs médiatiques en relation avec les typologies de questions et discours politiques. L'analyse portera également sur la circulation des informations au sein des médias, entre promotion, hiérarchie de l'information et recherche d'audience.

Histoire du politique à la télévision

La représentation du politique à la télévision est polymorphe : journaux télévisés, allocutions et débats, émissions politiques et de divertissement, documentaires et fictions. À partir d'exemples essentiellement français mais aussi américains ou britanniques, le cours explore l'histoire de certaines de ces formes (vœux du Président de la République, entretiens télévisés, duels présidentiels, documentaires de campagne, séries contemporaines...) en soulignant leurs enjeux politiques, rhétoriques et esthétiques.

La célébration télévisuelle de l'événement

Le cours se propose d'interroger, dans une perspective historique, les formes et les dispositifs de commémoration mis en œuvre par l'image télévisuelle. Comment la télévision mobilise-t-elle le passé en des moments ou des gestes commémoratifs ? Quelle-s mémoire-s de l'événement véhicule-t-elle ? À travers quelles représentations, selon quels impératifs et à l'adresse de quel public ? Après avoir précisé la notion de « célébration médiatique de l'événement », nous étudierons la manière dont la télévision française s'est emparée de la mémoire de trois événements nationaux : la Révolution française, la Commune de 1871 et Mai 68.

Étude des séries télévisées

Analyse des formes sérielles à partir de l'étude de leur structure, des plus simples, comme les séries britanniques destinées aux très jeunes enfants, aux plus complexes, adaptations européennes du patrimoine littéraire, séries américaines contemporaines, web-séries françaises jouant avec la culture télévisuelle des spectateurs.

Sérialité et ethnicité : les relations Noirs/Blancs dans les séries télévisées américaines contemporaines

Depuis le début des années 2000, nombreuses sont les séries TV américaines dans lesquelles des personnages noirs et blancs cohabitent. Leurs interactions sont souvent conflictuelles et traversent de nombreux genres — policier (*The Wire*), fantastique (*The Originals*), politique (*Scandal*), ou historique (le remake de *Roots*) — qui développent chacun des stratégies de représentation différentes pour les mettre en scène. Complexes, ces stratégies de figuration témoignent également d'un contexte étatsunien particulier, dans lequel les tensions raciales sont toujours très vives, en dépit de l'élection de Barack Obama en 2008 et 2012, et depuis le début de la présidence Trump. D'un genre à l'autre, ce cours entend analyser les différentes formes (narratives, esthétiques) que prennent les relations Noirs/Blancs dans les séries, comprendre leurs évolutions et les spécificités que leur confère le format sériel, et enfin, explorer les limites des représentations qu'elles proposent. Un travail de fond sera mené sur les stéréotypes ethniques, et les façons dont on peut, ou pas, les déconstruire.

La création documentaire à la télévision depuis les années 1980

Dans les années 80, la télévision française a connu un grand bouleversement. Le genre documentaire en témoigne. A la suite des années militantes, la création documentaire se développe grâce à différents partenaires publics, dont le service de la recherche de l'INA puis la SEPT, et s'institutionnalise à travers la fondation du CNC Audiovisuel (le COISP). La période met en valeur le travail de grands créateurs (Depardon, Marker, Lanzmann, Goupil, Mordillat, Prieur, ...). Mais, parallèlement, les diffuseurs privés (et parfois publics) relègue le genre tard dans la nuit ou/et le standardise. Durant 30 ans quelles ont été les grandes évolutions du genre à la télévision ?

Cinéastes en séries

Depuis la célèbre anthologie hitchcockienne les cinéastes « présentent » des séries télévisées pour le petit écran, autant qu'ils s'y représentent. Du cathodique au numérique ; d'Alfred Hitchcock à David Fincher, en passant par David Lynch ou Lars Von Trier ; nous étudierons les spécificités de ces séries de cinéastes à travers une histoire esthétique, économique et culturelle. Il s'agira en particulier d'inspecter les lignes de partage qui s'établissent entre télévision et cinéma ; en termes formel et technique (rapport à la durée, l'espace et la narration ; influences croisées de codes et de genres, adaptations) ; de collaborations et compétences (telle que la répartition des responsabilités artistiques entre producteur, créateur, scénaristes et réalisateurs...) ; ou de stratégies de promotion et de reconnaissance développées par ces deux médias.

Back to ToC

V5MA04 Esthétique du cinéma et de l'audiovisuel 2 : objets, questions

1 cours à prendre au choix :

Cinéma et travail de la description

Qu'il soit de fiction ou documentaire, d'essai ou scientifique, le cinéma est un art de la description. Et sans doute la description, forme d'abord littéraire, a-t-elle attendu longtemps le cinéma. Nombre de cinéastes en explorent le territoire plastique, les propriétés, les paradoxes, nous observerons certaines des initiatives les plus singulières et inattendues.

Le cinéma d'exposition

Le cours interrogera l'idée même de « cinéma » (sa définition historique, exclusive, monomaniaque et repliée sur elle-même, face à sa définition ouverte, élargie, hybride et contemporaine) en étudiant le champ particulier des formes de présence du cinéma dans les pratiques de l'art contemporain : cinéma expanded, installations de cinéastes, reprises de films dans des pièces d'artistes, migration de dispositifs, de la salle de cinéma à la salle du musée (et vice-versa), etc. A la valeur de projection du cinéma traditionnel, on substituera une valeur d'exposition de ses images, et on tentera de voir comment s'est noué le dialogue entre art et cinéma à travers un ensemble de pratiques artistiques mixtes, de plus en plus importantes (et inventives) depuis une vingtaine d'années.

Le cinématographe ou l'écriture du mouvement

Étymologiquement, le cinématographe est « écriture du mouvement ». De la caméra-toupie de Dziga Vertov avec son mouvement perpétuel jusqu'aux courses-poursuites de Mad Max : Fury Road (George Miller, 2015), le cinéma met les images en mouvement et met du mouvement dans les images. Nous nous concentrerons dans ce cours plus spécifiquement sur les déplacements individuels, à pied, à cheval ou en voiture. Ce fil conducteur permettra d'adopter une perspective esthétique, de faire des analyses de mise en scène, mais aussi d'aborder la notion du genre cinématographique et de réfléchir sur la spécificité du cinéma en tant que médium.

La chair digitale : cinéma et nouvelles technologies

Au prisme des nouvelles formes de l'intime, nous réfléchirons aux stratégies déployées par les artistes contemporains pour appréhender la question des normes : visuelles, sexuelles et de genre. Seront ainsi analysées les figures cinématographiques d'un intime désincarné par les nouvelles technologies, celles qui utilisent les techniques du numérique pour explorer les transgressions charnelles, et enfin les créations de net artistes qui s'inspirent du cinéma pour rendre la chair digitale à sa carnation.

Théâtre et cinéma, la mise en scène

Le cours se propose d'étudier, autour de la notion de mise en scène, les relations entre théâtre et cinéma, sans se limiter pour autant à l'adaptation de pièces à l'écran. La problématique du théâtre et du cinéma, déclinée sous différents aspects (le décor, la scène et les coulisses, la place du spectateur, le jeu du comédien, le texte parlé), se focalisera sur la notion de mise en scène, expression utilisée aussi bien au théâtre comme au cinéma. Le cinéma et le théâtre, comme art de l'espace, seront mutuellement interrogés.

Analyse du jeu d'acteur

Comment analyser le jeu d'acteur ? Peut-on parler de l'« œuvre » d'un comédien ? Selon les séances, le cours se placera du point de vue du directeur d'acteurs ou de celui du comédien. Il aura pour but aussi bien l'exposé de certaines méthodes (l'Actors' Studio, l'improvisation) que l'examen du résultat.

Le décor et le costume au cinéma

Définir un espace théâtral ou cinématographique, créer des costumes pour la scène ou pour l'œil d'une caméra. Dans les deux cas, deux démarches à la fois proches et éloignées. Ce cours a pour objectif premier de présenter, en précisant leur spécificité cinématographique, le décor et le costume au cinéma, d'en décrire les métiers et les milieux professionnels respectifs. Il s'agit de définir les responsabilités artistique, technique et économique du chef décorateur et du créateur des costumes. Nous décrirons l'organisation du travail, en studio comme en décors naturels, et comment celle-ci est basée sur certaines règles ou pratiques pouvant varier en fonction des projets et de l'évolution des techniques. En parallèle, et comme complément essentiel pour appréhender l'art du décor et du costume, le cours en montrera les enjeux techniques et esthétiques, en donnant aux étudiants des connaissances théoriques ainsi qu'une démarche analytique.

Back to ToC

V5MA05 Théories du cinéma et de l'audiovisuel 3 : réception, sémiopragmatique

Il s'agit de présenter les travaux théoriques contemporains qui mettent l'accent sur la construction du sens des films et des documents audiovisuels par les spectateurs ; on distinguera et confrontera les approches culturelles et sociologiques qui partent des « publics» pour étudier les variations sociales de l'interprétation et les approches sémiopragmatiques qui, visant davantage l'étude des formes cinématographiques et audiovisuelles, cherchent à modéliser l'activité du « spectateur ».

V5SC01 Cinéma et formes sonores

1 cours à prendre au choix :

Principes musicologiques appliqués à l'analyse cinématographique

À travers ce cours, nous observerons la façon dont certaines notions musicologiques sommaires (cadence, contrepoint, anacrouse, Leitmotiv wagnérien, etc.) peuvent être transposées à l'analyse cinématographique. Nous nous appuierons sur des études de séquences, des écoutes d'œuvres ainsi que la lecture de quelques textes fondamentaux tant musicologiques (Jean-Jacques Nattiez, André Boucourechliev, etc.) que cinématographiques (Claudia Gorbman, Michel Chion, etc.). Aucun pré requis en formation musicale ne sera nécessaire.

Contrepoint : monter l'image avec et contre le son

Interroger un aspect du montage : le rapport entre son et image, en situant la réflexion par rapport à l'histoire des images mobiles et à des textes théoriques sur le cinéma comme sur la musique (classique et contemporaine). Un large corpus permettra de réfléchir aux effets de ces modes associatifs ou disjonctifs en confrontant les premiers films sonores, les cartoons et les expérimentations singulières ponctuant l'histoire du cinéma et de la vidéo.

L'audio-vision cinématographique : étude d'une relation sensible aux films

À partir des principes théoriques dégagés par les spécialistes du domaine (Chion, Altman, Campan, Pisano, etc.), ce cours propose l'étude d'occurrences filmiques parmi les plus marquantes d'une véritable création son-image au cinéma. Les exemples peuvent aller du son « entendu visuellement » dans le cinéma muet (Safety Last, 1923) aux expériences radicales du cinéma expérimental (Lye, Conner, Baillie, etc.) ou de l'art vidéo (Viola), en passant par l'étude d'extraits de l'œuvre de cinéastes importants (Von Sternberg, Lang, Bresson, Godard, Lynch, etc.). Au-delà de l'attachement aux rapports entre image et musique, et aux diverses modalités d'association entre l'image et la voix, une place particulière sera accordée à l'étude des bruits expressifs.

Un art de la parole (théâtre et cinéma)

Plusieurs aspects seront évoqués : parler dans les films muets quand bien même on n'entend pas (Stroheim), apparition de la voix, disparition du corps (L'Homme invisible de James Whale), la tradition française du théâtre filmé (Pagnol, Guitry). D'autres cinéastes (Dreyer, Oliveira, Duras, Rohmer, Bresson, Lang, etc.) permettront d'aborder d'autres points : le pouvoir de la parole et des mots, les destinataires de la parole (à qui on parle ?), l'articulation entre parler et voir.

V5SC02 Économie & sociologie du cinéma et de l'audiovisuel : les marchés du cinéma, de l'audiovisuel et des nouveaux médias

Les enjeux de la diffusion cinématographique

Ce TD portera sur la description et l'analyse du champ de la diffusion cinématographique en France. Seront étudiés les enjeux de la diffusion aussi bien dans la salle de cinéma, qui tend à devenir plateforme multimédia suite à l'arrivée du numérique, qu'en ce qui concerne le marché de la vidéo, touché par la multiplication des supports de diffusion. Seront également abordées des questions relatives aux pratiques des spectateurs et aux modes de « consommation » des films.

Les festivals de cinéma : un mode de diffusion des films incontournable

Nous re-situerons les festivals dans une économie du cinéma de plus en plus diversifiée, où la recherche de partenaires financiers ne cesse de s'accroitre. Face au grand nombre de films produits, les festivals demeurent un lieu de découverte, pour le public mais aussi pour des professionnels, producteurs, vendeurs ou distributeurs, qui pourront ensuite tenter d'amener le film à une plus large audience. Il y a un véritable parcours du combattant pour un film d'auteur, dans lequel les nombreux festivals peuvent jouer un rôle clé.

Back to ToC

Le secteur français du jeu vidéo (1973-2014): industrie, marché et perspectives

L'année 1983 marque en France l'émergence d'une industrie française du jeu vidéo: éditeurs, développeurs, distributeurs, revues spécialisées vont progressivement constituer un secteur des industries culturelles française de tout premier plan. L'objet du cours sera de comprendre l'évolution historique du secteur français du jeu vidéo, sa structuration et son organisation. Trois rencontres avec des professionnels du secteur (game producer, game designer, journaliste, responsable marketing) seront organisées au cours du semestre.

Produire pour le cinéma et l'audiovisuel : les nouveaux modèles

A travers des rencontres et témoignages de plusieurs personnes, nous étudierons les nouvelles façons de produire : groupement d'employeurs, coopérative de production, fonds de dotation. Ce panorama des innovations en matière de production nous conduira aussi à étudier les évolutions récentes dans le secteur et à pointer les différences entre l'audiovisuel et le cinéma. Quels sont les points communs et les différences, selon que l'on produit une série d'animation, un web doc ou une fiction de cinéma ?

Sociologie des activités artistiques

Dans une perspective critique, le cinéma sera replacé dans sa dimension professionnelle (au travers d'un recueil de textes commentés). D'un point de vue filmique, des extraits de documentaires pourront mettre en lumière ces différents aspects du métier. Les étudiants pourront être initiés à l'enquête de terrain auprès des milieux professionnels afin d'illustrer ces questions. On s'interrogera sur les problèmes de l'intermittence et de la professionnalisation. (voir le numéro 12 de la revue Théorème)

Les marchés du cinéma et de l'audiovisuel face à Internet

Ce cours se propose d'interroger les transformations du marché cinématographique et audiovisuel induites par Internet, qu'il s'agisse de l'apparition de nouveaux acteurs (comme les plateformes VOD, les sites de streaming ou le crowdfunding) ou des mutations de l'économie de l'attention, des nouveaux supports de diffusion et des possibilités de production renouvelées. En quoi ces évolutions remettent-elles en cause le financement traditionnel de l'industrie cinématographique, la sociologie des créateurs, les modes de rémunération des auteurs, le choix des films diffusés et vus et la forme même de ces films ?

Back to ToC

Cinéma – Paris 8-Saint-Denis – Première année

Éléments de base de l'analyse de films
À partir d'extraits d'oeuvres cinématographiques variées, étude des différentes composantes visuelles et sonores d'un film et des étapes de sa fabrication (scénario, découpage, tournage, montage...).

Georges Méliès et le cinéma des premiers temps
Ce cours d'histoire propose une étude du cinéma des premiers temps à travers l'œuvre de Georges Méliès. Par l'analyse de ses films et de ceux de ses contemporains, par l'étude de leur mode de fabrication et de production, nous examinerons l'apport de son œuvre à l'art – et à l'industrie – du cinéma naissant et les différents aspects de son influence sur la narration et le spectacle cinématographique.

Le cinéma en France au premier XXe siècle
Ce cours permettra aux étudiant·es de Licence 1 d'acquérir des repères en histoire du cinéma à partir de l'étude du cas français sur la première moitié du XXe siècle. On procédera par ordre chronologique en abordant conjointement le médium et ses techniques, les formes filmiques ainsi que le spectacle cinématographique (dispositifs de projection, salles, cinéphilies).

L'industrie du cinéma muet en France : approches historiques et esthétiques
Le 28 décembre 1895, les frères Lumière présentent pour la première fois le cinématographe lors d'une projection publique et payante au Salon Indien du Grand Café. Georges Méliès, Charles Pathé ou encore Léon Gaumont entrevoient dans cette invention des possibilités esthétiques et économiques. Le cinéma, d'abord forain, puis sédentarisé dans les palaces à partir de 1907 connaîtra de nombreux bouleversements tant au niveau de la production que de l'exploitation. Nous étudierons la mise en place de l'industrie du cinéma à travers l'analyse de différents courants esthétiques du cinéma muet tout en soulevant des questions d'ordre historiographique.

Formes et narrations de l'espace au cinéma
Penser le cinéma comme un art de l'espace, transformé, mis en mouvement, sculpté, par le temps comme par la caméra, la lumière, la narration. Nous étudierons plusieurs approches de l'espace au cinéma, par connexions thématiques, plastiques et dans une perspective trans-historique. Nous nous interrogerons cette année sur la notion d'espace ouvert/espace fermé.

Le cinéma underground des années 1960-1970 : une esthétique de la déconstruction
Décrit comme « la seule tentative délibérée, cohérente, pour ouvrir la création cinématographique à tous, pour la rendre aussi individualisée, subjective, concrète, « handmade », que le travail du peintre, du sculpteur, du musicien » [Marcorelles 1970], le cinéma underground, trouve dans l'instabilité et l'exclusion dont le qualifiait Noguez [1977] les moyens de questionner et de penser les intensités et les puissances de l'image et du son, et renouvelle ainsi profondément les formes et les récits filmiques. En parcourant un corpus de films issus des pratiques internationales des années 60 et 70, nous saisirons les lignes esthétiques majeures et les échos qui traversent ces écritures denses et radicales.

Robert Bresson comme introduction aux études cinématographiques
Le cours n'a pas une visée strictement monographique mais propose de partir d'un nom d'auteur (celui de Robert Bresson) pour aborder quelques notions essentielles dans les études de cinéma : le statut de l'auteur, la théorie du montage, la conception du jeu d'acteur, le rôle du son, les relations aux autres arts (peinture, théâtre, littérature), etc. La vision des films de Bresson est vivement conseillée de même que la lecture de ses "Notes sur le cinématographe".

Back to ToC

Histoire et esthétique du documentaire
À partir d'un corpus de films et de textes produits tout au long de l'histoire du cinéma, ce cours propose une introduction à l'étude esthétique et théorique du cinéma documentaire.

Initiation à l'économie du cinéma et de l'audiovisuel
Une initiation à l'économie de la filière cinématographique. Seront abordés les étapes de la production, le rôle du producteur et du distributeur, l'importance du secteur de l'exploitation, la question de la politique cinématographique en France (rôle du CNC, système d'aides) et les rapports cinéma-TV.

La comédie musicale hollywoodienne
Ce cours aborde l'un des genres cinématographiques les plus ouverts à d'autres pratiques artistiques : théâtre, musique, danse, mais aussi le design à travers la conception des décors. Issu de traditions scéniques, le genre de la comédie musicale développe au fil de l'histoire du cinéma des types spécifiques de performances liées à certain.e.s interprètes et à l'évolution des techniques de réalisation. On étudiera le modèle canonique de la comédie musicale hollywoodienne de la période classique des années 1930 aux années 1950.

Pop cinema. le cinéma et l'art américain (1950-1975)
Le cours envisagera la création issue des mouvements « Pop » dans le domaine des arts plastiques ainsi que dans les formes cinématographiques (cinéma expérimental, commercial ou d'auteur). La période étudiée voit l'émergence tant aux États-Unis qu'en Europe de nombreux courants empruntant leur inspiration ou leurs matériaux à la culture populaire (Beat Generation, Pop art, Land art, etc.). L'analyse des films et de leur contexte artistique et historique nous permettra de repenser les formes de création à travers l'œil de la caméra, outil d'observation, d'analyse et d'interprétation.

Le cinéma de Weimar : formes, pratiques, influences
Ce cours se propose de croiser les disciplines artistiques (arts plastiques, théâtre, musique et cinéma) ainsi que plusieurs courants artistiques (expressionisme, nouvelle objectivité, école du Bauhaus, Kammerspiel), afin de relever la singularité et l'hétérogénéité du cinéma allemand de l'entre-deux-guerres. À travers les œuvres de Pabst, Wiene, Lubitsch, Lang, Murnau, Grüne, Rahn, Jessner, ou encore Leni, nous aborderons les films documentaires, *kulturfilms*, films historiques, films à costumes, films à sujets sociaux, films de rue, etc. Parmi les thèmes qui traversent le cinéma de Weimar, nous analyserons notamment les formes du déchainement, l'impression de déclin, le social décoratif, la modernité urbaine ou encore les images du chaos.

Cinéma et chanson
À travers une approche pluridisciplinaire (histoire culturelle, sociologie, "sound studies"), le cours abordera la diversité des modes d'utilisation de la chanson au cinéma, trop souvent réduite à sa dimension récréative ou commerciale. Des outils d'analyse appliqués à des exemples puisés dans le cinéma européen de fiction, depuis les débuts du sonore jusqu'au cinéma contemporain, permettront d'étudier les modalités d'insertion des chansons dans la trame narrative, la manière originale dont elles convoquent la mémoire, intime ou collective, du spectateur/de la spectatrice – le cinéma venant réactiver leurs inscriptions sociales, culturelles, historiques ou encore politiques.

Cinéma, littérature, théâtre : l'adaptation
Analyse d'adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires (textes romanesques et dramatiques).

Back to ToC

Une histoire du vidéo-essai : le cinéma face aux médias
Le cours propose de retracer une histoire des pratiques de remploi d'images médiatiques (journalistiques, publicitaires, de propagande...) à des fins analytiques et critiques, des premiers films de Guy Debord, Craig Baldwin, Angela Ricci Lucchi et Yervant Gianikian, Harun Farocki, jusqu'aux productions les plus contemporaines et aux pratiques de détournement sur Internet. Les étudiant·e·s pourront valider le cours en produisant un travail écrit ou un vidéo-essai.

Les étapes de la réalisation d'un film documentaire
Nous découvrirons les différentes étapes de la réalisation d'un film documentaire, en nous appuyant notamment sur l'analyse de films, afin d'éclairer les choix esthétiques et techniques des cinéastes.

Esthétiques du film : expérimenter
Expérimenter à partir des outils de l'audiovisuel, c'est souvent amener des objets techniques à produire quelque chose par des moyens qui ne se trouvent pas dans leur protocole d'emploi. Les réalisateurs qui font le choix de tenter des expériences questionnent de ce fait les technologies employées. L'expérimentation était intense dans les débuts du cinéma. L'inventivité des réalisateurs et des opérateurs était constamment sollicitée du fait de la précarité de l'outillage et surtout parce que la relative nouveauté du médium n'avait pas encore suscité des règles et des pratiques professionnelles instituées. Inversement, dans le cinéma contemporain, c'est la polyvalence et la complexité des outils numériques, en constante évolution, qui y invitent.

Principes fondamentaux du scénario
Selon une démarche méthodique appuyée sur des références aussi diverses que possible, nous traverserons toutes les étapes qui jalonnent la création d'une histoire, jusqu'à sa mise en récit pour le cinéma. Nous baliserons les conseils et consignes adaptés aux documents successifs par lesquels s'écrit un film, de l'idée de départ (le pitch) à la continuité dialoguée (le scénario dans sa forme finale telle qu'il sera filmé). Nous étudierons comment la dramaturgie s'incarne dans une trajectoire de personnage, porteuse des enjeux de l'oeuvre, et suppose de créer l'identification pour le spectateur. Nous étudierons les genres, les registres et les règles, codes ou figures qu'ils impliquent. Enfin nous aborderons le métier d'auteur lui-même, à travers l'analyse de contrat-type et des modalités de rémunération des scénaristes de cinéma et de télévision.

Back to ToC

Cinéma – Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année

Les cinémas indiens, une esthétique hybride
Super-héros indiens, remakes de films d'action américains, scènes romantiques codifiées, le cinéma populaire indien échappe à la simple définition de comédie musicale sentimentale. Mêlant un héritage classique à des formes modernes, les cinémas régionaux de l'Inde demeurent un univers esthétiquement autonome qui ne cesse de jouer avec ses propres codes cinématographiques. Entre culture classique, enjeux commerciaux et ouverture sur le monde, c'est un espace complexe qui joue avec les clichés.

Présence et représentation des femmes africaines-américaines dans le cinéma africain-américain
En plus de familiariser les étudiants avec le cinéma africain-américain
souvent méconnu, ce cours a pour but d'accentuer l'importance à accorder aux représentations filmiques faites des populations minoritaires et plus particulièrement les femmes noires, (fait intéressant, d'un point de vue académique, le thème des femmes noires – afro-américaines en particulier – est peu voire pas du tout abordé). Pour contextualiser cette problématique, nous nous attarderons sur le cas concret du cinéma africain-américain contemporain et c'est dans ce contexte que nous analyserons les représentations offertes des femmes noires-américaines. Ainsi, il sera plus aisé de comprendre dans quelle mesure les représentations filmiques sont importantes pour les populations qu'elles représentent, que l'on parle de leur genre, de leur sexualité, de leur ethnicité, de leur âge, etc.

Quatrième cinéma : cinémas des peuples autochtones
Ce cours propose une analyse esthétique et historique des cinémas produits par des peuples autochtones. Suite à des processus historiques de génocide et d'ethnocide, comment les peuples autochtones s'approprient le cinéma ? Nous examinerons l'émergence de ce "Quatrième cinéma" et les enjeux de la création de formes et de récits d'histoire et de mémoire mais aussi d'innovation esthétique, de négociation identitaire, de résistance et de lutte politique. Selon une perspective post-coloniale, nous explorerons le rapport entre cinéma et altérité. Le corpus privilégie les cinémas des peuples des Amériques.

L'âge classique du cinéma français
De la fin de l'ère du muet à l'avènement de la Nouvelle vague, du Million au Signe du Lion, on essaiera d'identifier les éléments d'un style "classique" transposé dans le champ cinématographique. Il s'agit ici d'étudier une politique des auteurs (avant la lettre) relayée par la critique, et qui contribua de manière décisive à la légitimation du septième art.

Le système des studios
Ce cours se propose de réfléchir à l'émergence du système des studios dans différents pays de production cinématographique, en particulier la France, le Japon et les États-Unis, en s'interrogeant sur les conditions de production inhérentes à ce système. S'appuyant aussi bien sur des travaux d'historiens que sur des études portant sur les industries culturelles, il s'agira d'étudier les différents modèles de structuration des cinématographies nationales, le rôle des studios dans l'émergence de genres et de manière de faire du cinéma, en lien avec des analyses d'extraits de films.

Back to ToC

Le cinéma iranien : une esthétique de la résistance
Nous nous intéresserons au cinéma en Iran à partir de la fin des années 1960, période du développement du cinéma motefavet (nouvelle vague iranienne). L'étude de fictions et de documentaires nous mènera jusqu'au cinéma iranien contemporain. Comment les crises politiques et sociales traversées par le pays influencent-elles l'esthétique des films produits ? Comment la création cinématographique peut-elle devenir un médium de résistance ? Quelles formes nouvelles naissent de telles contraintes ? Cinéastes : F. Farrokhzad, M. Kimiai, A. Kiarostami, J. Panahi, M. Satrapi, A. Farhadi, I. Panahandeh.

Mizoguchi : filmer l'histoire du Japon
On analysera méthodiquement la mise en scène de certains films de Kenji Mizoguchi en suivant l'ordre chronologique des différentes périodes représentées à l'écran (de l'époque médiévale jusqu'à l'ère Showa) puisque les intrigues de ses films sont situées soit dans des temps anciens (jidaigeki) ou dans la période contemporaine (gendaigeki). Effectuer l'analyse critique des figures historiques dans ce corpus de films de Mizoguchi est envisageable par la confrontation esthétique avec celles d'autres cinéastes ayant filmé la même période. Ainsi on pourra le comparer périodiquement aux différents styles, pragmatique de Sadao Yamanaka, symbolique d'Akira Kurosawa et neutre de Mikio Naruse.

Produire un film, quelle aventure !
À travers l'analyse de cas concrets, nous étudierons le déroulement étape par étape de la production d'un film - documentaire ou fiction -, de la proposition d'un auteur jusqu'à l'exploitation du film, au cinéma et à la télévision.

Théorie du cinema
Cours d'initiation à la théorie du cinéma à partir d'un corpus de textes variés couvrant un siècle de réflexions sur les images en mouvement.

Exercices d'écriture de scénario
Le cours, articulé autour d'une série d'exercices d'écriture cinématographique, sera centré autour de la problématique de la scène : qu'est-ce précisément une scène ? Nous traiterons des principes fondamentaux de la dramaturgie afin de comprendre en quoi ils consistent : des principes et non pas des règles. L'objectif du cours est d'offrir aux étudiants des outils d'analyse et de production de fiction.

Exercices de réalisation - documentaire : portrait d'artiste, d'artisan ou de personne
Il s'agira de filmer une personne (ou un groupe) au travail, en bannissant l'entretien - à moins que le/la cinéaste ne se glisse dans le dispositif. La voix in sera réduite au minimum et concernera les éventuels échanges entre le sujet et les autres protagonistes du film (collègues, client·es, etc.). Une manière de lâcher prise pour s'attarder sur des visages, des corps, un espace. Les étudiant·es peuvent réaliser, s'ils le souhaitent, un autoportrait documentaire. Ils apporteront trois photos représentatives de leur portrait à venir ainsi qu'un projet écrit du film, d'une à deux pages maximum.

Exercices de réalisation - fiction
Le passage de l'écriture à l'image exige des choix de mise en scène qui permettent au réalisateur ou à la réalisatrice d'imposer son point de vue. En partant d'extraits de scénario et de films, les étudiant·es se familiariseront avec la notion de découpage, de cadrage, de rythme. À travers la réalisation de plusieurs exercices et films courts, en groupe et individuellement, les étudiant·es pourront aborder la pratique du langage cinématographique.

Back to ToC

Exercices de réalisation - documentaire / expérimental / fiction : écrire les lieux
Le cours propose aux étudiant·es de réaliser en groupes de courts films ou essais en s'inspirant des lieux. Écrire et filmer à partir des lieux au regard de l'approche de réalisateurs ou réalisatrices, écrivain·es, artistes, c'est partir de l'observation du réel, tout en restant ouvert à la part d'imaginaire, de désir, de révolte, ou de souvenir que possède chaque lieu.

Exercices de réalisation - documentaire
Étude d'extraits d'œuvres du cinéma documentaire, comme "Les Portraits" d'Alain Cavalier, "Les Glaneurs et la glaneuse" d'Agnès Varda, "Amsterdam Global Village" de Johan Van Der Keuken et "À l'Ouest des rails" de Wang Bing. Puis, sur le thème du portrait, les étudiant·es travailleront sur la réalisation d'un film documentaire, à partir d'exercices d'écriture (note d'intention, synopsis, traitement du sujet choisi, découpage), de réalisation et de montage.

Le découpage technique comme prélude à la mise en scène cinématographique
Le cours consiste en l'élaboration progressive d'un travail de mise en scène cinématographique, à partir d'une idée originale, de l'adaptation d'une nouvelle ou d'une scène de pièce de théâtre. Cette étude à la fois réflexive et pratique s'effectuera par groupes de 2-3 étudiant·es pour la mise en forme d'un découpage technique précis de leur projet.

De l'écriture à la projection
Abel Gance, Jacques Tati, Jean-Luc Godard, Georges Lucas, Christopher Nolan sont parmi les cinéastes pour lesquels la technique se pense dès l'écriture. La projection cinématographique, étape ultime du processus de création, a évolué en fonction des contraintes techniques et artistiques. Ce cours se propose donc d'aborder ce lien étroit que l'écriture doit entretenir avec le potentiel technique lié à la présentation en salle des films. Nous profiterons des sorties de films du semestre pour avancer dans le cours.

Du prélèvement
Ce cours cherchera à questionner les gestes de prélèvement principalement selon deux pratiques : celle de la prise de vue (prélèvement du monde pour créer une réalité filmique) et celle du "found footage" (prélèvement dans une autre matière concrète, celle de la pellicule) en rapprochant les outils permettant ces prélèvements (la caméra d'un côté, les outils du laboratoire en particulier de l'autre).

Back to ToC

Cinéma – Paris 8-Saint-Denis – Troisième année

La notion de personnage au cinéma
Peut-on parler de personnage au cinéma ? Comment prend-il corps ? Comment s'articulent, dans cette approche, des éléments épars qui le constituent relevant du scénario, des dialogues, du casting, du travail de l'acteur et de l'actrice, des costumes, du décors, du cadre, de la lumière, du son, du découpage, du montage, des couleurs ? En quoi ce personnage de cinéma s'inscrit-il dans une histoire plus vaste, celle des récits et des représentations, et comment la remet-il en jeu ?

Analyse de films
Étude de films et d'extraits de films. Un bilan des connaissances des étudiants en matière d'analyse de films sera fait. Ce cours est conçu comme un approfondissement du travail effectué dans les cours d'analyse de L1 et L2

Analyser les dialogues cinématographiques
Polyglottes, référentiels, improvisés, les dialogues peuvent jouer de formes et de processus créatifs forts différents, engageant à chaque fois une façon spécifique de concevoir leur fonction narrative, leur relation à l'image ou leur modalité d'incarnation. Ce cours propose une réflexion sur le dialogue comme objet théorique et composante filmique. En s'appuyant sur des études de textes et de nombreux exemples filmiques, il s'agira interroger une notion recouvrant des pratiques et des conceptions multiples, et de se donner des clés de compréhension des dialogues.

Compréhension et analyse du rapport image/musique au cinéma
En s'appuyant sur de nombreux extraits de films, le cours a pour objectif de présenter aux étudiant·es les liens qui unissent l'image et la musique au cinéma. Une méthode d'analyse du rapport Image/Musique sera proposée avec plusieurs "focus" sur la manière dont quelques grands cinéastes ont utilisé le rapport image/musique dans leurs créations cinématographiques.

Mot et image
Certains critiques des années 1950-1960 diagnostiquèrent dans le "cinéma réel" des jeunes auteurs de l'époque (Chris Marker, Agnès Varda, Alain Resnais) un essayisme apparenté à celui pratiqué dans le domaine littéraire. D'une manière générale, nous étudierons les rapports entre image et texte au cinéma, en prenant comme point de départ des œuvres des auteurs cités, mais aussi des essais (plus tardifs) de Raoul Ruiz, d'Alexander Kluge ou encore de Jean-Luc Godard. Nous nous intéresserons non seulement aux films, mais également aux "théories" des cinéastes.

Le "je" du cinéma, l'autobiographie et ses formes dans le cinéma contemporain
Autoportrait en mouvement, selfie, autofiction, film-journal, Home Movie, film-lettre: les formes autobiographiques ont transformé le cinéma d'aujourd'hui. Au-delà de cet effet d'actualité, ce cours cherchera à comprendre ce qui se joue dans cette intimité révélée. Que devient la position du cinéaste ? Qu'en est-il du récit dans ces entrelacs de temporalités ? Quelles sont les spécificités de ces objets filmiques ? Comment circonscrire le nouveau champ ainsi créé ?

À quoi repensent les films de genre ?
On se penchera ici sur la place et la fonction du cinéma de genre (science-fiction, complot, horreur, film noir ou mélodrame) dans l'imaginaire collectif, social et politique. On apprendra à regarder les films de genre comme des représentations allégoriques qui, tout en mettant en oeuvre les "lois" d'un genre donné rendent le monde contemporain autrement visible. D'un remake à l'autre, on se demandera à quoi "repensent" les films de genre et ce que cet "imaginaire compulsif" raconte de notre histoire.

Back to ToC

Cinéma et communisme en Europe centrale de l'est (1945-2000)
Ce cours d'histoire comparée du cinéma (Hongrie, Pologne et Tchécoslovaquie) mettra en avant l'influence de différents contextes (historique, économique, social) sur l'évolution de l'organisation de la production et de l'esthétique des films en suivant un découpage relatif aux transformations du communisme. Les films seront alors l'occasion d'interroger certains concepts de l'histoire appliqués au cinéma, tels que: multi-temporalité et périodisation, événement et structure, mémoire collective et mentalités, forme cinématographique de l'histoire et régime d'historicité, etc.

La seconde comédie hollywoodienne
Ce cours propose une approche des différentes formes de la comédie hollywoodienne des années 1940 aux années 1970 (de Preston Sturges à Blake Edwards en passant par Billy Wilder, Howard Hawks ou Jerry Lewis) par l'analyse de quelques films et l'étude de leur contexte de production (studios, star-system, code de censure).

Le cinéma français contemporain au féminin
Plutôt que de dénoncer la misogynie d'un certain cinéma français, l'étude des nombreuses réalisatrices contemporaines en activité et la diversité de leur cinéma (animation, documentaire et fiction) permet d'interroger leurs savoir-faire pour comprendre la puissance artistique mais aussi idéologique de l'invention cinématographique. Nous étudierons des œuvres issues des filmographies d'Agnès Varda, Catherine Breillat, Pascale Ferran, Laurence Ferreira-Barbosa, Claire Denis, Claire Simon, Noémie Lvovsky, Marjane Satrapi et Céline Sciamma, en les confrontant aux notions d'auteure de cinéma et de critique féministe du cinéma.

La sortie au cinéma : approche socio-économique et socio-filmique
La société Gaumont, au début du XXe siècle, édite les « dix commandements du bon spectateur ». Le comportement en salle ne va pas de soi, il a été normé, et il diffère d'un pays à l'autre. Qui sont les spectateurs aujourd'hui en France ? Comment ressentent-ils l'expérience de la salle ? Comment les distributeurs et les exploitants prennent-ils en compte la réception et les conditions de visionnage des spectateurs ? L'étude des méthodes de l'enquête de terrain nous permettra d'aller à la rencontre des différents acteurs de la sortie en salle. Le dossier pourra être rendu sous forme d'enquête, y compris sous forme d'enquête filmée.

Le match bric versus hollywood : le cinéma des bric (brésil, russie, inde, chine)
Le marché cinématographique mondial. L'économie du cinéma des quatre pays "BRIC" - Brésil, Russie, Inde et Chine - des origines à aujourd'hui. Étude pour chaque pays des évolutions économiques et des politiques publiques dans le domaine cinématographique.

Atelier de réalisation de films documentaires
Cet atelier de réalisation mettra en lumière les différents dispositifs de mise en scène dans le documentaire. Approche théorique, dans un premier temps, à partir d'oeuvres cinématographiques comme "L'Homme d'Aran" de Robert Flaherty, "Les Saisons" d'Artavaz Pelechian, "Z32" d'Avi Mograbi ou "Tout peut arriver" de Marcel Lozinski. Dans un deuxième temps, autour d'un thème choisi, les étudiant·es travailleront sur un film : choix du sujet, écriture du projet, découpage, préparation autour du matériel (image et son), tournage, analyse des rushes et montage.

Back to ToC

Scénario et mise en scène
À travers l'étude et la comparaison de trois films et de leurs scénarios originaux, le cours abordera les éléments dynamiques qui fondent la structure d'un film, la nature du conflit, la question du point de vue, les étapes majeures d'une histoire, l'univers du récit et la manière dont il reflète les thèmes abordés. Ces analyses nous permettront également d'envisager les dimensions esthétiques et théoriques du récit au cinéma. Enfin, nous étudierons comment les enjeux portés par les personnages et les thèmes abordés s'incarnent dans la mise en scène, dans la texture même du film. De quelle manière, chez les auteurs-réalisateurs, l'écriture du scénario est-elle le premier mouvement de l'écriture cinématographique ? Comment la réalisation exprime-t-elle les enjeux dramatiques et narratifs d'une séquence ?

Manières de dire, manières de montrer : l'adaptation
À partir d'un corpus d'œuvres cinématographiques (J. Cocteau, S. Guitry, J.L. Godard, E.Rohmer, D. Cronenberg, A. des Pallières... etc), le cours aborde les grands principes de l'adaptation : points de départ (roman, nouvelle, BD, théâtre, peinture, essai), mise en œuvre et enjeux du point de vue de l'écriture (histoire/récit/dramaturgie, traduction/changement de signes, appropriation/citation).

Écrire un court métrage : mise en pratique de notions de dramaturgie
Le cours propose d'accompagner les étudiant·es dans l'écriture d'un projet personnel de court métrage. À chaque séance, le visionnage d'un court métrage contemporain permet de mettre en lumière des notions fondamentales de dramaturgie. Les étudiant·es les mettent ensuite en pratique dans des exercices d'écriture afin de se constituer une boîte à outils du scénario, mobilisable dans leurs projets personnels. Plusieurs rendus intermédiaires permettent un accompagnement approfondi.

Écrire un scénario de documentaire
Il s'agira de donner quelques outils pour aborder l'écriture complexe d'un scénario de documentaire. Seront étudiés le dispositif filmique et la note d'intention, éléments essentiels pour s'imaginer le film à venir. Des exercices seront demandés chaque semaine afin de mesurer l'évolution de l'écriture.

Back to ToC

Cinéma – Paris Nanterre – Première année

3LAS101A Histoire du cinéma 1 : le cinéma muet (1895-1928), analyse filmique 1

CM : D'où vient le cinéma ? En quoi peut-on parler d'un « âge d'or » du muet ? Tout en refusant de céder aux nombreux « mythes des origines », ce cours, en lien avec les TD d'analyse filmique 1, confrontera le cinéma à trois de ses antiennes, et à leurs significations en rapport avec l'histoire politique, sociale et culturelle : sa naissance, entamée bien avant et terminée bien après 1895 et les frères Lumière ; l'élaboration de ses spécificités, à la fois comme art, comme spectacle et comme industrie ; la naissance et l'essor de ses premières « écoles » ou « mouvements » (expressionnisme, avant-gardes, cinémas soviétique ou italien...). TD : Analyser un film, ou un extrait de film, suppose une intention préalable. Il convient alors de l'observer, de le décrire et de le commenter afin d'évaluer sa logique, son efficacité et, finalement, la pertinence de l'hypothèse initiale. Le TD vise à fixer les bases de cette analyse : acquisition des vocabulaires spécifiques, examen des notions essentielles de la mise en scène, du découpage et du montage. On travaillera à partir d'exemples variés des trente premières années du cinéma, en relation avec le cours d'Histoire du cinéma I

Bibliographie

Pour le CM :

- Laurent Mannoni, *Le Grand Art de la lumière et de l'ombre*, Nathan, Paris, 1995 ;
- Michel Marie, *Le Cinéma muet*, éd. Cahiers du cinéma, "Petits cahiers", 2005 ;
- Emmanuelle Toulet, *Cinématographe, invention du siècle*, Gallimard, "Découvertes", 1988 ;
- André Gaudreault, *Cinéma et attraction : pour une nouvelle histoire du cinématographe*, CNRS, 2008 ;
- Christian-Marc Bosséno, Jacques Gerstenkorn, *Hollywood, l'usine à rêve*, Gallimard, "Découvertes", 1992.

Pour les TD :

- Vanoye Francis, F.Frey, Goliot-Lete Anne, *Le cinéma, repères pratiques*, Nathan, 2006
- Jullier Laurent, Marie Michel, *Lire les images de cinéma*, Larousse, 2007
- Siety Emmanuel, *Le Plan*, « Les petits cahiers », Ed Cahiers du cinéma/CNDP, 2001
- Pinel Vincent, *Le montage*, « Les petits cahiers », Ed Cahiers du cinéma/CNDP, 2001
- Journot Marie-Thérèse, *Le vocabulaire du cinéma*, Ed Nathan 128, 2002
- Marie Michel, *Le cinéma muet*, « Les petits cahiers », Ed Cahiers du cinéma/CNDP, 2005

3LAS102A Mises en scène filmiques

2 heures de CM par semaine

La notion de mise en scène est essentielle au cinéma, au point de désigner parfois la qualité artistique d'un film ou le style propre d'un réalisateur. Pourtant il s'agit là d'une notion héritée du théâtre. Comment expliquer alors le paradoxe qui consiste à vouloir en faire le critère de la réussite cinématographique ? La notion de mise en scène est complexe et difficile à cerner. Exprime-t-elle simplement l'héritage théâtral du cinéma ? Ou désigne-t-elle une pratique très ostensible de la réalisation ? Ou encore, la mise en scène renvoie-t-elle à la veine spectaculaire du septième art ? À partir d'exemples variés empruntés à toute l'histoire du cinéma, le cours s'attachera à répondre à ces questions.

- AUMONT Jacques, *Le Cinéma et la mise en scène*, Paris, 2010

Back to ToC

Cinéma – Paris Nanterre – Deuxième année

3LAS301A Histoire du cinéma 3 : Le cinéma américain et analyse d'un genre hollywoodien

CM : Ce cours sera consacré à l'histoire du cinéma hollywoodien entre les années 1930 et 1960. On y abordera la structure et le fonctionnement du système hollywoodien, ainsi que des grands studios, les différentes catégories de production (A, B, *serials*), et le rapport d'Hollywood à l'histoire et la société américaine. L'histoire des métiers, les pratiques de production et la question des genres, seront également au centre de ce cours. Les 4 genres proposés au choix sont les suivants :

Le western

Récit fondateur de l'Amérique, la conquête de l'Ouest fut aussi le mythe matriciel du cinéma hollywoodien sur lequel se construisit l'un de ses grands genres : le western. La naissance du cinéma en 1895 coïncide avec la clôture de la frontière par les pionniers. Une fois qu'il n'y eut plus d'espace à conquérir, la légende resta à écrire et c'est le cinéma qui s'en empara. Des films de John Ford à Dead Man de Jim Jarmusch en passant par les grands classiques de Huston et Hawks et les westerns critiques de Penn, Peckinpah et Altman, ce TD propose une analyse du genre articulant esthétique et éthique, partant d'une approche formelle pour appréhender l'écriture historique.

Le road movie

Si le western a pour ligne narrative et esthétique de rejouer la conquête de l'Ouest, le road movie prend à rebours cette grande trajectoire épique. Une fois le territoire exploré, cartographié et exploité, le grand voyageur américain prit la route dans l'autre direction, d'Ouest en Est afin de remonter le fil de la légende sur laquelle la nation s'est construite. Films initiatiques et critiques, les road movies ont généralement pour vocation de déconstruire le grand mythe américain. Genre phare de la période dite du Nouvel Hollywood – mais prenant ses racines dès les années 1930 – le road movie constitue également un genre contestataire en tension avec le cinéma hollywoodien classique.

Le film noir

Ce cours se propose d'étudier l'évolution historique et esthétique du « Film noir », de ses origines dans le film de gangster marquant le passage au parlant à la fin des « roaring twenties » à son apogée dans les années 1940, puis son déclin à la fin des années 1950. La « grande dépression » des années 1930 aux États-Unis favorise le développement du film criminel sur fond de prohibition : une violence que le code Hays se donne pour but d'endiguer. L'expression « Film noir », dont la fortune critique est au fondement du genre, désigne les productions hollywoodiennes qui n'ont pas été vues pendant l'occupation dans les années 1940 et repose sur les formes littéraires « hard-boiled » (Dashiell Hammet, Raymond Chandler). En étudiant les traceurs esthétiques du genre (la
figure du détective privé remplaçant celle du criminel ; le jeu de séduction de la femme fatale ; le traitement lumineux aux accents expressionnistes ; les formes de la narration, etc.), il s'agit d'évoquer la production hollywoodienne en tant qu'elle se fait le reflet fascinant de l'après-guerre et des bouleversements de la société américaine.

La comédie musicale

La comédie musicale est sans doute l'un des genres les plus emblématiques du cinéma hollywoodien classique. Son âge d'or correspond à celui du système des studios, auquel elle est liée stylistiquement et économiquement. Elle constitue, en outre, une forme générique exemplaire, au point qu'elle est choisie par Rick Altman pour fonder sa théorie des genres cinématographiques (Altman, 1987). Nous étudierons le *musical* classique dans une perspective chronologique, en vue de faire émerger ses grandes évolutions stylistiques sur la période 1930-1960. Nous montrerons la diversité des approches dont le genre peut faire l'objet : narratologiques, historiques et esthétiques, mais aussi socio-culturelles ou sous l'angle de la réception. Nous étudierons de façon approfondie les liens qu'il entretien avec les autres arts (musique, danse et théâtre) et évoquerons son héritage dans les productions contemporaines.

Back to ToC

3LAS302A Le récit filmique

Puisant au départ dans ceux de la littérature, du théâtre ou des arts visuels, le cinéma a développés progressivement ses propres moyens de raconter des histoires, qui se sont complexifiés au fur et à mesure de son développement historique et technique. Ce cours entend étudier dans le détail les différents procédés et figures du récit cinématographique à travers la théorie générale du récit et l'étude de nombreuses œuvres filmiques. La question du récit au cinéma nous permettra également d'interroger les rapports entre scénario et mise en scène ainsi que les problématiques spécifiques posées – entre autres – par l'adaptation littéraire, l'improvisation, le cinéma expérimental et le documentaire.

Bibliographie

- David Bordwell, Kristin Thomson, *L'Art du film. Une introduction*, Bruxelles, De Boeck éditeur, 2000.
- André Gardies, *Le Récit filmique*, Paris, Hachette Supérieur, 1993
- André Gaudreault, François Jost, *Le Récit cinématographique* [1990], Armand Colin, 2017
- Marie Anne Guerin, *Le récit de cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, 2003

3LAS305A L'acteur au cinéma

Ce TD permettra d'aborder l'examen des principales notions clés liées à l'acteur de cinéma (persona, incarnation, sous jeu / sur jeu, star de cinéma, modèle ...) à travers l'analyse du jeu d'acteurs issus d'horizons divers ainsi que d'exercices de lecture de textes théoriques.

Bibliographie

- Amiel Vincent ; Farcy Gérard-Denis ; Lucet Sophie ; Sellier Geneviève (dir.), *Dictionnaire critique de l'acteur. Théâtre et cinéma,* Presses Universitaires de Rennes, 2012.
- Dyer Richard, *Stars*, British Film Institute, 1979. Traduction française : *Le Star-système hollywoodien*, L'Harmattan, 2004.
- Nacache Jacqueline, *L'Acteur de cinéma*, Nathan, 2003.
- Naremore James, *Acting in the cinema*, University of California Press, 1988. Traduction française : *Acteurs, Le jeu de l'acteur de cinéma*, Presses Universitaires de Rennes, 2014.

3LAS311A Scénario 2

Conçu comme une initiation à l'écriture scénaristique, cet atelier aborde la pratique de l'écriture qu'il s'agisse de se familiariser avec l'œuvre de commande, l'adaptation ou l'écriture originale. Caractérisation d'un personnage, intrigue, continuité dialoguée ou encore présentation d'un projet selon sa spécificité font l'objet d'exercices individuels ou collectifs tout au long du semestre. En parallèle d'une pratique régulière, nous aborderons le statut de l'auteur, les différents cadres d'exercice du métier, le contexte juridique des œuvres, les usages, un lexique de base.

Bibliographie

- *L'atelier du scénario* Anne Roche & Marie-Claude Taranger (éd. Armand Colin) Approche du scénario Dominique Parent-Altier (éd. Armand Colin)
- *Écrire un scénario* Michel Chion (éd. Cahiers du cinéma/INA)
- *Exercice du scénario* Jean -Claude Carrière, Pascal Bonitzer (éd.FEMIS)
- *L'anatomie du scénario* John Truby (éd. Nouveau Monde)

Back to ToC

3LAS307A Scripte/continuité fiction

Membre de l'équipe mise en scène, le/la scripte épaule le réalisateur tant en préparation (analyse du scénario et pré-minutage) qu'en tournage (en matière de découpage, de mise en scène et de jeu). Responsable de la cohérence du film, il/elle veille à faire assurer les justes raccords. Le TD vous permet également de compléter votre connaissance nécessaire des métiers, du vocabulaire du cinéma et des règles de découpage. Des exercices pratiques sur base d'un scénario existant vous feront passer en revue toutes les facettes du métier.

Bibliographie

- *La script girl*, Sylvette Bardot (Femis)
- *La scripte d'aujourd'hui*, Zoé Zurstrassen (Dujaric)
- *Le vocabulaire du cinéma*, Marie-Thérèse Journot (Armand Colin)
- *Leçons de mise en scène*, S.M. Eisenstein (Femis)...

Filmographie

- *La dame du lac* (R. Montgomery),
- *Le voyeur* (M. Powell),
- *La nuit américaine* (F. Truffaut),
- *Hunger* (S. McQueen)

Cinéma – Paris Nanterre – Troisième année

3LCI503A Économie du cinéma et de l'audiovisuel

Ce cours a pour objectif de présenter les grands enjeux relatifs à une approche économique de cette industrie si particulière qu'est le « septième art ». Nous détaillerons l'organisation de la filière cinématographique et audiovisuelle et le rôle de chacun de ses acteurs. Les différents métiers du secteur seront évoqués, au fil des étapes de la vie d'un film : production (montage financier, évaluation des coûts de production), distribution (en France et à l'étranger) et exploitation sur les différents marchés (salles, télévision, vidéo). Si nous détaillerons les spécificités du système de soutien au cinéma en France (actions du CNC), nous esquisserons quelques comparaisons internationales afin de situer la singularité du modèle français. Enfin, en retraçant les grandes évolutions récentes de la filière cinématographique, nous expliciterons les problématiques et les débats actuels du secteur (transition numérique, cachets des acteurs, rémunérations des techniciens).

Bibliographie

- Benghozi Pierre Jean, Delage Christian (dir.), *Une histoire économique du cinéma français. Regards francoP américains (1895P1995)*, Paris, L'Harmattan, 1997.
- Bonnell René, *La vingtPcinquième image – une économie de l'audiovisuel*, Paris, Gallimard, 2006.
- Creton Laurent, *L'Économie du cinéma en 50 fiches*, Paris, Nathan, « 128 », 2008.
- Creton Laurent, *Économie du cinéma, perspectives stratégiques*, Paris, Armand Colin, 2009.
- Forest Claude, *L'Argent du cinéma. Introduction à l'économie du septième art*, Paris, Belin, 2002.

3LCI502A Sociologie du cinéma et de l'audiovisuel

À la croisée des sociologies des publics, de la réception et des représentations, la sociologie du cinéma est une discipline singulière, dont ce cours explorera les principaux jalons. Nous exposerons les grands repères de la sociologie des publics (épistémologie, histoire, auteurs principaux) et interrogerons la spécificité des publics du cinéma. Nous présenterons le profil des publics du cinéma en France et l'évolution du cinéma comme fait social. Les questions de la réception et des représentations à l'œuvre dans les films seront traitées à travers plusieurs études de cas.

Back to ToC

Bibliographie

- Bordat Francis et Etcheverry Michel (dir.), *Cent ans d'aller au cinéma: le spectacle cinématographique aux États-Unis, 1896-1995*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, « Le spectaculaire », 1995.
- Esquenazi Jean-Pierre, *Sociologie des publics*, Paris, Éd. la Découverte, « Repères », 2003.
- Ethis Emmanuel, *Sociologie du cinéma et de ses publics*, Paris, A. Colin, « 128 », 2009.
- Jullier, Laurent et Leveratto, Jean-Marc, *Cinéphiles et cinéphilies: une histoire de la qualité cinématographique*, Paris, A. Colin, « Cinéma-arts visuels », 2010.
- Staiger Janet, *Media reception studies*, New York, New York University Press, 2005.

3LAM501A Théories et esthétiques du cinéma

Que nous apportent les théories du cinéma ? Que signifie précisément une approche « esthétique » des films ? Pourquoi certains réalisateurs ou certains critiques sont considérés comme des théoriciens quand d'autres ne le sont pas ? En quoi un film peut-il être un geste théorique ? Loin d'opposer la théorie et la pratique, ce cours a pour objectif de montrer comment l'une et l'autre s'appellent et se nourrissent mutuellement. Il est en effet courant de considérer la théorie et l'esthétique du cinéma comme le domaine réservé de ceux qui préfèrent regarder de loin, voire de haut, les productions cinématographiques. Une crainte souvent partagée est que l'abstraction théorique nous éloigne trop des œuvres et de ce qui fait notre plaisir de spectateur. Pourtant la théorie a accompagné le cinéma tout au long de son histoire et, d'une certaine manière, le cinéma en tant qu'art n'existe que d'avoir et d'être pensé. Il s'agit donc de comprendre en quoi la théorie et l'esthétique sont au cœur de la question cinématographique, c'est-à-dire pourquoi elles ne s'adressent pas seulement aux critiques ou penseurs du cinéma, mais d'abord à ses spectateurs ou à ceux qui veulent en faire. À partir de textes fondamentaux et d'analyses filmiques précises, seront ainsi abordées les questions de la nature de l'image cinématographique, du rapport au réel, des enjeux de la mise en scène, des pouvoirs du montage ou encore de la place faite au spectateur par le film.

Bibliographie

- Aumont, Jacques, Bergala, Alain, Marie, Michel, Vernet, Marc, *Esthétique du film*, Paris, Armand Colin, 2008
- Banda, Daniel et Moure, José, *Le Cinéma : naissance d'un art (1895-1920)*, Paris, Flammarion, 2008
- Banda Daniel et Moure, José, *Le Cinéma : l'art d'une civilisation (1920-1960),* Paris, Flammarion, 2011
- Cassetti, Francesco, *Les Théories du cinéma depuis 1945*, Paris, Armand Colin, 2005

3LAM504A Le cinéma classique français

Entre 1930 et 1960, des cinéastes pourtant fort différents ont réalisé un ensemble de films qui, en prise directe avec les événements mais aussi bien avec l'imaginaire de leur temps, ont dessiné les contours d'une identité culturelle, dans laquelle nous puisons, aujourd'hui encore, la matière de notre histoire et celle de nos rêves. Nous nous intéresserons plus particulièrement à deux de ces cinéastes, Jean Renoir et Marcel Carné, qui ont, chacun à leur manière, contribué à la constitution de cette « école française ».

Bibliographie

- Billard Pierre, *L'Age classique du cinéma français*, Paris, Flammarion, 1995.
- Carné Marcel, *La Vie à belles dents*, Paris, Belfond, 1989.
- Renoir Jean, *Ma vie et mes films,* Paris, Flammarion, 1974.
- Turk Edward Baron, *Marcel Carné et l'âge d'or du cinéma français*, 1929-1945, Paris, L'Harmattan, 2002.
- Bazin André, *Jean Renoir*, Paris, Ivrea, 2005.

Back to ToC

3LAM505A Le Cinéma classique hollywoodien

Ce cours s'intéressera au cinéma classique hollywoodien, selon une approche à la fois esthétique, historique et socioculturelle. Il s'agira dans ce cours, notamment grâce à de nombreux extraits et analyses, d'appréhender la notion de classicisme hollywoodien, de la création au déclin des studios (de la fin des années 1910 aux années 1960). Les douze cours du semestre s'organiseront en séquences autour de points précis de cette période extrêmement riche de l'histoire du cinéma. On abordera en particulier la question du Code (son histoire, sa légende, ses conséquences), la question des studios, la question des genres cinématographiques, la question de la réception critique de ce cinéma, en particulier en France

Bibliographie

- David BORDWELL, Janet STAIGER, Kristin THOMPSON, *The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960*, London: Routledge and Kegan Paul; New York: Columbia University Press, 1985.
- Jean-Loup BOURGET, *Hollywood, La norme et la marge*, Paris, Armand Colin, 2005.
- Jacqueline NACACHE, *Le Film hollywoodien classique*, Paris, Nathan, coll. "128", 1995.

3LAM506A Cinémas extra-européens

Ce cours se propose comme une introduction à l'étude des cinémas extra-européens. Dans un premier temps, on s'interrogera sur le champ recouvert par la notion et sur le positionnement de ces cinématographies par rapport aux cinématographies plus hégémoniques (européennes et états-unienne). Puis, il s'agira d'explorer ces cinémas dans leur diversité culturelle, esthétique et institutionnelle à partir d'études de cas replacés dans leur contexte historique. Enfin, on placera la focale d'analyse de façon plus approfondie sur les cinémas autochtones (*indigenous cinema* ou *fourth cinema*), c'est-à-dire les productions audiovisuelles de représentants des peuples autochtones, en engageant une réflexion sur le concept de « souveraineté visuelle » et autour de la question essentielle « qui filme qui ? »

Bibliographie

- Anne Kerlan, *Hollywood à Shanghai. L'épopée des studios de la Lianhua, 1930-1948*, Rennes, PUR, 2015
- Cloé Drieu, *Fictions nationales. Cinéma, empire et nation en Ouzbékistan (1919-1937),* Paris, Karthala, 2013
- Octavio Getino, Fernando Solanas, "Toward a Third Cinema", *Tricontinental*, n° 14, octobre 1969, pp. 107--132
- Ignacio Del Valle Dávila, *Le nouveau cinéma latino-américain (1960-1974),* Rennes, PUR, 2017
- Barry Barclay, « Celebrating Fourth Cinema », *Illusions*, n° 35, hiver 2003, pp. 7-11
- Houston Wood, *Native Features. Indigenous Films From Around the World*, New York, Continuum International, 2008
- Lee Schweninger, *Imagic Moments: Indigenous North American Film*, Athens, University of Georgia Press, 2013

3LCI507A Analyses et interprétations

Ce cours n'est pas simplement un cours de pratique de l'analyse filmique : non qu'on ne s'y essaie pas à l'analyse, bien sûr, mais l'idée est plus fondamentalement de spéculer sur le geste analytique et les modalités de l'interprétation, *tout en se livrant à l'analyse d'extraits singuliers*. Ainsi, après s'être demandé en quoi consiste et comment s'effectue concrètement un geste analytique, on s'attachera à quelques problèmes faussement simples, parmi lesquels : jusqu'à quel point un film appartient-il à son temps ? quelles peuvent-être les visées de l'analyse filmique ? comment articuler éléments analytiques et propositions théoriques ?

3LCI508A Images, médias, numérique

Jusqu'à quel point peut-on dire, d'une image, qu'elle relève *exclusivement* du cinéma, de la photographie ou de la peinture ? Pour réfléchir sur l'interaction entre différents médiums au sein de l'œuvre d'image, ainsi que sur la catégorie même de médium, ce cours s'appuiera sur un corpus composite mêlant « cinéaste-tout-court » (Jean Renoir, George. A Romero), cinéaste-photographe (Raymond Depardon), photographe soucieux de peinture (Georges Rousse) ou soucieux de cinéma (Duane Michals), ou encore, artiste travaillant selon les moyens du cinéma, dans la perspective du pictural (Mark Lewis).

Back to ToC

Bibliographie

- KRAUSS Rosalind E., « Reinventing the medium » in *Critical Inquiry*, Volume 25, n°2, winter 1999.

3LCI509A Photographie numérique

Ce TD pratique permet de faire un apprentissage de la photographie numérique par la prise de vues, la retouche et le montage d'images. Il sera associé à un projet photographique lié au spectacle. Les étudiants sont amenés à travailler avec un appareil photographique afin de travailler sur leurs propres fichiers numériques. Une approche des logiciels et de leurs utilisations sera étudiée.

3LCI510A Programmation 1

Ce TD est un atelier pratiqué destiné à initier aux principes de la programmation culturelle. Il l'envisage d'abord sous l'angle théorique (droits de projection, contraintes techniques et commerciales, présentation du système de distribution français...) et favorise la rencontre de professionnels (distribution, exploitation, communication). Le TD engage très vite les étudiants, répartis en équipes, dans la construction d'un projet collectif : la création du festival Ciné-Rebelle en partenariat avec des salles de cinéma.

3LCI511A Scénario 4 : Écrire pour la télévision

Dans ce TD nous nous intéresserons au genre de la série. A partir d'exemples pris dans la fiction française et internationale, nous analyserons les particularités induites par l'écriture de série en termes de construction de personnages et d'intrigues. Ils seront amenés à appliquer ces techniques à travers la création d'une bible de série de format court (concept, personnages, arches narratives).

Premier semestre – Années précédentes : Théâtre

Théâtre – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Première année

T1MA02 Atelier du spectateur : dramaturgie et représentation 1

Ce cours articule deux approches complémentaires du théâtre : la lecture de textes, conçus comme supports ou matériaux de représentation et non comme objets seulement littéraires, et l'étude de spectacles, issus en priorité de ces textes. Ce va-et-vient permet de se situer au plus près de la création contemporaine, dans toute la variété des formes qu'elle propose, et les différents langages rencontrés (dramatique, scénique, physique, etc.) incitent à la production de discours analytiques, tant à l'oral qu'à l'écrit, qui les repensent et leur font pour ainsi dire écho. Le cours est ainsi l'occasion, également, d'une première approche, en contexte, des notions fondamentales de dramaturgie et d'analyse de la représentation. Les textes et les spectacles varient selon le choix effectué par les enseignants des différents groupes. L'assistance aux spectacles est obligatoire, des places sont réservées pour les étudiants de chaque groupe.

T1MA04 Approche pratique de la scène

Chaque atelier propose une découverte du plateau et de ses enjeux par une initiation au travail du corps de l'acteur dans l'espace. Le travail pourra se tourner vers les techniques du jeu, de la danse, du masque, de la marionnette ou du clown en fonction des intervenants.

Un atelier à prendre au choix :

Le verbe incarné...

Le travail s'organisera autour de la confrontation avec le texte. Comment habiter la parole du personnage? Comment incarner le discours? Comment définir l'espace nécessaire, à l'intérieur de l'interprète et sur le plateau, pour que le texte parvienne au spectateur ? Nous chercherons ensemble cet espace qui permet le verbe théâtral.

Dramaturgies d'ailleurs

Cet atelier vise à explorer les dramaturgies contemporaines qui nous viennent essentiellement des pays africains, caribéens et sud américains. À travers le jeu et la mise en pratique des textes, (lecture, analyse et mise en jeu par groupes de travail), nous devrons essayer de placer ces œuvres dans leur contexte socio-politique et culturel. Il s'agit de rendre les élèves plus curieux et attentifs à d'autres théâtralités, les sensibiliser à des nouvelles formes, des nouveaux rythmes et musicalités et à des univers très éloignés de la majorité du théâtre qui se crée en Europe. Comment approcher des langues aussi complexes que celles de José Pliya, Kagni Alem, Maïmouna Gueye, Koulsy Lamko, Rodrigue Norman ou Barney Simon ? Comment toucher à l'essence de scènes qui nous semblent à mille lieux de l'univers qui nous entoure? Comment s'emparer de textes et de réalités aussi lointaines et difficiles pour parler du monde.

Le corps de l'acteur

L'atelier se propose d'explorer le langage du corps comme outil essentiel du travail de l'acteur, du danseur et du performer. Maîtriser, à travers le training, les notions d'espace, de rythme et la capacité d'habiter son corps, permet d'atteindre la dimension de la liberté et de l'autonomie de travail (techniques de Feldenkrais, Qi-Gong et Danse Contact).Durant ces cours, la recherche s'orientera sur le mouvement et toutes ses liaisons avec l'espace, les objets, le souffle et la voix, dans leur dimension chorale autant qu'individuelle. L'objectif principal est l'élaboration d'une méthode de travail en vue du développement d'un projet et d'un univers personnels.

Back to ToC

Retour sur l'héritage pédagogique d'Antoine Vitez

La Méthode des actions physiques simples de Stanislavski a fortement inspiré Antoine Vitez, et donné une direction à sa pratique théâtrale. Les Écrits sur le théâtre I – L'École (Paris, P.O.L, 1994) témoignent partiellement de son parcours de pédagogue : le compte-rendu de ses cours au jour le jour et ses réflexions sur le sens à donner à l'enseignement du théâtre. En nous inspirant des nombreux exercices qu'il a inventoriés, notamment à partir des grandes scènes du répertoire classique français et étranger (de Sophocle à Guyotat, pour n'oublier personne), nous souhaitons proposer un atelier qui s'inspire de sa démarche, non pour ressusciter des classes dont nous garderions la nostalgie dans une admiration tétanisante, mais pour éprouver sur le plateau ce que la pratique de Vitez nous inspire encore aujourd'hui. Nous nous appliquerons notamment à vérifier cette certitude qui fut la sienne, que l'école de théâtre ne doit pas chercher à apprendre à jouer des rôles mais au contraire à apprendre à être acteur. L'atelier que nous imaginons consistera en un va-et-vient entre un travail dramaturgique sur l'œuvre et sa réalisation scénique, en multipliant sans a priori tous les possibles de la scène. L'imagination et l'esprit critique de chacun seront mis à contribution dans ce travail interactif. En leur temps, les élèves de Louis Jouvet ont rendu compte quotidiennement de sa classe au Conservatoire (1939-40). Dans cette idée, nous inviterons les étudiants à livrer leurs commentaires sur un blog dont la synthèse hebdomadaire enrichira nos pistes de travail.

Découverte de la pantomime

De Stanislavski à Strehler, la pantomime a joué un rôle important dans le travail d'un petit groupe de metteurs en scène européens : ceux qui pensaient aussi bien à la formation d'une nouvelle génération de comédiens qu'à la conception d'une nouvelle esthétique scénique. Cette importance relève peut-être du caractère unique de la pantomime. Etant la seule forme de théâtre occidental qui se passe de la parole, la pantomime apprend au comédien un certain nombre de principes incontournable pour toutes les formes narratives. Ce sont ces principes que cet atelier se proposer de découvrir.

Travail corporel et approche du clown

Cet atelier est centré sur le travail du clown, c'est-à-dire un travail sur la présence, sur les gestes et expressions spontanés, propres à chacun, que l'acteur parvient à mettre en valeur en en prenant conscience et en jouant avec. Ce travail repose sur un échauffement corporel nourri, qui place l'acteur dans un état de jeu, de disponibilité et d'ouverture ; il doit être en mesure d'écouter tout ce qui le traverse, de le recevoir et de l'extérioriser. Nous explorons toute la gamme des états et émotions possibles, pour leur donner une place de plus en plus grande dans le corps et la voix, pour qu'ils touchent le public. S'ensuivent divers exercices et improvisations qui permettent peu à peu à chaque clown de construire son univers, sa silhouette, sa musique, sa forme en définitive, mais une forme toujours en contact avec une source vive qui est la sensibilité de l'acteur.

Du texte au plateau : les processus de la mise en scène

L'atelier prendra la forme d'un workshop au cours duquel les élèves, par petits groupes, seront amenés à proposer des micro-maquettes d'extraits de pièces choisis ensemble. Dans cet atelier les élèves seront tour à tour acteurs et metteurs en scène. Nous questionnerons ensemble le passage du texte lu au texte joué : de la table au plateau, de l'analyse dramaturgique à l'interprétation, de l'écrit à l'ébauche de mise en scène. Pour qui est davantage habitué à une posture de spectateur ou d'interprète, faire l'expérience de la mise en scène est une manière active et stimulante de questionner notre pratique. Elle permet de se confronter à quelques grandes questions soulevées par les écritures classiques et contemporaines : le degré d'incarnation du personnage, le rapport entre l'action et le récit, les formes dialoguées et les formes chorales, les contrastes de genre et les bascules du tragique au comique... Le passage du côté de la mise en scène donne aussi l'occasion de s'initier aux enjeux de la scène contemporaine et de comprendre de l'intérieur un processus de création. Comment choisir un axe dramaturgique fort et s'y tenir? Cherche-t-on à produire l'illusion et la captation du spectateur ou au contraire une mise à distance? Comment développer un imaginaire et un langage personnels tout en restant au service des textes ?

Back to ToC

Action

Il s'agira de développer l'instinct créatif en proposant un espace de réflexion, de recherche et d'interrogation. Le rythme, les sonorités, les gestes, seront explorés au travers d'exercices collectifs et individuels pour permettre aux « acteurs » de mettre en évidence leurs capacités d'expression. Trois axes : prise de parole à partir d'un court texte de leur choix (article de journal ,chanson , poème...), à travers lequel les étudiants éprouveront intimement leur rapport aux mots, à une audience, à leurs émotionsti travail technique ensuite (exercices d'improvisation, travail sur l'énergie vocale, sur le souffle...), dans le but de développer la mémoire, leur sens de l'observation et donc de prendre « conscience » de ce qu'est l'acte d'être en scène ; enfin mise en pratique de scènes tirées de pièces de théâtre d'auteurs tels que Ionesco, Shakespeare, Brecht, Falk Richter, Marion Aubert , Eugène Durif...

Théâtre – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Deuxième année

T3MA02 Dramaturgies : évolution et analyse

L'histoire du texte de théâtre du XVIIe siècle à nos jours, à partir de considérations linguistiques, rhétoriques et poétiques permettant une analyse dramaturgique qui prenne en compte à la fois le contexte culturel de l'écriture et la réception actuelle des œuvres.

Un cours au choix :

Une dramaturgie de l'hybridation : les « grandes » comédies de Molière

Ce cours proposera une lecture dramaturgique des « grandes » comédies de Molière (en particulier Tartuffe, Dom Juan et Le Misanthrope) à travers l'étude des contraintes de composition auxquelles elles étaient soumises, en particulier les conventions théâtrales. Il s'agira ainsi de déplacer le regard critique, qui depuis la fin du XVIIe siècle et l'invention de la « comédie de caractère » tend à se focaliser exclusivement sur le message et les visées des pièces, comme si Molière avait travaillé dans une parfaite liberté d'écriture. On portera donc une attention particulière aux contraintes nées du contexte de création, en particulier aux forces et aux faiblesses de la troupe du Palais-Royal, à l'existence de rôles-types et de séquences conventionnelles attachées à chaque genre dramatique, aux attentes du public et aux logiques de carrière de Molière et de ses comédiens. On verra ainsi que, loin de paralyser la création, la combinaison de ces contraintes a permis à Molière de développer une esthétique nouvelle fondée sur un procédé d'hybridation entre comédie et tragicomédie.

La dramaturgie romantique : du texte à la scène

La naissance du romantisme détermine un renouvellement en profondeur de la poétique. Les dramaturges théorisent leur propre pratique théâtrale, interrogeant les frontières fragiles des genres et le clivage entre les publics. Le cours retracera l'histoire du romantisme au théâtre, en prenant appui sur plusieurs drames de Dumas, Hugo, Vigny, Musset. La réception critique et parodique de ces drames ainsi que les mises en scène passées ou contemporaines retiendront particulièrement notre attention.

Les « comédies de comédiens », du baroque au rococo (XVIIe-XVIIIe siècles)

Les « comédies de comédiens » partagent la caractéristique commune de tendre un miroir à l'activité dramatique et d'en reconstruire une image au sein de fictions métathéâtrales qui mettent en scène des personnages dont la profession est d'être acteur de théâtre. Entre mythe et réalité, ces pièces témoignent d'enjeux relatifs au contexte historique de leur création (statut moral, politique et religieux des comédiens notamment) mais soulèvent aussi des questions d'ordre esthétique (sur la conception du jeu de l'acteur ou la fabrique de l'illusion théâtrale par exemple). À travers l'étude dramaturgique de ces pièces qui privilégient les formes du théâtre sur le théâtre et de la mise en abyme, nous nous demanderons quelle image le théâtre reflète de lui-même, du baroque au rococo.

Back to ToC

Dialectiques et actualité de l'être et du paraître sur la scène française au XVIIe siècle
Il s'agira d'étudier et de confronter différents traitements dramaturgiques des enjeux de l'ostentation et de la dissimulation, de la dialectique rhétorique et spectaculaire de l'intime et de l'extime, du voile et de la monstration — aussi bien dans le champ de la comédie que dans celui de la tragédie — afin de nous interroger sur la ou les façon(s) dont le texte théâtral classique met en jeu les notions d'être et de paraître, et la manière dont ces questions peuvent être traitées aujourd'hui. Suivant cette perspective, ce cours propose d'analyser quatre grands textes du XVIIe siècle, ainsi que des exemples de travail contemporain dont ils ont fait l'objet, à partir d'extraits audiovisuels : Le Misanthrope de Molière et sa mise en scène par Stéphane Braunschweigti L'Illusion comique de Corneille et son adaptation cinématographique par Michael A. Goorjian ; Médée de Corneille et sa mise en scène par Paulo Correia ; Bérénice de Racine et sa réécriture filmique par Marguerite Duras.
Le théâtre vu par les didascalies
Qu'appelle-t-on « didascalies » ? Au regard de l'histoire du théâtre, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. En partant du théâtre antique qui n'en avait quasiment pas, en passant par le théâtre du XVIIIe siècle qui généralise leur usage, jusqu'à certaines écritures contemporaines qui rendent poreuse leur frontière avec les répliques, on cherchera d'abord à cerner ce qui fait la spécificité de ce texte particulier, censé assurer le passage de la lecture à la représentation. L'enjeu de ce cours sera de montrer comment les didascalies rattachent – ou au contraire arrachent – le texte à une conception dramaturgique propre. Nous verrons, par exemple, comment elles se modifient lorsqu'il s'agit de créer un nouveau théâtre. Il ne s'agira pas tant de faire une histoire des didascalies qu'une histoire du théâtre vu par les didascalies.
Figures de l'invisible et du merveilleux dans le théâtre jeune public contemporain
Que ce soit dans la structure dramaturgique ou au travers de personnages spectraux, fantomatiques, monstrueux ou surnaturels, l'invisible joue un grand rôle dans le théâtre jeune public. Si ces figures s'inscrivent dans la tradition des contes et des féeries, les auteurs contemporains ont su leur redonner vie en leur dessinant un statut nouveau qui dépasse ce que l'on considère comme la matrice poétique de l'enfance. Nous nous interrogerons d'abord sur la question de ce merveilleux de l'invisible au fil d'une approche historique, puis nous aborderons les textes contemporains de Nathalie Papin, Fabrice Melquiot, Karin Serres, Stéphane Jaubertie, Françoise Pillet... Dans un moment de désenchantement du monde, ce cours cherchera à analyser et peut-être fonder les modalités dramatiques d'un merveilleux d'aujourd'hui
L'invention du « drame moderne »
Ce cours explorera les conséquences dramaturgiques du resserrement impliqué par le triomphe puis l'implosion discrète de la forme « dramatique » (conçue comme mise au pas des pulsions « épiques » du théâtre). Il proposera notamment de relire l'émergence de la tragédie classique puis du drame bourgeois à la lumière de cette dualité. Une ouverture à différentes expressions plus récentes de cette dernière sera également proposée. Il est important de poursuivre les lectures entamées en première année et de lire le plus grand nombre possible de pièces «classiques», de Corneille à Koltès en passant par Hugo, Maeterlinck ou Beckett. Il est demandé par ailleurs d'aller voir un maximum de mises en scène d'œuvres dramatiques des XIXe et XXe siècles.

T3MA04 Poétiques de la scène
En prise directe sur les formes scéniques contemporaines, ce cours vise à approfondir l'analyse du spectacle. Selon le groupe et l'enseignant, il sera organisé sous la forme d'un panorama représentatif des tendances actuelles ou s'articulera autour d'une ou plusieurs thématiques esthétiques. L'assistance aux spectacles est obligatoire.

Back to ToC

T3ST21 Ateliers de pratique théâtrale 1

Ces ateliers abordent diverses pratiques de la scène : jeu, mise en scène, lecture, scénographie, création lumières, décor, vidéo… et sont pris en charge par des artistes et praticiens professionnels.

Un atelier au choix :

Atelier de scénographie : l'espace porteur de sens (

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser l'étudiant au langage de l'espace scénique grâce à l'étude du sens d'une image, d'un mot, d'une phrase, puis d'un court texte théâtral. A travers la réalisation de maquettes volume, nous tenterons d'aborder la scénographie de manière ludique et expérimentale, en évoquant le frottement abstrait/ concret par une réflexion sur l'espace de jeu du plateau. Les étudiants devront notamment questionner la dimension spectaculaire de l'espace, même minimaliste, le rapport au public dit « rapport scène/salle », la notion de coulisse du « champs/hors-champs » et les artifices que permet l'utilisation de la machinerie théâtrale. L'atelier donnera également lieu, en complément des maquettes, à la réalisation d'un cahier de recherches riche en croquis et dessins.

Avec Antonin Artaud

Par-delà l'image que l'on peut se faire du personnage, lire, écouter la parole d'Artaud. Il nous faudra retrouver cette parole écrite sous la dictée du corps ; retrouver le geste créateur, la posture, l'espace d'où le corps et la langue se régénèrent. C'est une palpitation émotive — un mouvement, un rythme, une onde, une vibration, des résonances...

Nature / cultures / parole / en avant la musique...

Dans le cadre de cet atelier, on proposera de travailler sur le récit et le conte, avec des textes centrés cette année sur la nature et mettant en scène des animaux. Et nous savons évidemment qu'à travers ces figures animales, c'est aussi de nous qu'il s'agit. Travail sur la parole, le corps pour imaginer des mises en scènes collectives et créer des moments de théâtre. La matière musicale aura toute sa place puisqu'il s'agira dans un second temps d'imaginer pour chacune de ces fables d'Afrique, d'Asie ou de France proposées en début de cycle, un univers sonore. Avec des instruments ou juste des objets, nous inventerons comme des orchestres imaginaires pour accompagner et nourrir les acteurs et leurs mots.

La langue au théâtre : combats de scènes, l'Histoire en scène.

Une langue est un corps humain, social, historique. En travaillant sur Combat de nègre et de chiens et Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès ainsi que sur Topdog/Underdog de Suzan-Lori Parks, nous appréhenderons en quoi ces écritures de théâtre sont chevillées à un contexte politique de sociétés post-coloniales ou post-esclavagistes tout en restant profondément ancrées dans la scène. Ces écritures font le récit de ce qui n'a pas encore trouvé d'énonciation objective dans le champ social. Alors pourquoi leur théâtre n'est pas de l'ordre de la militance alors que les questions qu'il soulève le sont dans l'espace publique ? Quelle poétique permet cette invention ? Quel combat se joue ? Quelle langue est parlée ?

Back to ToC

Théâtre – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Troisième année

T5MA01 Le geste artistique aujourd'hui : écriture et scène

Ce cours, conçu en lien étroit avec la création contemporaine, explorera les façons dont le spectacle vivant s'invente à l'heure actuelle dans le renouvellement des formes. Il s'agira de faire émerger ces gestes singuliers, ces dynamiques de création qui signent une pratique artistique d'aujourd'hui. Le cours est conçu en deux volets : au premier semestre, il aborde plus particulièrement les questions liées aux écritures contemporaines (de l'écriture dramatique à l'écriture dite de plateau), aux créations scéniques d'aujourd'hui, aux collectifs d'acteurs.

Un cours au choix :

Réinvention des figures bibliques

À travers un corpus d'œuvres textuelles et scéniques, nous nous attacherons dans ce cours à débusquer, dans les textes et spectacles contemporains, la marque laissée par la culture religieuse judéo-chrétienne et ses rites, à comprendre comment les auteurs se réapproprient les symboles bibliques et dans quel but. Quels sont les épisodes les plus présents, peut-on entrevoir des effets de mode, des logiques d'époque ? Que faire de l'exemplarité inhérente à ces modèles dans l'univers contemporain ? Comment les auteurs s'emparent-ils de ces figures, et, surtout, qu'investissent-ils dans ces modèles des problématiques contemporaines ?

Écritures et pratiques scéniques transversales dans les pays du Sud (Grèce, Italie, Espagne, Portugal et Amérique Latine)

Cet enseignement se propose d'explorer « le geste d'écriture transversale » dans le théâtre contemporain, autrement dit ces écritures d'auteurs/metteurs en scène/acteurs/performeurs qui recouvrent plusieurs domaines et techniques, voire plusieurs langages. À partir d'exemples précis – d'extraits de pièces et de spectacles – il s'agira de penser l'articulation du texte à la scène, de comprendre leur relation dialectique, souvent conflictuelle, et de questionner les nouvelles possibilités de la création théâtrale. On accordera une place particulière aux écritures et aux pratiques scéniques contemporaines d'Amérique latine.

L'opéra contemporain et les nouvelles écritures lyriques

Ce cours s'adresse à des étudiants intrigués par l'opéra contemporain ou curieux de le découvrir. Il n'exige aucune connaissance musicale préalable. Il propose une réflexion formelle sur les dernières créations lyriques. Nous prendrons le temps de saisir les enjeux musicaux et scéniques de l'opéra contemporain à travers cette œuvre majeure du répertoire du XXe siècle qu'est Die Soldaten (Les Soldats) de B.A. Zimmermann (1965). Une fois le cadre esthétique de ce genre posé et la relation musique/scène abordée, il s'agira d'explorer ensemble les dernières créations musico-scéniques. Comment interpréter ces nouvelles écritures ? Assistons-nous à l'émergence de formes lyriques nouvelles ? Seront étudiés, entre autres, le théâtre musical avec Luna Park de G. Aperghis, C(h)oeurs d'Alain Platel –expérience scénique sur des extraits pour chœurs de Verdi et Wagner – et la dernière création lyrique de Joël Pommerat, Au monde (musique de P. Boesmans). Les étudiants doivent assister au minimum à deux spectacles de la saison théâtrale : Shell Shock, oratorio dansé d'après les textes de Nick Cave, chorégraphie et mise en scène de Sidi Larbi Cherkaoui (Bruxelles, Théâtre royal de La Monnaie / Die Munt) ; Mimi de Frédéric Verrières, librement adapté de La Bohème de G. Puccini, mise en scène de Guillaume Vincent (Théâtre des Bouffes du Nord) ; Le Sacre du Printemps d'Igor Stravinski, adaptation et mise en scène de Romeo Castellucci (Théâtre de la Villette). Des places ont été réservées pour ces deux derniers spectacles et peuvent être achetées à la billetterie de l'Université ; la réservation pour la représentation du 2 novembre de Shell Shock sera effectuée en fonction du nombre de participants.

Back to ToC

Les collectifs d'acteurs

Ce cours se propose de questionner le travail des « acteurs créateurs » au sein de compagnies constituées en collectifs. Nous verrons d'abord comment on peut penser le collectif par rapport à la notion de troupe ou d'ensemble et à quels moments de l'histoire correspondent certaines grandes aventures collectives. A quelle nécessité répondent ces collectifs ? Dans quel rapport au jeu, au texte et au metteur en scène ? Pourquoi et comment les jeunes collectifs d'aujourd'hui – Julien Gosselin, Julie Deliquet par exemple – mais aussi plus anciens comme Les Possédés ou la compagnie D'ores et déjà de Sylvain Creuzevault, voire les tg STAN répondent-ils à un besoin de créer collectivement, dans une recherche singulière et à une époque particulière de l'économie du spectacle vivant ? Comment la fonction du directeur d'acteur est-elle assumée aujourd'hui ? Par quels jeux de plateau le travail progresse-t-il ? Comment le spectateur est-il invité à porter un autre regard sur l'art des acteurs en scène ?

L'esthétique du choc

L'originalité de certaines formes artistiques est de travailler sur la brèche entre le réel et le théâtral, le représenté et l'immédiat, l'illusion et l'événement présentés sans médiation sur la scène. Or, l'une des formes particulières de l'émergence du réel sur le plateau est celle qui touche la présentation de scènes violentes ou extrêmes dont il est aisé de repérer la présence car elles font choc. Ces scènes programmées font soudain sortir l'art, et tout particulièrement le théâtre, de son cadrage théâtral pour créer sur scène l'événement, voire le spectaculaire, suscitant une performativité qui s'accompagne d'un sentiment de présence extrême identique à celui qu'il est possible d'expérimenter face à un événement réel. En quoi ces scènes qui font choc (déclinées sous de multiples formes) dans la création contemporaine sont-elles le reflet d'un mal être du théâtre dont les metteurs en scène se font l'écho ? Comment donnent- elles naissance à de nouvelles formes d'écritures scéniques ? En quoi cette tendance est-elle l'expression de la perte de l'aura de l'œuvre, comme l'affirmait W. Benjamin ? Telles sont quelques unes des questions que nous nous poserons au travers de différents spectacles.

Scénographies d'aujourd'hui

Les questions de scénographie travaillent activement le paysage de la création contemporaine. L'approche actuelle connaît une remise en cause de la définition de leurs prérogatives et de leurs applications. La scénographie ne se définit plus par une conséquence exclusive du théâtre et remet en cause son processus de création dans le geste entier de celui du spectacle, précédant parfois l'écriture textuelle ou inventant même sa propre écriture. Nous interrogerons la place de la scénographie à travers ce regard contemporain et la remise en perspective que ces nouveaux enjeux suscitent. L'une des dynamiques de travail portera sur la relation de la scénographie aux systèmes de représentation. Elle croisera la création théâtrale bien sûr mais aussi cinématographique, picturale, photographique, etc.

Techno-esthétique : théorie et pratique

L'objectif de ce cours est d'engager une discussion sur les enjeux esthétiques des dispositifs technologiques présents dans l'écriture dramaturgique et sur la scène. Nous interrogerons la relation entre la fonctionnalité d'un dispositif technique et sa dimension esthétique du point de vue de la création contemporaine. Le corpus est constitué d'œuvres théoriques, philosophiques et artistiques afin d'encourager les étudiants à considérer l'impact des technologies sur notre perception du sensible et à examiner l'évolution des dispositifs de médiation dans le spectacle vivant.

Back to ToC

T5MA02 Histoire et esthétique des arts de la scène 1

Ce cours adopte un point de vue historique pour approfondir des problématiques esthétiques, liées au théâtre depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Cette approche ancre des questions esthétiques dans l'histoire des formes théâtrales et des pratiques scéniques, ainsi que dans les contextes de leur émergence.

Un cours au choix :

Galants et ingénues : comédies de l'amour à la période moderne (XVIe-XVIIe s.)

Avec la généralisation de l'emploi des femmes sur scène, le théâtre européen moderne connaît une inflation des sujets amoureux. Ce cours étudie les différentes façons dont l'amour, le désir, le sentiment, la sexualité ou le mariage, ont pu faire des sujets de comédie. Cela permettra de comprendre comment sont construits les rôles de jeunes premiers/premières et de réfléchir aux façons de jouer la tension entre rire et sentimentalité.

Programme indicatif :

- W. Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien ;
- P. Corneille, La Place royale ;
- Molière, L'École des femmes.

Phèdre et ses avatars : métamorphoses d'un mythe, évolutions d'un genre

Des origines grecques du genre tragique à la tragédie racinienne, jusqu'à l'opéra français du premier XVIIIe siècle et au miroir déformant que lui tendent les parodies foraines, ce cours propose de suivre les différentes réalisations dramatiques traitant du mythe de Phèdre. Ce parcours permettra d'interroger les évolutions du genre tragique dont les codes et normes se redéfinissent, parfois au cours d'épisodes polémiques.

Œuvres au programme (édition au choix) :

- Euripide, Hippolyte porte-couronne ;
- Sénèque, Phèdre ;
- Garnier, Hippolyte ;
- Racine, Phèdre ;
- Pellegrin, Hippolyte et Aricie (livret de l'opéra de Rameau, distribué en cours) ;
- Riccoboni, Hippolyte et Aricie (parodie de l'opéra de Rameau, distribuée en cours).

Esthétique(s) de la vengeance de l'Antiquité au XVIe siècle

Ce cours propose d'étudier l'histoire et l'évolution des enjeux esthétiques de l'héroïsme criminel, à travers la question de la représentation de la vengeance sur la scène théâtrale occidentale de l'Antiquité grecque au XVIIème siècle français. L'approche historique se verra doublée d'un questionnement éthique portant sur les problèmes liés à l'esthétique du mal et la rhétorique criminelle. Une telle réflexion sur le spectacle de l'acte vindicatif nous engagera à la fois à préciser les pratiques scéniques de différentes périodes historiques en matière de représentation du crime, mais également à interroger leur rapport aux notions d'individu et de personnage.

Bibliographie:

- *L'Orestie* d'Eschyleti
- *Thyeste* de Sénèqueti
- *Hamlet* de Shakespeareti
- *Médée* de Corneille.

Histoire et esthétique du costume de scène

L'étude du costume de scène par l'intermédiaire de l'ethnologie et l'anthropologie, permet d'aborder l'histoire du théâtre et des spectacles de façon originale : il est tenu compte des savoir-faire mis en action et édictés pas les besoins du pouvoir en place et des usages. La naissance du costume de scène et son évolution sont liées à la législation qui édicte ce que l'on peut montrer ou non du corps des acteurs, laquelle construit ainsi l'allure générale d'une période donnée ainsi que la vision de l'Autre qui en découle. Sur une amplitude temporelle large, nous aborderons ainsi les transformations du costume de scène en privilégiant les savoirs liés aux archives des artisans.

Back to ToC

Le théâtre romain et ses ombres

Quand en 1932 Antonin Artaud assiste à une représentation de Médée de Sénèque, il découvre alors « le plus grand auteur tragique de l'histoire », et met fin à un long oubli qui frappe, au-delà de la tragédie, tout le théâtre romain depuis l'époque classique. Ce cours invite à la redécouverte de ce théâtre, tragique et comique. Il s'agira dans un premier temps d'étudier le théâtre romain en ne le considérant ni comme une imitation maladroite du théâtre grec, ni comme une simple préfiguration du théâtre classique, mais comme un théâtre rituel, codifié et musical. Dans une optique anthropologique et dramaturgique, les textes seront lus en fonction du spectacle auquel ils étaient destinés. Puis, dans un second temps, en étudiant l'influence et la postérité de ce théâtre dans l'histoire du théâtre (Plaute et Molière, Térence et Diderot, Sénèque et Shakespeare...) et sur la scène contemporaine, on étudiera la façon dont ces auteurs romains ont fini par représenter en soi des modèles poétiques.

Théâtres du Moyen Age et de la Renaissance

Ce cours vise à faire découvrir les activités dramatiques — jeu, mise en scène, types de rôles — en France, du XIIIe au XVIe siècle. L'essentiel des travaux dirigés sera consacré à des textes et documents distribués et commentés à chaque séance. Des textes répondant au modèle de chacune des grandes formes «canoniques» du Moyen Age (mystère, farce, moralité, sottie...) seront étudiés, ainsi que les processus de composition et d'exécution des oeuvres, et également le rapport entre écriture et oralité.

Bibliographie:

- D. Smith, G. Parussa, O. Halévy, *Le Théâtre français du Moyen Age et de la Renaissance, XIIe - XVIe siècle*, Paris, Editions L'avant-scène théâtre, 2014 ;
- *Théâtres du Moyen Age, textes, images et performances*, in *Médiévales*, n°59 (2010), p. 5-125.
- La Farce de Maître Pathelin, La Farce de Maître Mimin, Collection Libretti – Le Livre de Poche, 2008.

Espace et scénographie : approche historique

Conçu comme un approfondissement des connaissances esthétiques (lieux du spectacle, théâtre élisabéthain, scène à l'italienne, modèles et évolution du rapport scène/salle, etc.) déjà acquises et des réflexions déjà menées à propos de la scénographie, le cours comportera une partie de rappels historiques qui permettront également une analyse approfondie de spectacles et de scénographies contemporaines (spectacles de la saison 2014-2015, ou analyses à partir de captations vidéo). Le terme scénographie est employé dans son acception actuelle d'organisation globale du lieu de représentation, organisation qui touche à l'espace de fiction et à son décor, à l'architecture et à l'agencement de la salle, à la disposition du public, à la réception de la fiction par l'assistance et au rapport instauré entre les deux.

T5T21 Atelier de pratique théâtrale approfondie 1

Ces ateliers abordent de manière professionnelle des pratiques et techniques de la scène dans des domaines variés : écriture, parole, décors et costumes, marionnettes, opéra chinois, cirque, etc.

Un cours au choix :

Atelier de théâtre traditionnel chinois

L'atelier du Théâtre traditionnel chinois est une formation spécifique au sein de l'Institut d'études théâtrales. L'objectif est de donner une vision globale de son histoire, sa théorie et sa pratique sur scène, notamment à travers l'Opéra de Pékin et MEI Lanfang, le plus célèbre acteur contemporain admiré par les grands maîtres comme Stanislavski, Meyerhold, Brecht... Les cours sont dirigés par Mme WANG FU Qiumin, spécialiste de ce théâtre et auteur de L'art théâtral de MEI Lanfang. Afin de rendre efficaces la formation et la pratique, et de répondre à un grand nombre d'élèves intéressés, le cours accentue l'initiation aux apprentissages de base de la gestuelle et propose quelques créations à partir des extraits des pièces occidentales en adoptant les techniques du jeu de l'opéra de Pékin : 8h de cours théorique, 46h de cours pratique.

Back to ToC

Atelier d'écriture scénique. Déclencheurs de jeu

Corps, textes, improvisations. Déclencheurs de jeu et déclencheurs « d'écritures » scéniques. Univers et origines narratives. Aller et retour entre la Scène, l'acteur, les différentes formes d'écritures, les improvisations et la mise en scène de l'acteur. Lire, écrire, jouer, improviser. Cet atelier propose aux étudiants de participer à la genèse d'une création, d'être associés au processus de travail et à sa thématique, suite à la résidence d'artiste d'Elsa Solal au théâtre de la Maison des Métallos en 2012. L'atelier sera l'occasion de découvrir ce théâtre: lieu de création et diffusion, rencontre avec son équipe, espace pour les différentes pratiques artistiques. Les ateliers auront lieu dans la salle Dort (salle 25) et certaines séances à la Maison des Métallos (les dates de ces dernières seront fixées et données à la rentrée).

Atelier d'écriture

Conçu comme un laboratoire de découverte et d'expérimentation, l'atelier vise à développer l'imaginaire et le langage propres à chacun, en l'amenant à découvrir comment organiser ses idées et structurer sa pensée. L'essentiel ne réside pas tant dans le quoi dire que dans le comment l'exprimer, selon quel point de vue. Nous porterons une attention particulière à la langue, à son rythme, sa musique, sa précision, à travers des genres différents (récit, nouvelle, poésie, théâtre), avec l'ambition de trouver l'expression la plus juste pour exprimer la sensibilité la plus personnelle, mais aussi à la structure d'un texte, à sa construction dramaturgique. L'atelier doit également être le lieu d'un échange et d'une écoute active et critique. C'est pourquoi nous alternerons les temps d'écriture individuelle et les moments d'écoute des textes produits afin d'en dégager les qualités, d'en corriger les maladresses et de repérer ce qui fait la singularité de chaque écriture.

Back to ToC

Théâtre – Paris 8-Saint-Denis – Première année

Atelier « Corps en scène »

Partant du principe que le théâtre est un processus explicite d'incarnation (incarnation d'un personnage, d'une fable, d'émotions, mais aussi incarnation d'idées, de savoirs et de modes de pensée), nous tâcherons, dans cet atelier, d'examiner ce que l'action de monstration d'un corps en scène (entrer, se montrer, se tenir, se mettre en mouvement sur scène) peut signifier – à un niveau pratique, sensible et expérientiel comme à un niveau épistémologique et politique. Nous traverserons et ferons l'expérience, ensemble, d'un certain nombre de tâches et d'exercices individuels et collectifs qui travailleront et interrogeront le rapport que nous entretenons entre/avec nos corps et le plateau (corps regardants, corps montrant, corps agissants). Exercices d'échauffement, jeux, mais aussi exercices individuels de composition et essais à l'écriture scénique constitueront les fondements de cet atelier qui sera étayé par quelques lectures de textes théoriques (articles, entretiens d'artistes, etc) à préparer à la maison et qui seront suivies de conversations collectives menées en cours. Ce faisant, nous emprunterons différentes techniques et méthodologies issues de diverses pratiques émanant du théâtre dit « physique » ou du théâtre dansé (théâtre de Complicite, Forced Entertainment, Improbable, Pina Bausch) et de différentes pédagogies et d'écoles de jeu (Jacques Lecoq, Keith Johnstone). Comment le corps « parle » sur scène ? À quoi peut ressembler un corps collectif sur le plateau ? À l'inverse, qu'est-ce que des corps particularisés, féminins, racisés, minoritaires, non-hétéronormés, peuvent nous dire de nos façons d'être au monde et de vivre ensemble ? En travaillant à partir d'exercices visant à intensifier et modifier nos états de perception et de présence, nous nous interrogerons sur la puissance conjointe du corps performatif et du corps politique.

Le corps en jeu

Nous explorerons certains des fondamentaux du corps du performeur en scène : états de corps physique et fictif ; qualités et tonicités du mouvement ; rythme et musicalité ; action, réaction kinesthésique ; regard, respiration, posture ; dramatisation des trajectoires et de l'espace scénique. Le masque neutre permettra aux étudiant.e.s de travailler un état de présence, de disponibilité et de curiosité. Les expérimentations donneront lieu à l'écriture de partitions personnelles et collectives. L'étudiant.e s'assurera que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique d'une activité physique soutenue.

Fondamentaux du théâtre

Un cours au choix :

Groupe 1

En nous appuyant sur les différentes disciplines des études théâtrales que sont l'histoire, la philosophie, la sociologie, l'anthropologie et l'esthétique, en partant d'extraits de textes et de vidéos, nous aborderons certaines oeuvres contemporaines, certains auteurs et concepts majeurs, illustrant la complexité et la diversité des pratiques, perspectives, théories, qui tentent d'apporter des réponses à l'énigme du théâtre, et donnent à penser les oeuvres contemporaines. La validation du cours se fera par le compte-rendu de deux rencontres avec des professionnels, et l'analyse de deux spectacles programmés durant le semestre.

Back to ToC

Groupe 2

Le cours de fondamentaux du théâtre permettra aux étudiants, à partir de supports audio et vidéo, de découvrir l'univers théâtral. Nous reviendrons sur la naissance de l'art théâtral occidental et son évolution jusqu'à l'époque contemporaine ; nous analyserons les différences entre les activités de pratique théâtrale (théâtre, marionnette, opéra, comédie musicale, danse, mime), nous nous concentrerons sur le texte dramatique et ses spécificités (genres, registres, structure, composantes, lexique). Enfin, ce cours sera l'occasion de découvrir le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis lors d'une visite des lieux. Les étudiant.e.s devront aussi assister à deux représentations théâtrales qui seront ensuite discutées et analysées dans le cadre du cours. L'objectif de ce cours est pour les étudiant.e.s d'obtenir les connaissances de compréhension et d'analyse de base nécessaires à leur poursuite d'étude.

Groupe 3

Qu'est-ce que le théâtre? Le cours se propose de fournir outils et connaissances fondamentaux pour la compréhension des arts du spectacle. À travers les étapes qui ont marqué l'histoire du théâtre, nous allons faire connaissance avec l'esthétique de l'espace théâtral, la dramaturgie et l'acteur. La mise en scène sera abordée en regardant de près certains spectacles emblématiques de la scène française du XXe siècle. Lors d'une excursion au Théâtre Gérard Philippe nous prendrons connaissance des lieux et professions du théâtre contemporain.

Arts en espace public

Mai 68 a marqué un tournant dans la conquête des arts en espace public. En France particulièrement, un véritable secteur s'est constitué autour des arts du spectacle, les arts visuels développant des réaux parallèles. Le cours s'appuiera sur de nombreux exemples illustrés par des photos et des vidéos qui présenteront un panorama des pratiques depuis 50 ans, afin de mettre en lumière les esthétiques et les enjeux du travail artistique en espace public. Les étudiants seront notés sur un exposé (sujet au choix, en accord avec l'enseignant), ainsi que sur un devoir sur table.

L'espace théâtral en Occident

Le cours propose de parcourir l'histoire du théâtre occidental à travers le prisme de l'espace, et de mieux comprendre ainsi les lieux dans lesquels nous assistons à des spectacles aujourd'hui. Des gradins semi-circulaires en plein air du théâtre grec à Syracuse aux murs blancs du Globe sur les rives de la Tamise à Londres, de la fastueuse salle de l'Opéra Garnier à Paris jusqu'aux nefs de la Cartoucherie à Vincennes : tous ces lieux témoignent d'époques différentes, de situations politiques, d'esthétiques scéniques et de dramaturgies précises. Quelle est la relation que l'espace permet d'établir entre les acteurs et les spectateurs, et des spectateurs entre eux ? Est-ce que l'espace influence le jeu de l'acteur ? Comment ? Quel est le rapport entre l'écriture dramatique et l'espace de sa mise en scène? De quelle manière fait-on surgir l'espace imaginaire du drame à partir de l'espace réel où l'on joue ? Nous allons aborder ces questions en étudiant les transformations des lieux pour les spectacles théâtraux au fil des siècles, à travers des images, des pièces et des textes théoriques, en portant une attention particulière aux contextes et aux conditions de création et de réception.

De l'ethnodrame vaudou

Ce cours théorique et pratique propose une comparaison de divers théâtres et rituels du monde dans l'optique de revivifier les pratiques théâtrales en Occident mais aussi d'élaborer un programme de préservation, transmission et réactualisation du patrimoine intangible artistique des rituels, aujourd'hui en voie d'extinction sous les effets de la globalisation. Après avoir visionné des films d'anthropologie théâtrale réalisés par Fabrice Nicot sur les théâtres et rituels en Haïti, Afrique et Inde, les participants seront invités à pratiquer une méthode théâtrale inspirée des cultures étudiées. Une participation ponctuelle durant les cours d'artistes du vaudou haïtien, de brahmanes et moines indiens est à l'étude. Les élèves seront évalués en contrôle continu ainsi que sur un compte rendu dactylographié de leurs expériences durant le cours.

Back to ToC

Œuvres, systèmes et dispositifs

Au XXe et XXIe siècle, les modes de production et de diffusion des contemporains ont subi des mutations profondes et rapides : la notion d'œuvre a été transformée par l'émergence de nouveaux supports, de nouvelles techniques et technologies, de pratiques inédites comme le ready-made, l'assemblage, la performance ou l'installation. Ces transformations ne doivent pas être envisagées comme de simples stratégies de renouvellement formel, mais comme les symptômes d'autres transformations plus profondes – des paradigmes de l'art – qui marquent l'émergence de nouvelles esthétiques. En se présentant à la fois comme dispositifs, systèmes ou processus, les œuvres proposent aux spectateurs des postures et des expériences différentes. Le cours s'articulera comme une enquête à partir d'une série d'études de cas d'œuvres spécifiques, dont les étudiants analyseront les procédures techniques, ainsi que les contextes de création et d'exposition et les perspectives théoriques qu'elles ouvrent.

Théâtre National Populaire, théâtre de service public

En 1911, Firmin Gémier, alors directeur du Théâtre Antoine, lance le Théâtre National Ambulant qui sillonnera la France pendant deux saisons pour défendre un théâtre de qualité accessible au plus grand nombre. Au terme de cette expérience, Firmin Gémier a montré que l'art dramatique intéressait un large public. Plus tard, en 1920, « Ce théâtre populaire à propos de quoi on avait si longtemps disserté, que certains avaient tenté de faire vivre mais en vain, Gémier le réalisa, lui donna la vie d'un théâtre national et subventionné et lui permit de durer. » Paul Blanchart. En 1951, Jeanne Laurent, sous-directrice aux spectacles et à la musique à la direction générale des Arts et Lettres, confie la mission de relancer le Théâtre National Populaire à Jean Vilar qui débute le projet en banlieue parisienne avant d'investir le Palais de Chaillot. Il s'agira de « réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé (Manifeste de Suresnes 1951) ». Ce cours s'attache particulièrement à la notion de « théâtre de service public », telle qu'elle fut défendue par Gémier et Vilar, puis par les théâtres publics.

Atelier - Le geste de l'acte

Dans le geste théâtral, c'est l'invisible (la psyché, la sensation, la pensée) qui sculpte la forme visible. Pour articuler intérieur et extérieur, nous travaillerons avec les outils suivants : -Diverses représentations du corps dans les arts plastiques. -Méditation dite de l'« alchimie interne », basée sur la cartographie du corps de l'acupuncture, permettant à l'acteur de dessiner ses intentions dans des diagrammes internes offrant un support précis au mouvement. Exercices de mime de Marcel Marceau, comme pont entre les deux outils précédents. Mise en voix des exercices pour trouver les soutiens corporels du texte. Les exercices nécessitent une tenue souple et confortable, de préférence unie et sans inscription ; pieds nus, chaussettes, ou chaussons souples ; cheveux retenus.

Atelier - La mise en scène de la mythologie personnelle du performer

La performance met en relief la signature personnelle de l'artiste. Elle sera étudiée et construite à partir de l'utilisation de la mythologie personnelle du performer. L'autobiographie sera utilisée comme source pour la création à la 1re personne, construction d'un « je » esthétique. L'autofiction construit de nouveaux rapports entre l'apparence et la réalité, crée des dissensus à travers de nouveaux cadres et rythmes, ne propose pas la création d'un monde imaginaire opposé au monde réel. À travers un training physique, issu du théâtre physique, de la danse, du cirque et du butoh, l'objectif de cet atelier est d'essayer de trouver les références qui sont à l'origine de l'acte créatif. Nous travaillerons le corps en tant que « géologie », qu'espace géographique où se passe le drame, l'histoire, l'action. A la manière du body art, le corps de l'artiste devient l'œuvre d'art. Le corps est possibilité, objet et lieu de l'existence de la performance. Les notions de « présence » et d' « énergie » serviront le performer à s'impliquer dans l'espace et dans le temps de la scène, à explorer des états de corps et d'émotions divers et à sculpter le mouvement.

Back to ToC

Théâtre – Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année

L'invention la mise en scène au XX° siècle : penser l'acteur et l'espace

Ce cours a pour objectif d'étudier les grandes étapes de l'histoire de la mise en scène en Europe, avec pour spécificités une attention particulière portée à la direction d'acteurs et à la naissance de la scénographie, deux disciplines intrinsèquement liées à l'avènement de la mise en scène. La période étudiée portera de la naissance de la mise en scène à la fin du XIXe siècle avec André Antoine et le théâtre naturaliste, jusqu'aux écritures scéniques radicales du XXe siècle, comme par exemple le théâtre symboliste avec Craig, la biomécanique avec Meyerhold, ou encore le théâtre épique avec Brecht. Nous fonctionnerons lors de nos séances selon un déroulé chronologique et par l'entremise d'études de cas, afin de comprendre l'évolution et les grands courants de la mise en scène en Occident : Stanislavski et la ligne des actions physiques, le théâtre pauvre de Grotowski, les expérimentations scénographiques de Piscator, d'Appia ou de Copeau, le théâtre de la cruauté chez Antonin Artaud... Nous analyserons ainsi les différentes étapes parcourues au XXe siècle dans l'évolution de ce que signifie "mettre en scène", par le prisme de l'acteur et de l'espace scénique.

Atelier : les voix de la scène parlées et chantées

Véhicule privilégié et essentiel de l'expression et de la communication, la voix humaine est un kaléidoscope de possibilités expressives et variations chromatiques. Aussi unique qu'une empreinte digitale, chaque voix est en vérité plusieurs voix. Timbre, tessiture, intensité, résonance et charge émotionnelle sont des composantes fondamentales de la phonation et leurs différentes combinaisons et transformations constituent une riche palette de possibilités expressives pour l'acteur et la scène. Explorée et travaillée avec soin et respect des prédispositions naturelles de chacun, notre voix peut facilement nous surprendre. Ce travail se concentre principalement sur l'exploration et le développement de la technique vocale parlée et chantée ainsi que l'approche musicale de la scène et du jeu. Respiration, préparation vocale, diction, résonance, projection, polyphonie et pratique chorale orienteront notre travail au cours de ces 12 séances. Échauffement collectif et préparation du corps/voix : verticalité, élasticité, gestion du souffle et colonne d'air, redéfinition du rapport inspiration/expiration, résonateurs corporels, points d'articulation (voyelles, consonnes), diction, émission, amplitude de la voix parlée et chantée. • exercices d'entrainement : rythme, écoute, adresse et précision du geste vocal, rapports voix-espace, improvisations rythmiques/musicales, vocalises. • travail sur le texte (individuel et collectif) : phonétique, syntaxe, rythmique, musicalité du texte, versification, rapports syntaxe/musique. Auteurs dans le programme : Jean Racine ; Victor Hugo ; Charles Baudelaire ; Fernando Pessoa ; Samuel Beckett ; Jacques Rebotier • travail individuel spécifique sur des textes (appris par coeur) proposés par les étudiants : poème, conte, fable, extrait de roman, monologue dramatique (pas plus de 4 minutes). • Pratique chorale polyphonique : pièces musicales à trois ou quatre voix de périodes et styles divers. Échauffement, notions de ligne mélodique, harmonie, contrepoint, écoute chorale et sonorité d'ensemble.

Histoire de la mise en scène XIXe-XXe siècle

Ce cours vise à donner aux étudiants des repères historiques et théoriques concernant la mise en scène au théâtre. Si le rôle du metteur en scène comme auteur du spectacle se définit dans la deuxième moitié du XIXe siècle et commence à être accepté seulement autour de 1900, il devra attendre les années soixante du siècle dernier afin que son statut soit considéré comme celui d'un démiurge, de celui qui décide, seul ou de manière collégiale, de tous les éléments qui composent un spectacle. La progression chronologique que l'on suivra au long des séances, permettra d'analyser les idées et le travail d'hommes et femmes de théâtre comme André Antoine, Constantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, Jacques Copeau, Suzanne Bing, Charles Dullin, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Jerzy Grotowski, Ariane Mnouchkine et Eugenio Barba.

Back to ToC

Politiques théâtrales : histoire, bilan, perspectives

Ce cours visa à donner une vision aussi claire que possible des différentes structures qui encadrent le théâtre public français tel qu'il s'est construit à partir de la fin de la 2de guerre mondiale. Le cours s'élaborera autour de l'étude des dispositifs publics tels les subventions, conventionnements ou le statut d'intermittent du spectacle. Il s'agira d'analyser les débats, passés et en cours, qui entourent le théâtre public, en abordant les notions de démocratie théâtrale, démocratisation théâtrale ou encore de diversité culturelle. Afin de mieux cerner les enjeux concrets qui travaillent ces structures et débats, les étudiant-e-s seront amené-e-s à échanger avec des intervenant-e-s extérieur-e-s travaillant ou ayant travaillé dans des structures en lien avec le théâtre public, comme des compagnies de théâtre, des collectivités locales, ou le ministère de la Culture. À partir de ces interventions extérieures et de leurs cours, les étudiant-e-s seront amené-e-s à produire des commentaires de documents d'actualité afin de pouvoir mettre en perspective les évolutions institutionnelles dans le domaine du spectacle vivant. Ce faisant, ils seront amener à mieux saisir les enjeux des mesures politiques prises par les différents gouvernements.

Arts contemporains et performativité

Depuis les avant-gardes du début du XXe siècle, les transformations des pratiques semblent indiquer « un tournant performatif » dans l'art contemporain : des plus en plus les artistes, au lieu de produire des objets inertes, mettent en scène des actions, des environnements, des processus – en dotant les objets de mouvement (art cinétique), en intégrant les dimensions de la temporalité et d'une spatialité étendue et immersive (happening, installation), en proposant au spectateur d'interagir et de participer au processus de réalisation de l'oeuvre. Dans les années 1960, le critique américain Michael Fried, en analysant les métamorphoses de la sculpture, stigmatisait une « dérive théâtrale » de l'art. Dans les mêmes années, se développe, à la croisée des arts de la scène et des arts plastiques, la « performance », à la fois comme genre et comme attitude. Le séminaire s'attachera à la fois à reconstruire l'histoire de ce « tournant performatif » des arts contemporains, en proposant l'étude des pratiques et des réflexions théoriques qui l'ont impulsé, et à proposer à l'analyse et à la discussion des cas contemporains.

Atelier - Scénographie, espace et vidéo

Par la projection vidéo, j'initie les étudiants à réaliser une scénographie vidéo en trompe-l'œil, pour créer une présentation théâtrale publique. Trois groupes de travail sont constitués : Atelier vidéo, Atelier son (composition musicale, captations sonores), Atelier scénographie et accessoires. Les étudiants réaliseront une vidéo d'après des images filmées par eux-mêmes, des photographies prises par leurs soins. Une bande sonore accompagne également la scénographie, composée et interprétée par les étudiants. Les étudiants proposent également des dispositifs scénographiques composés d'installations plastiques et d'accessoires. Des notions en mapping vidéo et VJing seront abordées. Cet atelier pourra être mené en parallèle avec un autre cours de direction d'acteur, en œuvrant respectivement autour du même matériau textuel, selon des approches complémentaires : le jeu d'acteur et la réalisation d'une scénographie pour une mise en scène aboutie.

Lire et analyser le théâtre

Comment lire une pièce de théâtre ? Comment la construire, la comprendre dans son contexte historique et littéraire mais aussi scénique qui en fait la spécificité ? Ce cours d'initiation à l'analyse dramaturgique se propose comme un atelier de lecture de textes de théâtre. Nous aborderons quelques outils théoriques, mais apprendrons à découvrir le sens et la portée des pièces sur les œuvres mêmes. Pour ce faire, le cours sera organisé autour de deux groupements thématiques : 1. Figures de la royauté : Sophocle, Œdipe-Roi ; Shakespeare, Richard II ; Strindberg, Erik XIV ; Aimé Césaire, La tragédie du roi Christophe ; 2. Comédies et drame du mariage : La farce du Cuvier ; Molière, L'École des femmes ; Gogol, Le Mariage ; Ibsen, Maison de poupée. Quelques apports théoriques sur ces deux thèmes seront mobilisés (textes d'historiens, romanciers, ethnologues, critiques autour de la royauté et du mariage).

Back to ToC

Histoire des théâtres publics (1945-1959) Que vive la décentralisation dramatique !
En matière de décentralisation théâtrale, rien n'aurait pu être durablement mis en oeuvre sous la seule impulsion des pouvoirs politiques et il faut souligner la part active que les artistes (Maurice Pottecher, Firmin Gémier, Romain Rolland, Léon Chancerel...) ont pris dans sa conception et ses réalisations. Après avoir rappelé les initiatives artistiques et politiques qui ont contribué à imposer l'idée d'un théâtre populaire et la nécessité d'une décentralisation dramatique, ce cours examine comment Jeanne Laurent, sous-directrice à la Direction générale des Arts et Lettres, construit un modèle d'intervention de l'État en faveur du théâtre public à la Libération. Relance du Théâtre National Populaire (TNP), festival d'Avignon, premiers centres dramatiques nationaux, concours des jeunes compagnies, aide à la première pièce, des normes d'action publique se constituent progressivement pour les artistes et les pouvoirs publics. Déclarations d'artistes et analyses de la critique permettront de travailler l'usage de ce modèle au cours des décennies suivantes par les théâtres de la banlieue parisienne et par le ministère des Affaires culturelles.

Théâtre – Paris 8-Saint-Denis – Troisième année

Atelier - L'acteur performer / créateur : du récit au texte dramatique
Comment s'opère le passage du texte littéraire au texte dramatique ? Porter à la scène une nouvelle, un roman ou un traité sur l'art est une expérience un peu « magique » pour un acteur et un metteur en scène, ou un acteur/metteur en scène car ce geste le rapproche un peu plus de l'auteur. Il s'agit là de mettre au monde, de faire sortir de la page inerte, du récit, des personnages qui n'étaient, au départ, pas destinés à monter sur scène. Cette transformation du texte littéraire en matériau actif, ce passage du livre au corps de l'acteur est un processus vivant qui demande de la délicatesse et du discernement dans le travail de préparation, dans l'analyse du texte pour l'action. En nous réunissant autour d'une œuvre, nous verrons ensemble ce que d'une nouvelle ou d'un roman nous devons utiliser pour la scène. Que faire de la situation, des descriptions sans en faire une prison ? Comment extraire de cette matière romanesque, le ferment propice à rendre le personnage actif et le traduire sur scène ? Les différents éléments scéniques (espace, lumière, son) seront convoqués. Axé sur le développement de la personnalité créatrice de chacun, il s'agira de travailler à une démarche de création ouverte et partagée, au sein d'un groupe soudé et engagé dans une perspective commune. Le processus et l'action se penseront dans la forme même des répétitions. Le choix du matériel travaillé sera donné en septembre. Les élèves seront évalués en contrôle continu. Un carnet de bord sera également demandé afin qu'ils puissent rendre compte de leur expérience personnelle durant cet atelier.

Théâtre et pensée critique
Le théâtre comme les autres arts s'est souvent voulu une force critique, questionnant la société, ses normes et ses présupposés. Avec la remise en cause ou la défaite des idéologies modernes, l'exercice de la critique, quelle qu'elle soit, est cependant devenu plus difficile et plus exigeant. Cela se répercute également dans les arts de la scène : les artistes de tous horizons cherchent à développer sans cesse de nouveaux questionnements du social, de l'histoire ou de la politique, sans oublier les modes d'être humain au XXIe siècle. Mais cela signifie qu'ils reviennent également sur les formes esthétiques de ces interrogations. Se pose notamment la question de l'interpellation – critique ? – du spectateur. Ainsi, depuis plus de cinquante ans, les échanges entre arts vivants et penseurs se sont intensifiés, artistes et philosophes puisent leur inspiration, impulsent leur recherche en s'aidant des travaux des uns et des autres.

Back to ToC

Théâtre et anthropologie : observer, analyser, créer

Ce cours propose d'introduire certaines notions de l'anthropologie et de l'histoire de l'anthropologie, utiles à l'observation, à l'analyse et à la création de pratiques performatives variées. Nous nous intéresserons en outre à des artistes de la scène contemporaine qui procèdent à des enquêtes de terrain et s'inspirent des méthodes ethnographiques. Outre les contrôles de connaissances écrits réguliers et la lecture obligatoire de plusieurs textes sur l'anthropologie et le théâtre, la validation de ce cours repose sur une ethnographie et des entretiens réalisés par les étudiant.e.s en groupe. La restitution performative de l'enquête de terrain sera pensée collectivement.

Atelier - Le Je en scène : autobiographie et performance

Que signifie dire « je » sur un plateau ? Peut-on être soi dès lors que l'on entre dans le régime de la représentation théâtrale? Sur scène, le je est-il toujours nécessairement « un autre » ? Quels écarts et quels points de rencontres existent-ils entre le je et le personnage ? Comment fictionnaliser le soi ? À quelles visées ? Cet atelier propose une exploration ludique de pratiques artistiques qui visent à mettre en jeu un matériel personnel et autobiographique au théâtre et dans la performance aujourd'hui. Pour ceci, nous utiliserons des sources et des documents divers (récits de soi, journaux intimes, correspondances épistolaires, entretiens, faits divers) afin de nous confronter aux enjeux éthiques et philosophiques propres au théâtre et à la performance d'inspiration autobiographique. Les notions clefs à partir desquelles nous articulerons notre réflexion -mémoire, identité, subjectivité, authenticité, autofiction -seront abordées sous un angle pratique et expérientiel mais seront également enrichies par des lectures hebdomadaires. Tout au long du cours, les étudiants seront amenés à explorer et à mettre en pratique une « boîte à outils », soit un ensemble de techniques et de procédés dramaturgiques qui leur permettra de concevoir et de réaliser une courte pièce autobiographique qu'ils présenteront à l'issue du semestre (ex : épisode ou « scène », performance, installation, court-métrage avec éléments live, pièce radiophonique). Afin de contextualiser et étayer ce travail pratique exploratoire, nous examinerons le travail de créateurs contemporains (performance/théâtre/danse) en France, mais également en Europe et aux États-Unis (Grand Magasin, Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Forced Entertainment, Bobby Baker, Improbable, Marina Abramovic, Sophie Calle).

Sociologie du Théâtre

Quelles sont les réalités professionnelles et socio-économiques des arts du spectacle et plus particulièrement du théâtre ? Quelles sont les voies de la professionnalisation et les difficultés inhérentes à celle-ci ? Après une introduction à la sociologie, nous insisterons sur des questions concrètes telles que le statut d'intermittent, l'organisation sociale de compagnie, le droit et le marché du travail, les publics, etc. Outre l'assiduité, la validation du cours se fera sur un devoir écrit à rendre en cours de semestre et un examen sur table en fin de semestre.

Bibliographie : Olivier Donnat, Les amateurs, Enquête sur les activités artistiques des français, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEP, 1996 ; Marie-Madeleine Mervant-Roux (dir.), Du théâtre amateur : approche historique et anthropologique, CNRS Editions, 2004 ; Pierre-Michel Menger, Les intermittents du spectacle, sociologie d'une exception, EHESS, 2005 ; Philippe Henry, Le spectacle vivant et culture d'aujourd'hui, une filière artistique à reconfigurer, PUG, 2009 ; Daniel Urrutiaguer, Economie et droit du spectacle vivant en France, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.

Back to ToC

Atelier -Acteur et avatar

Il s'agit de confronter l'acteur de théâtre aux occurrences simulant l'humain ou le prolongeant dans les mondes virtuels. Les avancées scientifiques récentes dans les neurosciences, l'informatique, l'intelligence artificielle et la robotique ouvrent de nouvelles expériences émotionnelles et sociales dont le théâtre peut s'emparer et sur lesquelles il peut produire des dispositifs critiques. Nous placerons l'acteur dans une situation de jeu avec des avatars, qu'il contrôlera par lui-même avec un dispositif de capture de mouvement, et nous proposerons une sensibilisation à la construction d'un environnement numérique et au dialogue avec l'artiste numérique. Cela permettra de revisiter les problématiques du paradoxe du comédien (Diderot), de la sur-marionnette (Graig), de la distanciation (Brecht). Dans une démarche de recherche-création, nous aborderons la notion de dramaturgie augmentée associant performance théâtrale et réalité mixte et virtuelle. Une affinité à la manipulation des ordinateurs est recommandée.

Métiers du spectacle / Monter un projet artistique

La première partie du cours est consacrée au droit du travail en général avec son application aux entreprises du spectacle vivant ; la seconde partie est consacrée à la gestion de projet avec son application dans le champ du spectacle vivant La première partie permet d'appréhender les différents métiers composant les postes occupés dans les entreprises tant les postes à caractère général que ceux liés au monde de la création artistique. Est abordée la réglementation générale du droit du travail au moment où la « loi travail » vient de « diviser la France » et remettre en cause la manière d'aborder les notions de productivité, d'emploi, d'acquis sociaux… La seconde partie est consacrée à la méthodologie de la gestion de projets artistiques et culturels dans les différents moments que sont la création, la diffusion et l'exploitation. À chaque étape, une analyse critique et prospective est proposée pour permettre de situer la place des entreprises de spectacle dans l'économie nationale. Les expériences des étudiants étrangers sont valorisées et illustrent le cours en permettant des comparaisons au-delà du seul cas français.

Ethnoscénologie : méthodologie et terrain 1er semestre

Le cours définit l'ethnoscénologie et sa méthodologie en formant les étudiants à la recherche de terrain en arts du spectacle. Il explore l'ethnographie des praticiens et des apprentissages et l'anthropologie des performances par l'exemple de pratiques asiatiques anciennes, notamment du théâtre sanskrit indien (Kutiyattam du Kerala). Des exercices d'observation, de prise de notes, d'entretiens, etc. amènent le groupe à porter un regard ethnographique sur la « scène ». Pour valider le cours, chacun devra mener une recherche de terrain sur une pratique performative de son choix : trouver un terrain d'enquête accessible, prendre des notes de terrain, les rédiger, les réécrire après corrections, et synthétiser les données dans un article universitaire de terrain.

Théâtre et Philosophie, de la dramaturgie au plateau

Le mot « acteur » n'est pas sans rappeler le verbe « to act », jouer, en anglais. Cette racine semble présupposer que le propre des acteurs serait l'action. Ce cours propose de remonter à la racine de ce présupposé. Nous procèderons à une étude patiente et attentive de philosophes contemporains (Denis Génoun, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben) et de la lecture que ces philosophes proposent de Platon ou Aristote. Nous nous demanderons si ce qui caractérise le jeu d'acteur, ce n'est pas autant la passivité que l'action. Il sera demandé aux étudiants de concevoir un objet théâtral à partir de cette redéfinition du jeu d'acteur. La rigueur théorique autant que la pertinence et l'originalité de la proposition scénique seront évaluées. Il s'agira d'abord d'écrire une note d'intention puis de présenter un extrait de la forme inventée. Les textes fondateurs seront distribués sous forme de photocopies mais on peut d'ores et déjà se familiariser avec les questions qui seront abordées dans le cours en lisant : de Denis Guénoun : Actions et acteurs (raisons du drame sur scène) (éd. Belin, 2005), de Denis Guénoun : Livraison et délivrance, (éd. Belin, 2009) et de Giorgio Agamben : Polichinelle ou Divertissement pour les jeunes gens en quatre scènes. (éd. Macula, 2017).

Back to ToC

La critique et l'écriture de la critique

Toute critique est un travail d'écriture dans lequel se font échos l'objet de la critique et la validité du discours de l'auteur dans un contexte de réception donné. Cette forme d'écriture se situe à la jonction de l'interprétation personnelle et de la scientificité. Lors de ce séminaire, nous étudierons quels sont les critères d'analyse du spectacle vivant, comment comparer des processus de création, comment s'établissent un ou des systèmes de valeurs selon les époques et à quelles exigences ce type d'écriture doit répondre. En retraçant les grandes lignes de l'histoire de la critique dramatique en France, nous aborderons différentes formes d'articles, puis nous nous confronterons à cette pratique en élaborant des écrits sur des spectacles contemporains et des thématiques actuelles. Existe-t-il des règles dans l'écriture de la critique du spectacle vivant ? Quel rôle joue-t-elle dans le paysage de la pratique théâtrale ?

Le spectateur à travers la critique

Le spectateur, interlocuteur principal de la représentation théâtrale, est présent à tous les stades du processus de création : sa place est réfléchie en amont pendant la création par les artistes, pendant la représentation puis par des études de réception et de critique littéraire. Comment l'appréhender par ces multiples écrits, ceux des metteurs en scène d'une part et ceux des théoriciens d'autre part ? Que peuvent nous apprendre ces traces critiques d'un public et d'une époque ? Comment les lire et quelles influences ont-elles sur le rapport qu'entretiennent les spectateurs avec la représentation ? Nous nous attacherons à penser le spectateur à travers différentes archives critiques, aussi bien dans la vision des metteurs en scène que dans celle des théoriciens critiques du théâtre. Nous aborderons ainsi le spectateur de manière thématique, permettant certains points historiques, afin de réfléchir de manière analytique et critique la place accordée au spectateur au sein du processus de création, de réception et de la critique.

Métiers du spectacle

Les différentes disciplines artistiques de l'univers théâtral sont au centre de ce cours théorique qui fait également appel à la pratique. Joindre ces deux approches a pour but de permettre aux étudiants d'analyser et d'appréhender de manière sensible ce domaine. Ce cours demande tout autant un travail personnel que collectif. Professions suivantes étudiées avec rencontre des artistes pendant les séances : auteur dramatique -metteur en scène/dramaturge -chorégraphe -acteur -scénographe/plasticien -vidéaste -éclairagiste -compositeur de musique – costumier. Le cours en contrôle continu demande pour la validation : -assiduité au cours -Travaux écrits et pratiques -Spectacles à voir (liste donnée en cours) -Préparation des rencontres avec les artistes invités. Bibliographie remise au premier cours. La validation du cours s'effectuera sur la base de travaux écrits (individuels et/ou collectifs) présentés à l'oral. Seront également prises en compte, l'assiduité et la participation de chacun durant les séances.

Back to ToC

Théâtre – Paris-Nanterre – Première année

3LAS103A Histoire du théâtre (Antiquité–XVIIe siècle) et analyse dramaturgique 1

Les grandes étapes de l'évolution du théâtre en Europe, de l'Antiquité grecque au XVIIe siècle seront étudiées dans le CM : lieux scéniques, modes de représentation, rapports entre théâtre et sociétés du passé, grands auteurs et théoriciens qui ont marqué chaque époque. Le TD a pour objectif d'introduire auprès des étudiants les notions de dramaturgie et d'analyse dramaturgique d'une œuvre à travers l'acquisition d'un vocabulaire et d'une méthode d'approche du texte de théâtre, de façon à interroger ensuite son sens au plateau. En lien direct avec le CM d'Histoire du théâtre, les étudiants travailleront sur des œuvres de la période étudiée (Antiquité-XVIIe siècle), afin d'acquérir plus spécifiquement des connaissances sur les dramaturgies propres à chacune des époques.

Bibliographie

Alain Viala, Histoire du théâtre, Paris PUF, 2014 (coll. Que sais-je)

Marie-Claude Hubert, Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours, Paris, Armand Colin, 2011

Jacqueline de Jomaron (dir.), Le Théâtre en France, de la farce à nos jours, Paris, lgf, 1993

Jean-Charles Moretti, Théâtre et société dans la Grèce antique. Une archéologie des pratiques théâtrales, Paris, Librairie générale française, 2001

Romain Sanvic, Le Théâtre élisabéthain, Bruxelles, Lebègue et Nationale, 1955.

3LAS104A Dramaturgie, mise en scène, mise en jeu

Ce cours vise à explorer et à mettre en pratique par des exercices de mise en scène et de mise en jeu, les possibilités et les contraintes scéniques spécifiques des textes de théâtre, selon leur époque, leur genre et la lecture que l'on peut leur donner aujourd'hui.

Bibliographie

Joseph Danan, Qu'est-ce que la dramaturgie ? Arles, Actes Sud-Papiers, 2010.

Marion Boudier, Alice Carré, Sylvain Diaz, Barbara Métais-Chastanier, De quoi la dramaturgie est-elle le nom ? Paris, L'Harmattan, 2014.

Christian Biet, Christophe Triau, Qu'est-ce que le théâtre ? Paris, Folio, 2006.

3LAS105A Analyse de spectacles

Initiation à l'analyse des différents éléments constitutifs d'une réalisation théâtrale (scénographie, lumières, son, jeu de l'acteur, dramaturgie) à partir de spectacles représentatifs des tendances actuelles de la mise en scène. Les étudiants devront assister à ces spectacles durant le semestre dans des théâtres de Paris et de banlieue limitrophe (prévoir 4 à 5 spectacles).

Bibliographie

Christian Biet, Christophe Triau, Qu'est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2006. Patrice Pavis, L'Analyse de spectacles, Paris, Nathan, 1996.

Vers une théorie de la pratique théâtrale, voix et images de la scène, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2000.

Anne Ubersfeld, Lire le théâtre II, L'école du spectateur, Paris, Belin, 1996.

Back to ToC

Théâtre – Paris-Nanterre – Deuxième année

3LAS303A Histoire du Théâtre 3 (invention de la mise en scène moderne) - Théories et analyse de la mise en scène

On situe d'ordinaire à la fin du XIXe siècle l'avènement de l'art de la mise en scène dans son acception moderne. Le CM se propose d'embrasser l'histoire de cet art en Europe jusqu'à la seconde guerre mondiale. À partir de documents visuels et d'un corpus de textes, le TD analysera les différentes théories et tentatives des metteurs en scène européens sur la période étudiée dans le CM.

Bibliographie

B. Boisson, A. Folco, A. Martinez, Histoire de la mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, Paris PUF, 2010

D. Bablet, Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914, Paris, CNRS, 1965

D. Bablet, Les Révolutions scéniques du XXe siècle, Paris, société internationale d'art XXe siècle, 1975

D. Bablet, Mises en scène années 20 et 30 in Les Voies de la création théâtrale, Paris, CNRS Éditions, vol. 7, 1979

G. Banu, Les Cités du Théâtre d'Art de Stanislavski à Strehler, Paris, Éditions théâtrales/Académie expérimentale des théâtres, 2000

P. Pavis, La Mise en scène contemporaine : origines, tendances, perspectives, Paris, Colin, 2007.

3LAS304A Théâtre extra-européen

Dans un premier temps, l'enseignant fera une introduction aux principales formes du théâtre traditionnel japonais : le Nô et le Kyôgen, le Bunraku (marionnettes) et le Kabuki. La seconde partie de ce cours portera sur le spectacle rituel et théâtral en Iran, le Ta'zieh, puis sur le théâtre chinois plus particulièrement sur le théâtre chinois traditionnel.

3LAS312A Dramaturgie mise en scène 1

À partir de trois extraits de genres littéraires différents: roman, poème, pièce dramatique, nous interrogerons la convention de la représentation théâtrale. Quels enjeux pour l'acteur dans l'adaptation scénique d'une langue ? Comment la forme d'un texte crée de l'espace ? Comment le dramaturge et le metteur en scène peuvent faire théâtre de matières diverses : visuelles, chorégraphiques, sonores et scripturales ? Nous aborderons la question du montage, de l'adaptation et de la restitution au cours de séances sur chacun des trois extraits.

3LAS313A Écriture dramatique

Cet atelier a pour objectif l'initiation à l'écriture dramatique, via un questionnement sur la forme et le point de vue. Accompagnés par l'intervenante, les étudiants exploreront plusieurs méthodes et approches d'écriture, à travers différents exercices et l'écriture d'un projet personnel, dans un cadre thématique donné par l'enseignante.

3LAS314A Interprétation : travail de l'acteur 1

Dans ce cours pratique d'interprétation, nous travaillerons à partir de l'œuvre de Molière. Nous aborderons cette langue comme une langue étrangère. A partir de mises en jeu, nous chercherons à percevoir son rythme, à le faire entrer dans le corps, et par l'expérience du jeu de l'acteur, nous interrogerons les écarts et les similitudes entre cette langue et la nôtre.

Back to ToC

3LAS306A Initiation à l'élaboration de projets culturels
Adossé à chaque édition du Festival Nanterre sur scène, qui se déroule tous les ans sur le campus de l'Université, le cours se déroule sous forme de modules : les étudiants sont répartis par groupes et par projets, avec des missions précises en lien avec l'organisation et la communication autour du Festival (organisation d'une rencontre avec Nanterre-Amandiers, partenaire de l'événement, réalisation d'un teaser filmé de présentation du Festival, prise en charge des artistes, médiation et communication autour des spectacles, etc.). Lors des séances collectives, il s'agit d'appréhender une méthodologie propre à la gestion de projets culturels (énoncer un projet, les objectifs, le budget, la question des publics, prise de contacts avec des professionnels, etc.).
3LAS310A Régie 1
Ce cours est axé sur la découverte des métiers techniques du théâtre, plus spécifiquement la lumière. Il permet à la fois de découvrir toute la chaîne de fonctionnement technique d'un spectacle mais aussi de faire le lien entre technique et conception. Nous étudierons un spectacle (à avoir vu obligatoirement) à la fois dans sa conception technique mais aussi artistique.

Théâtre – Paris-Nanterre – Troisième année
3LAM503A Dramaturgies modernes et contemporaines 1 - Dramaturgie de Shakespeare : texte et théâtralité
Ce cours propose une étude des phénomènes de réflexivité théâtrale dans l'écriture shakespearienne. L'étude approfondie d'une comédie (Le Songe d'une nuit d'été) et d'une tragédie (Hamlet) permettra de souligner l'importance et de dégager les significations du théâtre comme thème (l'artifice et l'illusion ; le théâtre du monde) et de la théâtralité comme élément de construction dramatique (théâtre dans le théâtre, structures emboîtées, mise en abyme) et symbolique. Des passages significatifs d'autres œuvres du corpus de Shakespeare et des ses contemporains pourront être utilisés.
Bibliographie
Shakespeare Le Songe d'une nuit d'été, Gallimard folio/théâtre N°81
Shakespeare Hamlet, Gallimard folio/théâtre N°86
3LAM502A Histoire du théâtre 5 - La Tragédie ou l'ambiguïté du pouvoir
Nous aborderons cette année une caractéristique importante et récurrente de la tragédie, quelle que soit sa forme historique : l'ambiguïté. Le héros tragique est puissant, souvent vertueux, mais il est confronté à ses limites – l'erreur, l'échec ou la mort. Le dispositif tragique s'ancre ainsi dans un paradoxe qui ouvre la possibilité d'interrogations multiples et irrésolues sur le pouvoir – sa légitimité, la bonne façon de l'exercer, ses difficultés –, sur l'homme ou les valeurs qui doivent guider son action. Nous verrons comment, dans des contextes culturels et historiques différents, des auteurs ont utilisé le potentiel d'ambivalence de la forme tragique pour mettre en jeu les questionnements anthropologiques, éthiques ou politiques qui inquiétaient leur temps.
Œuvres au programme :
Œdipe-Roi de Sophocle
La mort d'Alexandre d'Alexandre Hardy
Cinna de Corneille
Britannicus de Racine

Back to ToC

3LTH501A Sociologie du théâtre

Comment le théâtre s'inscrit-il dans la réalité sociale qui l'entoure ? Et, en retour, parvient-il — et si oui, comment — à l'affecter ? « Révolte contre l'ordre établi », pour reprendre les termes de Jean Duvignaud, fondateur de cette discipline toute récente qu'on appelle la sociologie du théâtre, le théâtre lève-t-il vraiment le vent de l'insoumission ? On étudiera les relations du théâtre au pouvoir politique, au pouvoir économique, au pouvoir médiatique notamment. On examinera le théâtre comme pratique sociale restreinte hantée par le mythe de la grande communauté, comme pratique professionnelle marginale mais à la pointe du libéralisme, comme miroir poétisé d'une réalité qu'il se propose pourtant de mettre à nu... D'ambitions déçues en contradictions assumées, le théâtre dans notre société réinvente sans cesse son rôle, et nous tenterons de le cerner.

Bibliographie

Abirached Robert, Le Théâtre et le prince, I. L'Embellie, 1981-1992, Paris, Plon, 1992, rééd. Arles, Actes Sud, 2005 ; II. Un système fatigué, 1993-2004, Arles, Actes Sud, 2005.

Duvignaud Jean, Sociologie du théâtre, Essai sur les ombres collectives, Paris, PUF, 1965 (rééd. 1973) ; L'Acteur. Esquisse d'une sociologie du comédien, Paris, Gallimard, 1965.

Ethis Emmanuel (dir.), Avignon, le public réinventé, Le festival sous le regard des sciences sociales, Paris, DEP - La Documentation française, 2002.

Hamidi-Kim Bérénice, Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989, Montpellier, Éditions Entretemps, collection Champ Théâtral, 2013

Menger Pierre-Michel, Portrait de l'artiste en travailleur, Paris, Seuil, 2003

3LTH502A Pratique de la scénographie

Cet atelier a pour objectif de donner aux étudiants les outils théoriques et pratiques d'analyse et de conception scénographique dans le champ de la représentation théâtrale : découvrir l'espace de l'écriture, le transformer en dispositif scénographique, réfléchir au rapport scène-salle, comprendre les contraintes de la scène et de l'espace architectural.

Bibliographie

Luc Boucris, Marcel Freydefont, Jean Chollet, Véronique Lemaire, Mahtab Mazlouman, Scénographes en France, Arles, Actes Sud, 2013

Petit traité de scénographie, textes choisis par Marcel Freydefont, ed.Joca seria, Nantes, Le Grand T, 2007

Pierre Sonrel, Traité de la scénographie, Paris, Librairie théâtrale, 1984

Anne Surgers, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Nathan, 2000

Théâtre Public n° 177, Scénographie, ouvrage et œuvre

Actualité de la Scénographie, l'ensemble des numéros

3LAM507A Théâtre et autres arts

Indisciplinaire, indisciplinée, transdisciplinaire, interartistique... la scène théâtrale contemporaine, de quelque manière qu'on la nomme, témoigne sans conteste d'une grande porosité entre les arts. Phénomène récent — qui ne doit pas faire oublier le fantasme romantique d'un art total, puis les expériences avant-gardistes du début du XXe siècle — l'ouverture du théâtre aux autres arts, et en miroir, la théâtralisation de nombre d'entre eux, offrira une perspective fertile pour l'étude de la scène contemporaine. Plus particulièrement, on étudiera les rapports du théâtre avec les arts visuels – notamment la performance – et avec la musique. Les trois séances consacrées à la musique s'attacheront à dresser un parcours historiques de certaines des principales figures du théâtre musical de la deuxième moitié du XXe siècle (G. Aperghis, M. Kagel, H. Goebbels, etc.). Par la suite, le cours, qui s'appuiera sur des documents sonores et audiovisuels, portera sur la découverte et l'analyse de démarches et de réalisations plus récentes, expérimentales ou émergentes.

Back to ToC

Bibliographie

Danan Joseph, Entre Théâtre et performance, la question du texte, Arles, Actes Sud Papiers, 2013
Lehmann Hans-Thies, Le Théâtre postdramatique, traduit de l'allemand par Philippe-Henri Ledru, Paris, L'Arche Éditeur, 2002.
Théâtre et interdisciplinarité, Registres n°13, Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2008.
Arts de la scène, Scène des arts, Études théâtrales n°27 à 30, Université catholique de Louvain, 2003-2004
Le Théâtre à l'opéra, la voix au théâtre, Alternatives théâtrales, 2012, N°113-114
Revue T&M, n°6, 2011, téléchargeable sur le lien suivant : http://www.theatre-musique.com/Publish/articlesrevue/14/Theatresetmusiques6.pdf

3LAM508A Politique et économie du spectacle vivant

Approfondissement de la connaissance des politiques publiques en faveur du spectacle vivant et du cinéma : enjeux, facteurs d'évolution, acteurs en présence, structuration des champs d'activité, éléments d'économie du spectacle vivant, éléments d'économie du cinéma et de l'audiovisuel, genèse et caractéristiques de la professionnalisation et des professions.

Premier semestre – Années précédentes : Études anglophones

Ce type de cours s'adressant principalement à des francophones, ***vous devez les suivre au niveau Master*** *car les cours de Licence ne sont pas assez avancés (une exception peut-être faite pour le cours de traduction, contactez-nous si cela vous intéresse). Il faut également vérifier que vous pouvez obtenir des crédits pour un cours potentiellement enseigné en anglais.*

Études anglophones – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Master

Études médiévales anglaises : Travelling in the Middle Ages

On voyage au Moyen Âge pour bien des raisons, pra(gma)tiques ou spirituelles : expéditions guerrières, échanges commerciaux par voie de terre ou mer, pèlerinages vers des sanctuaires parfois très lointains. Paysages familiers et exotiques sont convoqués dans la littérature, tandis que naît le genre du récit de voyage. L'archéologie de la période anglo-saxonne témoigne du goût des premiers souverains des Îles Britanniques pour les objets venus d'Europe, voire de Byzance. Voyages et pèlerinages vers le Continent des souverains et prélats sont dûment consignés par les chroniqueurs, et des itinéraires précis sont dressés. La plus ancienne mappemonde anglo-saxonne connue date du début du XIe siècle. Dans la poésie du *scop*, la mer n'est pas une frontière mais le *chemin des baleines*, qu'empruntent volontiers les héros.

Bibliographie sommaire

- Treharne, Elaine, ed. *Old and Middle English c.890-c.1450: An Anthology*. Oxford: Blackwell, 2009.
- *Trade, Travel, and Exploration in the Middle Ages: An Encyclopedia*. Ed. John B. FRIEDMAN. New York: Garland, 2000.
- Barraclough, Eleanor Rosamund. *Beyond the Northlands: Viking Voyages and the Old Norse Sagas*. Oxford: OUP, 2016.
- Ibn Fadlan. *Ibn Fadlān and the Land of Darkness: Arab Travellers in the Far North*. London: Penguin Classics, 2011.
- Phillips, Kim M. 'Travel, Writing, and the Global Middle Ages' *History Compass* 14.3 (2016): 81-92
- Fleming, Robin. *Britain after Rome: The Fall and Rise, 400-1070*. London: Penguin, 2011.
- Lapidge, Blair, Keynes & Scragg. *The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England*. Oxford: Blackwell, 2001.

Shakespeare et son temps: Le genre et l'altérité féminine aux XVIe et XVIIe siècles.

Ce séminaire porte sur la représentation de l'altérité féminine dans le théâtre et la poésie de Shakespeare et de ses contemporains. Les comportements des femmes, théologiquement associées au péché, font alors l'objet d'une codification stricte, constamment rappelée dans les sermons et les manuels de conduite, comme celui de Richard Brathwaite, *The Complete Englishwoman* (1631). Pourtant, la littérature présente de nombreux exemples de subversion de ce modèle, alors qu'au théâtre les rôles féminins sont paradoxalement tenus par de jeunes garçons : reines sanguinaires, héroïnes travesties ou rebelles, veuves éprises de liberté… Nous aborderons trois pièces de Shakespeare qui problématisent la position de la femme dans la société : *As You Like It* qui interroge la question du genre à travers Rosalind travestie; *The Taming of the Shrew* qui problématise la question de l'obéissance et du patriarcat, et *Measure for Measure*, qui pose la question de la parole publique féminine. Enfin, *The Duchess of Malfi* de John Webster présente une femme qui fait le choix de vivre sa sexualité contre les conventions de son rang. Ces représentations littéraires seront remises dans le contexte de la querelle des femmes qui fait rage au début du siècle, dont on rappellera les grands traits. On réfléchira notamment à la figure d'Ève, constamment invoquée à l'appui de la censure des femmes et on comparera l'Ève de Milton à celle d'Aemilia Lanyer. Sera alors abordée la question des auteures comme Mary Wroth, Margaret Cavendish et Katherine Philips, qui font entendre de nouvelles voix féminines, dans leur poésie ou leur théâtre. On s'attachera à donner de la production féminine du siècle un aperçu en contexte, en montrant comment les femmes inventent leur propre « canon », entre imitation et subversion des grands auteurs de leur époque.

Back to ToC

Corpus étudié :

- Shakespeare, William*, As You Like It, The Taming of the Shrew, Measure for Measure*
- Webster, John*, The Duchess of Malfi*, ed. Michael Neill, Norton, 2012.
- Fitzmaurice & Roberts*, Major Women Writers of Seventeenth-Century England*, U. of Michigan Press, 1997

Théâtre contemporain anglophone : Experimenting with Forms : In-Yer-Face ; In-Yer-Ear ; In-Yer-Mind

On s'attachera, à partir d'un corpus anglophone contemporain, à cerner ce qui fait la particularité du genre théâtral. On s'intéressera aux pratiques scéniques qui renouvellent la forme dramatique. De la « comedy of menace » au théâtre « post-dramatique » (Lehmann), de la frontalité du « In-Yer-Face » (Sierz) aux théâtres aveugles qui ne donnent à voir que la voix, du théâtre à la performance, les problématiques envisagées s'articuleront autour de quatre esthétiques : 1) Le néo-absurdisme : 'influence des théâtres de l'absurde de Beckett et de Ionesco sera analysée pour voir comment les dramaturges contemporains dépassent leurs modèles et mettent en place des dramaturgies soit minimalistes (Pinter, Crimp) soit proliférantes (Stoppard, Churchill). Le néo-absurdisme américain aura aussi sa place notamment avec Albee. 2) Le théâtre de toutes les cruautés : de l'aggro-effect au In-Yer-Face : les nouvelles dramaturgies nées sur les scènes londoniennes depuis les années 1990 seront envisagées via une série de gros-plans sur les pratiques agressives de la scène moderne et contemporaine (Edward Bond, Howard Barker, Sarah Kane, Tony Kushner, Susan-Lori Parks). 3) Staging trauma : Le théâtre In-Yer-Ear : une des tendances du XXIe siècle est de remplacer l'action par la narration de l'action (Verbatim Theatre, Alice Birch, Simon Stephens) ou de spectraliser le corps pour ne plus mettre en scène que la voix. Le théâtre travaille alors aux confins du poème (Sarah Kane, Debbie Tucker Green, Kate Tempest) ou du lyrique (Crimp's *Texts for music*) et de la performance (Tim Crouch's « very theatre »). 4) Les dramaturgies du « chaos » : le théâtre anglais recourt souvent à la science et en particulier à la théorie du chaos pour métaphoriser le fonctionnement de l'humain. Ces dramaturgies du chaos donnent un autre point d'entrée dans la scène mentale (*Arcadia* de Tom Stoppard, *Mosquitoes* de Lucy Kirckwood ou *Constellations* de Nick Payne).

Corpus :

- Pièces de Pinter, Crimp, Stoppard, Wilde, Kane, Albee, Nottage, Shaw et Beckett, Eugene O'Neill, Tennessee Williams…
- Angel-Perez, Elisabeth. *Voyages au bout du possible, les théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane*. Paris : Klincksieck, 2006.
- Angelaki, Vicky, ed. *Breaking New Ground*. London : Palgrave Macmillan, 2013.
- Angelaki, Vicky, ed. *Social and Political Theatre in 21st century Britain : Staging Crisis*. London : Bloomsbury, 2017.
- Aragay & Monforte, ed. *Ethical Speculations in Contemporary British Theatre*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.
- Biet, Christian et Christophe Triau. *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris : Gallimard, 2006.
- Brook, Peter. *The Empty Space*. 1968, Harmondsworth: Pelican, 1972.
- Danan, Joseph. *Entre théâtre et performance : la question du texte*. Arles : Actes Sud, 2010.
- Lehmann, Hans-Thies*. Le Théâtre postdramatique*. Paris : l'Arche, 2002.
- Rebellato, Dan, ed. *Modern British Playwriting, 2000-2009 : Voices, Documents, New Interpretations*. London : Methuen, 2013.
- Sarrazac, Jean-Pierre. *L'Avenir du drame*. Belval: Circée, 1999. --. *Poétique du drame moderne*. Belval: Circée, 2012.
- Shepherd, Simon. *The Cambridge Introduction to Modern British Theatre*. Cambridge: CUP, 2009.
- Sierz, Aleks. *In Yer Face Theatre*. London: Faber, 2000. —. *Rewriting the Nation*. British Theatre Today. London : Methuen Drama, 2011.
- Bigsby, C. W. E. *Modern American Drama*, 1945-2000. Cambridge: CUP, rev. ed. 2001.
- Bordman, Gerald and Th. S. Hischak. *The Oxford Companion to American Theatre*. New York : Oxford UP, 2004.
- Krasner, David. *American Drama (1945-2000): an Introduction*. Oxford: Blackwell, 2006.
- Robinson, Marc. *The American Play*. New Haven : Yale UP, 2000.
- Saddik, Annette J. *Contemporary American Drama*. Edinburgh: EUP, 2007.
- Saddik, Annette J. ed. *The Methuen Guide to Contemporary American Playwrights*. London : Methuen, 2013.

Back to ToC

Poésie et poétique

La poétique, qui ne se réduit pas à l'analyse des formes classiques, s'interroge sur ce qui fait d'une écriture, qu'il s'agisse de « poésie » ou de « prose », une œuvre d'art singulière. Le séminaire s'interrogera sur les questions suivantes : - Introduction à la critique : qu'est-ce que la critique littéraire? - Introduction à la poétique ; la *Poétique* d'Aristote - Poétique et linguistique I : le signe en littérature - Poétique et linguistique II : la fonction poétique - L'apport de Freud et de Lacan ; Derrida et le fait littéraire ; la critique *queer* - La sémiotique I : A. J. Greimas et la sémantique structurale ; la sémanalyse de Julia Kristeva ; Roland Barthes et la théorie du texte ; La sémiotique II : A. J. Greimas ; Julia Kristeva ; Roland Barthes et la théorie du texte ; Frontières de la poésie I : Fonctions du poème. Poésie et mythe, poésie et magie, poésie et connaissance ; Frontières de la poésie II : La poésie comme catégorie formelle et esthétique et la poésie comme catégorie générique. Qu'est-ce qu'un poème ? L'inspiration et le travail du poète ; Plastique du discours poétique : la versification ; Henri Meschonnic et la critique du rythme ; Poétique et onomastique ; la question du cratylisme ; La notion de figure et le formalisme : le principe de l'écart ; le « fond » et la « forme » ; statut de l'image. L'image poétique ; la syntaxe des images ; Poésie et expériences formelles ; L'ambiguïté ; La voix. Le jeu de l'oral et de l'écrit ; le «je » lyrique ; le lyrisme ; Musique et plastique du texte ; Le son et le sens ; Le texte et son lecteur : théories de la réception et de la lecture ; Prose et poésie ; la poétique de la prose ; Poétique de la prose ; Le texte clos et la prose poétique ; Poétique de l'intertextualité.

Bibliographie sélective

- Aristote. *Poétique*. Paris : Seuil, 1980.
- Barthes Roland. *Essais critiques*. Seuil/Points, 1981.
- Benveniste Emile. *Essais de linguistique générale I*. Paris : Gallimard/Tel, 1976.
- Benveniste Emile. *Essais de linguistique générale II.* Gallimard/Tel, 1980.
- Genette Gérard. Figures. Paris : Seuil/Points. *Groupe Mu. Rhétorique de la poésie.* Paris : Seuil/Points, 1990. J
- Jakobson, Roman. *Questions de poétique*. Paris : Seuil, 1973.
- Kristeva Julia. *Semeiotikè. Recherches pour une sémanalyse*. Paris : Seuil/Points, 1969.
- Leech Geoffrey. *A Linguistic Guide to English Poetry*. London: Longman, 1969.
- Meschonnic Henri. *Pour la poétique I,* Paris : Gallimard, 1970.
- Preminger, Alex, ed. *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Princeton : PUP, 1993.
- Davies Roberts, Philip. *How Poetry Works*. Harmondsworth: Penguin, 1986.
- Saussure Ferdinand (de). *Cours de linguistique générale.* Paris: Payot, 1975.
- *Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes*. Edité par T. Todorov. Paris : Seuil, 1966.

Les 300 ans de Robinson et Vendredi

The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner fut publié en 1719. Pour marquer le tricentenaire de la publication d'un récit qui a circulé dans de nombreuses langues et cultures depuis sa publication, ce séminaire a pour objet de retourner au texte de Defoe et à sa postérité. La circulation des figures de Robinson et de Vendredi dans la littérature européenne, leur réincarnation dans différentes langues et media, en ont fait des références qui confinent au mythe. Le roman de Defoe a été lu comme l'origine du roman anglais, comme un texte fondateur du Nouveau Monde, comme un rêve de puissance totale, comme une *Genèse* profane, etc. Il a été l'objet de nombreuses adapations cinématographiques, télévisuelles, de versions pour enfants, de poèmes, de pièces de théâtre, etc. Il a donné naissance à un genre littéraire, celui de la "robinsonnade". C'est l'histoire de cette diversité que le séminaire se propose d'aborder, en étudiant quelques uns des textes centraux à cette histoire, en les mettant en rapport avec d'autres textes qui seront indiqués au cours du séminaire, ainsi qu'avec des films et des adaptations. Si *Robinson Crusoe* est un texte central à la culture de la Grande-Bretagne, le questionnement du mythe à partir des littératures postcoloniales fera également partie des analyses proposées en séminaire.

Back to ToC

Œuvres étudiées (Il est important de se procurer les textes dans les éditions indiquées.)

- Defoe, Daniel. *Robinson Crusoe*. Edited by Thomas Keymer. [1719]. Oxford: OUP, World's Classics, 2008.
- Wells, H.G. *The Island of Dr Moreau*. With an introduction by Margaret Atwood. [1896]. London: Penguin, 2005.
- Golding, William. *Lord of the Flies*. [1954]. London: Faber and Faber, 2005.
- Coetzee, J.M. *Foe*. [1986]. London: Penguin, 2010.

Le « rêve américain » : travail, propriété et citoyenneté aux États-Unis des origines à 1890

Ce séminaire s'inscrit dans le prolongement de travaux de recherche portant sur la centralité du travail dans la formation des relations sociales, de la culture, et dans la vie politique. Il s'agit de disséquer la problématique du « rêve américain » en étudiant l'articulation, depuis l'établissement des premières colonies jusqu'à la fin de la Frontière, de trois de ses thèmes étroitement imbriqués. Le travail : après une étude de la polysémie du mot travail, la question de la « valeur travail » et des valeurs du travail sera posée, dans le contexte spécifique des États-Unis, en faisant appel aux outils de l'anthropologie, de la sociologie (notamment marxiste et wébérienne), et de l'économie, dans une démarche historique. On articulera deux concepts, celui de régime de production (ce que le travail que nous faisons nous fait et ce que cela implique pour la société, concept inspiré par l'analyse que fait Gramsci du Fordisme) et de celui de régime de travail (ce qui fait que nous travaillons dans des formes typiques, emprunté à Mingione (*Sociologia della vita economica*, 1997) : « l'ensemble relativement cohérent et permanent des règles de la vie sociale qui permettent de mobiliser l'énergie des travailleurs dans des formes typiques ». Dans le contexte américain, la notion de régime de travail sur cette période permettra d'évoquer l'entreprise indépendante (cultivateurs et artisans), l'esclavage, l'*indentured servitude*, le développement du salariat moderne, l'emploi des femmes et des Noirs, etc., tandis que celle de régime de production sera abordée à partir notamment de la question de l'évolution des rythmes de travail selon les degrés d'industrialisation et de développement du marché intérieur. La propriété : mal nécessaire, droit sacré ou construction politique ? Depuis l'importation des concepts européens et spécialement britanniques de propriété sur le continent américain jusqu'à la « poursuite du bonheur » au temps des Pères Fondateurs dans la perspective d'une « société de propriétaires » indépendants, incarnation américaine du projet bourgeois, l'idéologie Lockéenne d'une propriété légitimée par le travail s'est mise en place, en relation avec l'éthique protestante, « esprit du capitalisme » selon Weber. Dès le milieu du 19° siècle, des changements profonds, accélérés par la Guerre de Sécession, mettent en tension cette idéologie avec les réalités de l'avènement d'une forme de société salariale et la concentration de la propriété, agricole comme industrielle et financière lorsque les mécaniques capitalistes prennent toute leur ampleur. Des formes autonomes d'organisation de travailleurs apparaissent, la question du devenir des terres publiques conquises à l'Ouest et au Sud, celle de la monnaie deviennent des sujets majeurs de la vie politique. La citoyenneté : les conditions particulières du développement des colonies américaines au sein de l'empire britannique ouvrent la possibilité d'une innovation, une « république de propriétaires » telle qu'elle s'établit dans les années 1776-1787. Dès l'origine, la question de la réalité du pouvoir et de la démocratie, des exclusions de la citoyenneté (Noirs, femmes) se posent et le système politique se bâtit pour tenter de résoudre les contradictions qui en découlent. L'abolition de l'esclavage ouvre une nouvelle période et transforme le sens de la citoyenneté. Les débouchés professionnels sont la recherche, l'enseignement de la civilisation américaine dans des cursus de Langue et civilisations étrangères comme de Langues étrangères appliquées, le journalisme, les organisations internationales publiques et privées.

Back to ToC

The British Working Class and the Politics of Protest (1780-1914)

On s'intéressera aux questions relevant de l'histoire ouvrière au cours du long XIXe siècle : industrialisation et urbanisation ; la formation de la classe ouvrière anglaise (E. P. Thompson) ; le travail des enfants : recherches récentes ; les bris de machine, du luddisme (1811-1816) aux *Swing Riots* (1830) ; l'âge d'or du radicalisme (1780-1850) ; le chartisme (1838-1858) ; le trade-unionisme : des débuts (1780-1880) au « tournant » ouvrier (1880-1920) ; les socialismes, de Robert Owen à William Morris ; origines du travaillisme ; culture populaire et culture de masse (lecture, presse, music-hall, sports, cinéma, excursions...) ; femmes, genre et histoire ouvrière ; migrations de travail et histoire ouvrière transnationale.

Bibliographie indicative :

- Chase, Malcolm, *Chartism: A new History*, Manchester, 2007
- Clark, Anna, *The Struggle for the Breeches: Gender and the Making of the British Working Class*, Berkeley, 1995
- Engels, Friedrich, *The Condition of the Working Class in England*, 1845
- Griffin, Emma, *Liberty's Dawn: A People's History of the Industrial Revolution*, Yale (New Haven), 2013.
- Humphries, Jane, *Childhood and child labour in the British industrial revolution*, Cambridge, 2010
- Raw, Louise, *Striking a Light: The Bryant and May Matchwomen and their Place in History*, Londres, 2009.
- Rose, Jonathan, *The Intellectual Life of the British Working Classes*, Yale (New Haven), 2002
- Taylor, Barbara, *Eve and the New Jerusalem: Socialism and Feminism in the 19th Century*, Cambridge (Mass.), 1983
- Thompson, Edward Palmer, *The Making of the English Working Class*, Londres, 1963

Linguistique anglaise : approches sémantiques de la syntaxe et du lexique

Notre approche de la langue est sémantique. Nous étudierons la grammaire et le lexique dans une perspective renouvelée par les sciences cognitives. Nous étudierons les parties du discours (ou classes lexicales), et tout particulièrement le nom, dont nous décrirons la grammaire, la morphologie, et la syntaxe. Nous articulerons cette présentation à une réflexion sur l'opération cognitive de catégorisation. Ceci nous amènera à considérer la question des nominalisations, car ces dernières peuvent également nous éclairer sur le sens de la classe nominale. Nous nous pencherons sur les propositions subordonnées nominales (notamment gérondives, infinitives, conjonctives), y compris lorsqu'elles apparaissent dans des structures de réagencement (par exemple l'extraposition). Nous aborderons enfin les temps et aspects de l'anglais contemporain, nous attardant sur la notion de « périphrase aspectuelle », qui sera envisagée comme construite dans la continuité des temps grammaticaux (présent et prétérit). La description de l'anglais aura une place importante.

Bibliographie

- Bolinger, D. *Meaning and Form*. Londres : Longman, 1977.
- Cotte, P. *L'explication grammaticale de textes anglais*. Paris : PUF, 1997.
- Creissels, D. *Syntaxe générale, une introduction typologique* 2 vol. Paris : Hermes Lavoisier, 2006.
- Dixon, R. *A Semantic Approach to English Grammar*. Oxford : Oxford University Press, 2005.
- Givon, T. *English Grammar*, 2 vol. Amsterdam : John Benjamins, 1993.
- Goldberg, A. *Constructions : A Construction Grammar Approach to Argument Structure*. Chicago : CUP, 1995.
- Halliday, M. C. Matthiessen, *An Introduction to Functional Grammar*. 3ème éd., Londres : Arnold, 2004.
- Huddleston, R. & G. Pullum (dirs.). *The Cambridge Grammar of the English Language*. Cambridge : CUP, 2002.
- Jespersen, O. *The Philosophy of Grammar*. Londres : Allen and Unwin, 1924.
- Langacker, R. 1987. *Foundations of Cognitive Grammar. Volume I*. Stanford : Stanford University Press.
- Langacker, R. 1991. *Foundations of Cognitive Grammar, Volume II, Descriptive Application*. Stanford : SUP.
- Lapaire, J.-R. & W. Rotge. *Séminaire pratique de linguistique anglaise*. Toulouse : PU du Mirail, 1993.
- Lyons, J. *Semantics*, 2 vol. Cambridge : Cambridge University Press, 1977
- Pottier, B. *Représentations mentales et catégorisations linguistiques*. Louvain : Peeters, 2000.
- Talmy, L. *Towards a Cognitive Semantics*, 2 vol., Cambridge MA : MIT Press, 2000-2003.
- Taylor, J. *Linguistic Categorization*. Oxford : Oxford University Press, 2003 (3ème ed.).
- Wierzbicka, A. *The Semantics of Grammar*. Amsterdam : John Benjamins, 1988.

Back to ToC

Littérature britannique XIXe-XXIe siècles - "The Shape of Things to Come" : Novelizing the Future

Le séminaire, enseigné en anglais, se donne trois objectifs : 1) permettre aux masterants de se familiariser avec plusieurs outils théoriques ; 2) encourager une transversalité entre études littéraires, histoire des idées et « civilisation » ; 3) esquisser une perspective diachronique sur quelques enjeux éthiques et esthétiques du roman contemporain. Le thème de l'année 2018-2019 sera l'invention du futur par le roman. Il emprunte son titre à un texte célèbre de H.G. Wells, *The Shape of Things to Come* (1933), qui prédit l'histoire du monde de 1933 à 2106. L'accent sera mis, néanmoins, sur la veine dystopique et post-apocalyptique du roman contemporain. Le séminaire porte sur un nombre illimité de textes, mais les œuvres devant être obligatoirement lues par les étudiants sont indiquées ci-dessous. Le premier semestre sera consacré à une sensibilisation aux enjeux théoriques de la recherche en lettres et sciences humaines et à l'acquisition d'un vocabulaire critique en anglais. On commentera chaque fois un extrait de roman au programme, en adoptant pour chaque séance une perspective méthodologique différente. Pour l'année 2018-2019, on lira, entre autres, Louis Althusser, Roland Barthes, Michel Foucault, René Girard, Michel de Certeau, Louis Marin, Pierre Bourdieu, Judith Butler, etc.

Lectures obligatoires

- Huxley, Aldous, *Brave New World*, 1932
- Orwell, George, *Nineteen Eighty-Four*, 1949
- Clarke, Arthur C., *Childhood's End*, 1953
- Ballard, J.G., *The Drowned World*, 1962
- Burgess, Anthony, *A Clockwork Orange*, 1962
- Atwood, Margaret, *The Handmaid's Tale*, 1985

L'œil et la lettre : parcours de l'image dans la littérature américaine (XIXe-XXIe siècles)

Ce séminaire est consacré aux rapports entre texte et image dans la littérature et les arts américains et s'attache à rendre compte de ces phénomènes d'intermédialité en combinant une réflexion théorique et des études critiques d'œuvres majeures. Il s'agira d'abord d'examiner l'effet-image et les enjeux esthétiques de l'image racontée ou citée dans le texte fictionnel ou non fictionnel. On s'intéressera au fonctionnement du portrait et de la description qui font dialoguer le texte avec la peinture, la photographie, le cinéma : du portrait et son pouvoir chez Poe au spectacle indicible de la nature chez Thoreau, de la référence ironique à la peinture chez James jusqu'à l'ekphrasis filmique dans *The Book of Illusions* de Paul Auster ou la novélisation (adaptation inversée) chez Robert Coover. L'écrivain se fait critique et la représentation y gagne en réflexivité. En un second temps on explorera le visuel du texte et les jeux typographiques qui spatialisent la page en exhibant sa matérialité. Un choix d'œuvres des XXe et XXIe siècles illustrera notamment la pratique du collage et des calligrammes depuis les modernistes, (e.e. cummings) jusqu'à Danielewski, les procédés de la littérature ergodique qui mobilisent littéralement le lecteur, ou les découpages qui font d'un roman comme *Tree of Codes* (Safran-Foer) un « livre-sculpture ». On verra comment toutes ces techniques brouillent la frontière entre lisible et visible, et parfois entre prose et poésie. Le dernier volet portera sur la présence effective de l'image-icône dans le texte contemporain et les effets d'hybridité qui en découlent. Dessins et photographies insérés dans le texte (chez Gass, Olsen, Everett et bien d'autres) instaurent une collaboration entre l'écrivain et l'artiste plasticien, tandis que de son côté le lecteur devient spectateur. Quelle tension, voire quelle violence produit l'image ? Quel est le statut du roman graphique ? On abordera pour finir le cas du roman électronique (*TOC* de Steve Tomasula) et d'un roman tri-dimensionnel (l'installation multimodale *There Is No Place Like Time* de Lance et Andi Olsen).

Back to ToC

Programme provisoire et non limitatif :

- Poe, Edgar Allan Tales : « The Oval Portrait » (1842,1845), « Ligeia » (1838,1845)
- James, Henry. « The Real Thing » (1892)
- Thoreau, Henry David.*Walden* (1854) [de préférence utiliser l'édition Norton établie par Owen Thomas, 1966]
- Coover, Robert. *A Night at the Movies* (1987)
- Auster, Paul, *The Book of Illusions* (2002)
- Danielewski, Mark Z. *House of Leaves* (2000), *Only Revolutions* (2006)
- Safran Foer, Jonathan. *Tree of Codes* (2010)
- Olsen, Lance. *Theories of Forgetting* (2014), *There Is No Place Like Time* (2015)
- Tomasula, Steve, *VAS* (2002); *The Book of Portraiture* (2004); *TOC: A New-Media Novel* (2009)
- Everett, Percival. *Percival Everett by Virgil Russell* (2013)
- Ware, Chris. *Jimmy Corrigan* (2000), *Building Stories* (2012)

Bibliographie indicative (à compléter à la rentrée):

- Barthes, Roland. *La Chambre claire*, Paris, Cahiers du cinéma/Gallimard/Seuil, 1980.
- Didi-Huberman, Georges. *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Paris, Minuit, 1992.
- Drucker, Johanna. *Figuring the Word*, New York, Granary Books, 1998.
- Louvel, Liliane. *L'Œil du texte*, P. U. du Mirail, 1998.
- Louvel, Liliane., *Le Tiers pictural*, Rennes, PUR, 2012.
- Mitchell, W.J.T. *Picture Theory*, U. of Chicago Press, 1994.
- Sammarcelli, Françoise. dir. *Image et mémoire*, Paris, PUPS, 2009.
- Sammarcelli, Françoise, dir. *Textes vus, images lues, Sillages critiques* en ligne n°21, 2016.

Le gothique américain : écritures et réécritures

Ce séminaire vise à dessiner les contours d'un courant littéraire qui semble être le pendant d'un genre anglais homogène faisant florès à la toute fin du XVIIIe siècle (1764-1810), alors qu'aux États-Unis, il s'agit plutôt d'un courant qui parcourt de façon souterraine tout le XIXe et poursuit ses ramifications spécifiques dans la fiction la plus contemporaine. A partir de la formule du narrateur non fiable et de l'écriture de la folie, s'élabore ainsi une littérature où les chimères et le surnaturel sont remplacées par l'instabilité de toute perception, et le possible basculement vers l'insensé. Se forge dès lors une véritable contre-culture dont la parole inquiète s'oppose en contrepoint aux discours de la raison triomphante et de l'expansionnisme commercial. A partir de l'exemple fondateur de Charles Brocken Brown (1771-1810) et à travers tout le XIXe siècle (Poe, Hawthorne, Melville, Bierce, James...), on tentera de saisir les modalités formelles d'une littérature de la peur qui s'inscrit dans des représentations telles que le double, le spectre, l'Inquiétante étrangeté, la fragmentation... Seront conjointement utilisés des textes de théorie esthétique, en particulier autour de la question du Sublime, et des écrits psychanalytiques. L'optique de ce séminaire n'est cependant pas la psychanalyse dite appliquée, mais au contraire, la recherche dans le corpus littéraire américain, notamment du XIXe siècle, mais ensuite confirmées (ou non) au XXe siècle, d'intuitions sur les fonctionnements de la psyché en regard de la découverte freudienne. Sur le versant moderne et contemporain, pourront être abordés des auteurs comme W. Faulkner, Flannery O'Connor, Tennessee Williams, Toni Morrison, Paul Auster, Fanny Howe, Joyce Carol Oates, Don DeLillo, Jayne Ann Phillips.... La liste sera établie en début d'année en concertation avec les participants.

Corpus de base

- Charles Brockden Brown, *Wieland, or the Transformation* (J. Fliegelman ed. Penguin Classics, 1991).
- Edgar Allan Poe, *The Portable Edgar Allan Poe* (Penguin Classics, 2006)
- Nathaniel Hawthorne, *Nathaniel Hawthorne's Tales.* (Norton Critical Edition, 1987)
- Herman Melville, *Pierre, or the Ambiguities* (Penguin Classics, 1996)
- Henry James, *Ghost Stories of Henry James* (M. Scofield ed.. Wordsworth edition, 2008).

Back to ToC

Bibliographie critique et théorique :

- Abraham et Torok, *L'Ecorce et le Noyau* (Paris, Flammarion, 1996)
- Agamben, Giorgio. *Le langage et la mort* (Paris, Bourgois, 1991)
- Amfreville, Marc. *Charles Brockden Brown* (Paris, Belin, Voix américaines, 2000)
- Amfreville, Marc. *Ecrits en souffrance* (Paris, Michel Houdiard, 2009)
- Burke, *A Philosophical Enquiry Into the Origins of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful* (1757; Oxford UP, 1990)
- Deleuze, Gilles, *Critique et Clinique* (Le Minuit, 1993). FREUD, *Essais de Psychanalyse Appliquée* (Gallimard, 1976)
- Jenny Laurent, *La Terreur et les Signes* (Paris, Gallimard, 1982)
- Fiedler, Leslie: *Love and Death in the American Novel* (New York, Criterion Books, 1961
- Punter, David, *The Literature of Terror,* 2 volumes (Longman, 1996)

British Society since 1945

Ce séminaire vise à donner un aperçu général de la société britannique depuis 1945 afin de comprendre l'évolution des mentalités et des pratiques sociales sur la durée. Les changements seront explorés dans une perspective essentiellement sociologique et démographique. Après une présentation générale du royaume (données géographiques et démographiques), la société britannique sera appréhendée sous l'angle des classes sociales, de la famille (mariage, divorce, socialisation), des minorités (groupes ethniques, femmes) et des questions de société (éducation, religion, pauvreté, criminalité, discrimination). Il s'agira pour l'étudiant(e) d'apprendre à manier des concepts sociologiques (comme la mobilité sociale, le genre ou l'exclusion) et à faire le lien entre la théorie et la pratique. La technique du commentaire de texte sera également étudiée et fera l'objet d'un partiel final (commentaire de texte écrit en fin de semestre). Un entraînement sera proposé en cours de semestre pour un « devoir à la maison ». Certains thèmes donneront lieu à des discussions-débats, permettant ainsi à l'étudiant(e) de construire un argumentaire efficace pour une présentation orale informelle. On s'appuiera sur une sélection de documents qui illustreront les thèmes abordés. La nature des supports variera, permettant à l'étudiant(e) d'appréhender divers styles de documents : tableaux statistiques, articles de presse, extraits de classiques en sociologie, etc.

Bibliographie sélective

- Marwick, Arthur. *British Society since 1945. The Penguin Social History of Britain*. Harmondsworth, Penguin Books, 2003, 4th rev. ed., 528p.
- Wilson, Pauline. *GCSE Sociology*. London, Collins, 2010, 208p

Readings in Twentieth Century US History

The seminar will seek to introduce students to some of the major historiographical debates within a range of subfields of the literature of twentieth-century US history. Our readings will be drawn from high impact works of historical scholarship; class discussions each week will take shape around a consideration of the historiographical, theoretical, methodological, and political stakes of these works. One of our main objectives will be to historicize the present—that is to say, to excavate the structures and subterranean histories that help to determine the political possibilities of our time. Another will be to investigate the methodologies and theoretical tools available to historians working on twentieth-century US history. Students in the seminar will be expected to contribute their thoughts each week to an online forum and to participate actively in class.

Back to ToC

Bibliography :

- Rodgers, Daniel T. *Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age, 1870–1945*
- Chauncey, George. *Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male World, 1890–1940*
- Cohen, Lizabeth. *A Consumers' Republic: The Politics of Mass Consumption in Postwar America*
- Sugrue,Thomas. *Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit*
- Davis, Mike, *City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles*
- Moreton, Bethany. *For God and Wal-Mart: The Making of Christian Free Enterprise*
- Gibran Muhammad, Khalil. *The Condemnation of Blackness: Race, Crime, and the Making of Modern Urban America*
- Molina, Natalia. *How Race Is Made in America: Immigration, Citizenship, and the Historical Power of Racial Scripts*
- Needham, Andrew. *Power Lines: Phoenix and the Making of the Modern Southwest*
- Sandoval-Strausz. A. K., "Latino Landscapes: Postwar Cities and the Transnational Origins of a New Urban America," *Journal of American History* (December 2014)
- Thompson, Heather. "Why Mass Incarceration Matters: Rethinking Crisis, Decline and Transformation in the Postwar United States," *Journal of American History* (December 2010)
- Kahrl, Andrew. *The Land Was Ours: How Black Beaches Became White Wealth in the Coastal South*
- D.G. Kelley,Robin. *Race Rebels: Culture, Politics, and the Black Working Class*
- Canaday, Margot, *The Straight State: Sexuality and Citizenship in Twentieth-Century America*
- Cowie, Jefferson. *Stayin' Alive: The 1970s and the Last Days of the Working Class*
- Brilliant, Mark. *The Color of America Has Changed: How Racial Diversity Shaped Civil Rights Reform in California, 1941-1978*
- Osman, Suleiman. *The Invention of Brownstone Brooklyn: Gentrification and the Search for Authenticity in Postwar New York*
- Hinton, Elizabeth. *From the War on Poverty to the War on Crime: The Making of Mass Incarceration in America*
- Scott, Joan. *Gender and the Politics of History*

Traductologie

Ce séminaire visera à initier les étudiants à la recherche en traductologie. Nous aborderons les textes théoriques qui définissent et interrogent le rôle social de la traduction à travers l'histoire, y compris en contexte féministe et post-colonial, et envisagerons les outils sociologiques qui mettent en lumière la circulation internationale des objets éditoriaux, littéraires ou autres, d'une aire linguistico-culturelle à l'autre. Des études de cas seront proposées, en prenant en compte le contexte et le paratexte des traductions, ainsi que leur influence culturelle. Le séminaire équipera également les étudiants d'un vocabulaire critique utile à l'analyse des textes traduits prenant en compte le contexte épitraductionnel. Ce séminaire se déroulera en anglais et en français. L'évaluation comporte une note d'écrit et une note d'exposé.

Bibliographie indicative

- Chesterman, Andrew, et Jenny WILLIAMS. *The Map : A beginner's guide to doing research in translation studies*. Manchester : St. Jerome, 2014 (disponible en ligne)
- *Actes de la recherche en sciences sociales*. Vol. 144, septembre 2002. *Traductions: les échanges littéraires internationaux.*
- Bellos, David. *Is that a fish in your ear ? Translation and the meaning of everything*. New York : Farrar, Straus, Giroux, 2011.
- Casanova, Pascale. *La République mondiale des lettres*. Paris : Seuil, 1999.
- Sapiro, Gisèle. *Translatio : Le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation*. Paris: CNRS, 2008.
- Venuti, Lawrence. *The Translation Studies Reader*. London / New York : Routledge, 2012.

Back to ToC

New Perspectives in Religious Studies: Religion and gender in American History and Culture

Nous nous intéresserons à la manière dont religion et genre ont été articulés au cours de l'histoire des États-Unis. Nous étudierons certaines des dynamiques mettant en lien normes religieuses et normes genrées, et chercherons à voir de quelle manière le rapport au genre a pu être décliné par les différents groupes religieux, mais aussi évoluer sous l'influence des acteurs et actrices. Une séance sera consacrée à la méthodologie du mémoire de la recherche. Pour l'ensemble du séminaire, le manuel de Catherine Albanese, *America: Religions and Religion* (5e éd. 2013) est recommandé. Une brochure de texte sera distribuée en cours.

Bibliographie indicative

- Braude, Ann, "Women's History is American Religious History," in *Retelling U.S. Religious History*, ed. Thomas Tweed (Berkeley, 1997).
- KELLY, Siobhan M. "Multiplicity and Contradiction: A Literature Review of Trans* Studies in Religion," *Journal of Feminist Studies in Religion (Indiana University Press)*, vol. 34, no. 1, Spring 2018, pp. 7-23.
- Scott, Joan W. « Le genre : une catégorie d'analyse toujours utile ? », *Diogène*, vol. 225, no. 1, 2009, pp. 5-14.

From Indulgence to Toleration : The British Experience, 17th-18th Centuries

La liberté de conscience, dont la liberté religieuse est un aspect majeur, est tenue comme allant de soi dans les démocraties contemporaines. Il n'en a cependant pas toujours été ainsi, et c'est seulement au fil d'un long processus historique que l'on est passé de l'uniformité religieuse à la pluralité, et que la tolérance pleine et entière l'a emporté sur des régimes antérieurs de concessions minimales. De ce point de vue, l'histoire britannique est particulièrement intéressante, car elle est à la fois singulière et exemplaire. Singulière, car la question de la diversité religieuse y prend un tour très particulier : l'Église d'Angleterre, Église protestante d'État, est non seulement confrontée à la persistance du catholicisme, mais encore à l'existence d'une pluralité d'églises protestantes dissidentes, ou non-conformistes ; on doit en outre tenir compte du fait que dans chacun des trois royaumes (Angleterre, Écosse, Irlande) sur lesquels règnent les souverains anglais, la question religieuse se pose de manière tout à fait spécifique. Exemplaire, car c'est toute la panoplie des attitudes possibles face à la diversité religieuse qui fut expérimentée dans les Îles britanniques, singulièrement aux XVIIe et XVIIIe siècles, sur lesquels nous nous concentrerons : depuis les tentatives pour imposer l'uniformité religieuse (Act of Uniformity, 1662), en passant par une forme de tolérance a minima (Toleration Act, 1689), jusqu'à l'émancipation des *dissenters* (1829), puis des catholiques (1829), au début du XIXe siècle. Le séminaire croisera l'approche historique, et l'histoire intellectuelle, en prenant notamment appui sur des textes fondateurs pour penser la tolérance et la liberté de conscience : Pierre Bayle, *Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ : « Contrains-les d'entrer »*, 1686 ; John Locke, *A Letter Concerning Toleration*, 1689 ; John Toland, *Reasons for Naturalizing the Jews in Great-Britain and Ireland,* 1714.

Bibliographie indicative

- Bayle, Pierre, *Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ :« Contrains-les d'entrer »*, éd. Jean- Michel Gros, Paris : Presses pocket, 1992 [1686]
- Harris, Tim, *Restoration, Charles II and his Kingdoms*, London : Penguin Books, 2006
- Harris, Tim, *Revolution, The Great Crisis of the British Monarchy, 1685-1720*, London : Penguin Books, 2006
- Lecler, Joseph, *Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme*, Paris : Albin Michel, 1994
- Locke, John, *A Letter Concerning Toleration*, ed. James Tully, Indianapolis : Hackett Publishing Company, 1983 [1689]
- Marshall, John, John Locke, *Toleration and Early Enlightenment Culture*, Cambridge : Cambridge University Press, 2006
- O'Gorman, Frank, *The Long Eighteenth Century, British Political and Social History, 1688-1832*, London : Bloomsbury Academic, 2016.

Back to ToC

Études anglophones – Paris 3-Sorbonne Nouvelle – Master

A7LETR Pratique de la traduction

Cet enseignement est destiné aux étudiants qui désirent non seulement se perfectionner dans la pratique et les techniques de la traduction mais également analyser la traduction sous l'angle de la théorie et de la recherche. Les textes pourront relever de domaines variés (roman, théâtre, poésie, presse, sciences humaines, audiovisuel, etc.). Les divers exercices proposés (extraits et/ou traduction suivie), s'accompagnent de commentaires linguistiques et stylistiques visant à nourrir une réflexion générale sur la traduction. Cet enseignement a pour ambition de faire le lien entre pratique et théorie, et les problèmes de traduction rencontrés dans les textes proposés permettront une initiation raisonnée à l'analyse des traductions, en prise avec les évolutions les plus récentes de la recherche en la matière. L'évaluation s'appuie sur des exercices et devoirs écrits, sur des présentations orales, et sur un devoir sur table à la fin de chaque semestre.

A7S641 Plays for Voices: Radio Plays, Intermediality and the Avant-Garde

Nombreux sont les auteurs au XXe siècle qui, attirés par l'appel envoûtant de la radio, se sont essayés à l'art d'écrire pour un théâtre de la voix. La scène radiophonique rend problématique le concept même de la théâtralité, en faisant l'économie de la scène, des costumes, du langage gestuel, des accessoires, des projecteurs et des maquillages, pour se focaliser sur l'unique pouvoir de la voix, du sonore, du bruit. Ce séminaire se propose d'étudier les différents codes et conventions employés pour explorer le potentiel expressif de ce nouveau mode artistique né dans les années 20, s'inspirant tantôt du théâtre grec, tantôt de la musique de chambre et de l'opéra, tantôt du conte traditionnel et du courant de conscience. Hautement expérimental et pourtant résolument populaire, l'art radiophonique à son apogée devient une nouvelle arène démocratique, mettant en scène les défis esthétiques du milieu du XXe siècle à travers un dialogue innovateur et éthiques entre les arts.

A7S634 Histoire et formes de la traduction. Traduction : panorama

Ce séminaire permet de découvrir l'histoire de la traduction en Europe et le développement de la pensée traductive, pour mieux comprendre les diverses voies vers lesquelles s'orientent désormais les *Translation Studies.* Nous étudierons comment la doxa traductive s'est transformée au cours du temps pour refléter les idées dominantes concernant les relations interculturelles d'une époque et d'un pays. Sera abordée l'évolution des conditions de production des traductions ainsi que les canaux de divulgation de la doxa et les modes de résistance, de l'Antiquité au XXe. Par l'étude de textes théoriques fondamentaux et en les confrontant à des exemples de traductions, le devenir de notions telles que lettre, esprit, fidélité sera mis en perspective afin d'aider les apprenti-e-s chercheurs et chercheuses à mieux comprendre ensuite les enjeux de la traductologie au XXIe siècle. Pour l'étude du XXe siècle, l'objectif est d'aider les étudiant-e-s à comprendre les textes fondateurs de la traductologie sous ses diverses formes et à se repérer dans les théories qui ont cherché à décrire, prescrire ou simplement penser la traduction. Avec l'avènement de la traduction assistée par ordinateur et de la linguistique, la traductologie a été considérée jusque dans les années 1970 par certains comme une science basée sur la notion d'équivalence (Nida, *Toward a Science of Translating*) alors que d'autres s'intéressaient à la traduction en termes de poétique (Meschonnic) ou d'herméneutique (Ricœur). La confrontation de ces différentes théories a pour but d'aider les étudiant-e-s à se forger leurs propres outils pour une « critique des traductions » au sens où l'entend Berman.

Back to ToC

A7S607 La curiosité au temps de Shakespeare

Ce séminaire propose une approche de la littérature et de la civilisation des seizième et dix-septième siècles à travers une notion centrale de la période, la curiosité. Dans cet âge d'explorations et de découvertes scientifiques, la curiosité fait l'objet de vifs débats entre, d'une part, les partisans de la conception augustinienne d'une *libido sciendi* qui détournerait l'homme de Dieu, et, d'autre part, les amateurs éclairés et penseurs influencés par la vision baconienne d'un nécessaire progrès de la connaissance. Partant d'une étude de cabinets de curiosité – bien souvent ancêtres de musées actuels tels que le British Museum ou l'Ashmolean Museum –, on s'intéressera à la quête et à la circulation des savoirs en Angleterre et en Europe, ainsi qu'à la fièvre du collectionneur. On verra ensuite quelles stratégies pouvaient être employées pour distinguer la « bonne » de la « mauvaise » curiosité, celle-ci pouvant révéler ou entraîner, selon les points de vue, grandeur ou déchéance morale, comme en attestent le *Dr. Faustus* de Marlowe ainsi que *Love's Labour's Lost* et *Macbeth* de William Shakespeare. On s'intéressera enfin aux contributions de deux auteures de la fin du dix-septième siècle, Aphra Behn – la première femme anglaise à vivre de sa plume – et Margaret Cavendish, qui représentent de manière complexe différents aspects de la curiosité à travers deux genres littéraires alors émergents : le récit de voyage et la science-fiction. Les œuvres seront étudiées sous forme d'extraits, mais leur lecture complète est vivement recommandée. Aucune connaissance préalable de la littérature de la période n'est nécessaire pour suivre ce séminaire.

A7S620 Portraits de femmes (littérature américaine)

A travers l'étude de deux œuvres où se dessinent des destins féminins hors normes, on abordera notamment la question du genre, au double sens de *gender* et de *genre*, ainsi que les notions de réalisme, de romance, d'ironie littéraire, de satire et de réticence.

A7S617 Acquisition du langage

Ce cours au croisement de l'acquisition du langage, de la linguistique anglaise et de la linguistique générale permettra aux étudiants d'aller aux racines de l'activité de langage en travaillant sur l'enfant en tant qu'« apprenti-énonciateur ». Il s'agira de mettre les lectures théoriques en lien avec des analyses de corpus sur des problématiques comme l'émergence de la grammaticalité, la maîtrise du système des pronoms, la mise en place des déterminants ou encore les premiers récits, les premières argumentations. L'étude de l'acquisition de l'anglais sera mise en regard avec l'acquisition du français. Nous ferons également des comparaisons entre l'acquisition d'une L1 et l'apprentissage d'une L2. À l'aide de d'articles et d'ouvrages fondamentaux dans la discipline et de données longitudinales spontanées, nous travaillerons sur le marquage de la subjectivité de l'apprenti-énonciateur (auto-désignations, expressions des désirs et des projets, mise en place des évaluations, argumentation...). Aller à la rencontre du langage de l'enfant nous conduira à nous demander ce que sont ces conduites que l'enfant va s'approprier, ce qu'est un « mot », un « énoncé », une « énonciation ». Travailler sur l'acquisition du langage chez l'enfant nous conduira aux racines de l'activité du linguiste. Avec une approche empreinte des théories de l'énonciation, nous opérerons des croisements entre acquisition du langage, linguistique anglaise et linguistique générale, tout en restant ouverts sur une pluridisciplinarité scientifique (psychologie, anthropologie, neurologie).

Back to ToC

A7S619 Fantastique et policier dans le roman victorien et edouardien

La période dite victorienne est-elle aussi stable et sûre d'elle-même qu'il y paraît ? En réalité, elle ne cesse, par la littérature, d'exprimer des angoisses et des peurs. Tous deux dérivés du roman post-gothique, des romans à sensation et de mystère, le fantastique et le policier, à l'époque, s'entrecroisent : il y a souvent du fantastique dans le policier, et du policier dans le fantastique, aussi bien dans les thèmes, les types d'enquête que les formes narratives. On commencera par les *Stories of Mystery/Nouvelles fantas ques anglaises*, où des auteurs comme Charles Dickens (« The Signalman ») et R.L. Stevenson («The Body-Snatcher») s'illustrent dans des veines différentes, le second se situant dans l'héritage gothique de *Frankenstein*, le premier figurant la hantise victorienne de la locomotive à vapeur, et les peurs contemporaines liées à la technologie. Les *Selected Stories of Sherlock Holmes* permettent d'aborder le versant policier de la question, sans jamais perdre de vue les zones d'inquiétante étrangeté (au sens freudien) qui caractérisent le canon holmesien. On s'attachera tout particulièrement au roman *The Sign of Four* (1890), qui avec le motif d'une vengeance venue de l'Inde correspond aux peurs liées à ce que Stephen Arata, à propos de *Dracula*, a appellé « la colonisation inversée ». Les anxiétés liées au darwinisme apparaissent dans « The Adventure of the Creeping Man » (*Stories of Mystery*), avec le cas étrange du Professeur Presbury, qui résonne comme un écho au *Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde* de R.L. Stevenson, au programme du deuxième semestre.

A7S652 Ethique et nouvelle sincérité : le roman américain contemporain

Le séminaire s'ouvrira sur une introduction au Postmodernisme américain né dans les années 1960 afin d'en évaluer les prolongements comme les ruptures dans le nouveau millénaire. Deux écrivains, liés d'amitié jusqu'à la mort de l'un d'eux en 2008, feront l'objet d'une étude : Jonathan Franzen et David Foster Wallace. Proches dans leur critique théorique de certaines impasses du Postmodernisme (illisibilité, difficulté, ironie et cynisme érigés en règles), leurs œuvres présentent tous les symptômes contemporains du malaise culturel nord- américain: catastrophe écologique, dérèglements économiques, guerre et terrorisme, divertissement tyrannique, dysfonctionnements familiaux, dépressions et addictions. En choisissant la facture classique du « Great American Novel » pour l'un, en poursuivant l'expérimentation narrative pour l'autre, chacun figure à sa façon le dépassement du Postmodernisme en ce qui peut être nommé le 'Post' Postmodernisme, voire sa fin définitive. Chacun formule enfin la nécessité d'une nouvelle éthique de la littérature qu'il conviendra de circonscrire.

A7S633 New Issues in Second Language Learning

Ce séminaire vise à questionner les enjeux sociolinguistiques et socioculturels de la communication et leur impact sur l'enseignement-apprentissage des langues. Nous nous demanderons d'abord quelle(s) langue(s) enseigner, quelles variétés de langue (Bourdieu, Labov, Blommaert), dans quels contextes et à quelles fins (monolinguisme, plurilinguisme). Puis nous réfléchirons à l'apprentissage précoce des langues : qu'en est-il du filtre phonologique, y a-t-il un seuil critique ? Les enfants apprennent-ils mieux que les adultes (Guberina, Gaonac'h) ? Enfin, nous aborderons la question du plurilinguisme et des approches plurielles (intercompréhension entre langues parentes, enseignement bi-plurilingue, éveil aux langues (Candelier, Kervran).

Back to ToC

A70GEI Économie politique américaine en perspective comparée
Ce cours analyse les relations et tensions entre démocratie et capitalisme, entre État, marché et société aux États-Unis. L'objectif est de mettre en relief les spécificités de l'économie politique américaine par rapport aux autres modèles de capitalisme en Europe, en Asie et dans les Amériques. Après une introduction théorique et un panorama historique sur les relations entre sphères politique et économique, les étudiants analyseront les tensions, mutations et conflits inhérents à certains domaines clés de l'économie politique américaine, parmi lesquels la politique sociale, l'emploi, l'innovation, la politique environnementale. Chaque thématique sera étudiée sous l'angle de la politique comparée, c'est-à-dire en confrontant le modèle américain à d'autres modèles ou « contre-modèles » parmi les pays de l'OCDE.

A7S603 Media and Political Participation in Britain in the Digital Age
Après une présentation précise du panorama des médias britanniques, ce séminaire se propose d'étudier, dans contexte marqué à la fois par une « crise de la participation » manifestée par un désengagement politique des citoyens et par le développement des nouveaux médias et des outils numériques, l'évolution de l'accès et de la consommation de l'information politique ainsi que l'émergence de nouvelles formes de participation politique. Il s'agit, en nous intéressant au fonctionnement démocratique de la société britannique contemporaine, de mettre en lumière les débats relatifs au rôle des médias ainsi que l'impact des nouvelles technologies et la promesse d'un renouveau démocratique qu'elles semblent pouvoir susciter, comme l'atteste le concept de « démocratie numérique ». Dans quelle mesure l'évolution du rôle des médias et la mobilisation des outils numériques accompagnent-t-elles le déclin relatif des formes traditionnelles d'engagement et l'apparition des formes contemporaines de participation politique ?

A7SE01 Évolution de la notion de "Frontière" aux États-Unis depuis le XVIIe siècle, jusqu'au XXe siècle.
En regardant une carte qui retrace l'expansion territoriale des États-Unis sur le continent américain, on s'aperçoit qu'il fallut deux siècles et demi au pays pour se constituer. Mais le déplacement vers l'Ouest des frontières successives ne fut pas simplement un phénomène géographique. Les pionniers jouèrent un rôle essentiel dans la construction nationale. Il sera intéressant d'examiner comment et pourquoi ces hommes et ces femmes acquirent une dimension héroïque, voire mythique dans la mémoire collective américaine. Le rôle de plusieurs figures dans la progression vers l'Ouest, fera l'objet d'études: les Indiens, les cowboys, les chercheurs d'or, les politiques, les femmes et quelques groupes religieux.

A7S606 La Grande-Bretagne des Lumières : les origines de la modernité
La langue du séminaire est l'anglais. Le monde moderne est, à bien des égards, né en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle : c'est le premier pays à s'être doté d'un régime parlementaire, à connaître une révolution industrielle et l'ascension de la bourgeoisie ainsi que les prémices d'une société de consommation. L'étude de la vie politique et sociale inclura un examen de la caricature politique, des jardins d'agrément et du rôle du Grand Tour dans la formation des élites. La vie des lower orders ne sera pas négligée, et l'on se penchera sur les spécificités de la criminalité. La traite des esclaves et le mouvement abolitionnisme feront l'objet d'un examen détaillé. La seconde partie du séminaire sera consacrée aux idées et aux arts. On verra le rôle fondamental qu'ont joué les idées de John Locke, tant dans le domaine de l'épistémologie (avec l'Essay Concerning Human Understanding) que dans celui de la théorie politique (avec les Two Treatises of Government). L'Ecosse eut une place de premier plan dans l'élaboration des Lumières, avec des penseurs tels que Adam Smith et David Hume ; Edimbourg fit œuvre pionnière dans le domaine de l'urbanisme. On verra comment l'Angleterre se dota d'une Royal Academy of Arts et donna naissance à des peintres tels que Joshua Reynolds et Thomas Gainsborough. Musique, architecture et esthétique des jardins complèteront cette présentation des arts.

Back to ToC

A7SE02 L'Amérique en repli ? Principes et pratiques de la politique étrangère de l'administration Trump
Dans son discours contre le terrorisme prononcé à Youngstown, Ohio le 15 août 2016, le candidat à la présidence des États-Unis pour le Parti républicain Donald J. Trump déclarait s'affranchir à la fois des principes de politique étrangère portés par l'administration démocrate de Barack Obama, et de l'héritage de nation building et de regime change de son prédécesseur républicain George W. Bush. Annonciatrice d'un repli unilatéral américano-centré (America First), la présidence Trump s'est positionnée d'emblée en rupture apparente avec les codes de conduite des relations internationales (« diplomatie Twitter »), à rebours de la mondialisation (protectionnisme), voire en retrait des relations multilatérales qui définissaient le « nouvel ordre mondial » de la Pax Americana depuis 1945 (institutions internationales « obsolètes »). Dans les suites de la victoire républicaine à tous les niveaux du système de gouvernance américain le 8 novembre 2016, qui promettait a priori un consensus politique rassemblant l'exécutif et les deux chambres du Congrès, une série de nominations professionnelles – issues du monde de l'entreprise ou militaire plus souvent que politique – à la tête des différents départements et agences chargés de la politique étrangère, de sécurité et de défense des États-Unis, et une présidence iconoclaste ont brouillé les cartes pour proposer une « nouvelle donne » que ce séminaire se proposera de décomposer, d'identifier, de cartographier, à l'aune du bilan des administrations Bush et Obama précédentes chargées avant elle d'éliminer les « nouvelles menaces », d'endiguer les « puissances émergentes » et d'enrayer le « déclin relatif » des États-Unis au XXIe siècle.

A7S613 Race, ethnicité et immigration dans l'espace national étatsunien
Nous étudierons à l'aide de diverses approches disciplinaires les sources de la diversité de la population étatsunienne. Nous interrogerons les notions d'ethnicité et de race et la distinction qu'elles recouvrent, tant dans le débat public que dans la terminologie des sciences sociales et dans le système officiel de classification des habitants par origine. Sans négliger la question essentielle de la « color line » (noir/blanc), nous privilégierons l'étude de l'immigration, les processus d'« intégration » (ou « assimilation » ou « incorporation ») des immigrés, les théories sociologiques qui en rendent compte et les discours publics en la matière. Nous poserons aussi la question de l'effet de l'immigration sur ses effets sur la société réceptrice, sur son système politique, et sur les contours de l'espace national dans un contexte de mondialisation et de formation d'espaces sociaux transnationaux. Nous poserons enfin la question de la citoyenneté et des droits qu'elle recouvre dans son rapport avec la diversité des origines.

A7SE49 Business Enterprise and Society: A Civilizational-economic Approach of the US Political Economy
Le séminaire adopte un point de vue socio-historique pour examiner la place de l'entreprise américaine et ses rapports changeants avec la société civile et les institutions politiques. Il explore les origines de l'entreprise en tant que projet entrepreneurial et forme institutionnelle originale (corporation, etc.). Il fournit des repères théoriques et historiques pour apprécier les évolutions passées et présentes de la firme hiérarchique et le rôle central qu'assurent les entrepreneurs ainsi que la fonction de gouvernance socio-économiques assumée par ses formes variées.

A7SE23 La politique économique contemporaine en Grande-Bretagne
La formation sera entièrement conduite en anglais. Ce séminaire a pour but d'acquérir une bonne connaissance de la nature et de la portée de la politique et de la théorie économiques, avec une attention particulière sur la politique économique britannique depuis 1970. La formation sera entièrement conduite en anglais.

Back to ToC

A7S628 La crise du multiculturalisme au Royaume-Uni

Les dix dernières années ont vu les gouvernements britanniques s'interroger sur leur approche multiculturaliste de l'intégration des minorités, et évoluer vers ce que la plupart des observateurs appellent une approche « néo-assimilationniste ». Depuis les émeutes du nord de l'Angleterre de 2001, puis les attentats du 11 septembre 2001 et ceux de Londres de juillet 2005, le multiculturalisme a été accusé d'avoir encouragé la ségrégation urbaine et scolaire ainsi que le repli communautaire des minorités, et d'avoir failli dans sa mission d'intégration. Les gouvernements néo- travaillistes ont choisi de mettre désormais l'accent sur les notions de citoyenneté et de cohésion. En même temps, la logique multiculturaliste persiste dans certains domaines de politique publique. Le séminaire analyse ces évolutions, des émeutes du nord de l'Angleterre de 2001 aux stratégies récentes de prévention du terrorisme, en passant par la création d'une cérémonie de citoyenneté pour les nouveaux naturalisés.

A7SE09 L'art contemporain britannique à l'épreuve des politiques culturelles post-consensus, 1979-aujourd'hui

L'élection de Margaret Thatcher en 1979 fut accompagnée par un bouleversement de la politique culturelle britannique et par une rupture avec la période de consensus aussi bien politique que culturelle qui avait suivi la sortie de la Seconde Guerre mondiale et l'avènement du Welfare State. Après trente années qui avaient fait la part belle à un soutien public pour les arts et une ouverture aux classes populaires de l'éducation artistique, les années quatre-vingt amorcèrent un tournant vers une plus grande hybridation du financement de la culture grâce à un encouragement soutenu de la philanthropie et du mécénat d'entreprise. Il s'agira dans ce séminaire d'observer les variations des politiques culturelles britanniques post-consensus (gouvernement Thatcher, New Labour, coalition) et l'impact que ces variations récentes ont eu sur l'écosystème artistique du pays : introduction de la National Lottery, promotion active d'une scène nationale sous la bannière « Cool Britannia », ouverture de Tate Modern, etc., ainsi que sur les formes mêmes des œuvres phares créées pendant cette période (nous nous intéresserons entre autres au travail de Michael Landy, Rachel Whiteread et Damien Hirst, mais aussi aux nouvelles formes prises par l'art public en particulier dans le paysage en constante mutation de Londres).

A7S627 Lieux, espaces et migrations aux États-Unis depuis le XIXe siècle

Après quelques rappels théoriques sur les notions de lieux, espace et migrations et leur application aux États-Unis. Nous examinerons : -L'espace dans l'histoire des États-Unis : rappels sur la Frontière, sur l'urbanisation et le développement des banlieues. L'articulation entre espace privé et espace public, notamment en lien avec l'histoire des femmes, de la famille et du mariage. -Les impositions légales et politiques comme les injonctions institutionnelles qui fixent des territoires et des espaces pour certaines populations (la plantation esclavagiste, le Sud ségrégationniste, les ghettos dans le cas des Afro-Américains ; le quartier ethnique pour les immigrants). Les espaces ethno-raciaux (le ghetto, le quartier ethnique / quartiers aisés, banlieues blanches) ; l'articulation classe, genre, race (intersectionality) ; les espaces genres. -Les notions d'appropriation, de réappropriation, de contestation de ces lieux et espaces.

A7S632 Mainstream et Marginalité : paramètres économiques de la démocratie aux États-Unis
L'objet de ce séminaire est d'étudier les conditions de création d'interstices, ou encore de zones « hors système », aux États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Une imbrication étroite de conditions politiques et économiques permettra de parcourir l'histoire de la consommation et de la dette individuelle aux États-Unis en insistant sur l'émergence d'une « marge » institutionnellement construite et qui est devenue, paradoxalement, indispensable au fonctionnement des institutions financières et politiques. Deuxièmement, un parallèle sera établi avec le financement des campagnes électorales et le rôle de la Cour Suprême (de Buckley v. Valeo à Citizens United) ainsi que la crise de participation que traversent les États-Unis (premier semestre) et qui renforce la marginalité politique de certains citoyens américains. Nous ferons le point sur la notion d'inégalité économique et politique. La crise financière de 2008 constituera un terrain d'étude qui mettra dos à dos Wall Street et Main Street et d'explorer les conditions institutionnelles d'existence de ces deux « réalités ».

A9S606 Histoire et fiction
La langue du séminaire est l'anglais. On se propose de montrer comment, au cours du long XVIIIe siècle, l'histoire s'impose dans la pensée philosophique (au sens large) et les représentations littéraires, que ce soit parce que le temps devient une dimension essentielle de la mimésis, ou que l'histoire comme catégorie d'analyse informe les grands champs du savoir. Le séminaire commence par une découverte de la révolution baconienne, c'est-à-dire de la révolution opérée au début du XVIIe siècle par Francis Bacon, grâce à sa théorisation d'une approche rigoureuse du réel, fondée sur l'observation et l'expérience. Cette étude se fait à partir d'extraits de *Of the Advancement of Learning* (1605) et du *Novum Organum* (1620). On essaie de montrer ensuite comment le genre romanesque s'est défini à partir du discours de l'histoire comme discipline de savoir, discours lui-même encore fortement marqué par la fictionnalité à la fin du XVIIe siècle, même s'il n'est pas sans subir l'influence de l'épistémologie baconienne. On se penche ensuite plus précisément, autour de Daniel Defoe et de ses romans *Robinson Crusoe* et *Moll Flanders* (1722), sur les commencements du roman, dont l'origine est introuvable, même si on continue à la chercher—dans l'histoire certes, mais aussi dans l'autobiographie spirituelle, dans la production journalistique de la fin du XVIIe siècle, dans la montée de la bourgeoisie et le développement du capitalisme marchand... Puis on examine la théorisation de l'histoire chez des penseurs écossais tels qu'Adam Ferguson, Adam Smith et John Millar, pour se tourner ensuite vers un versant plus épistémologique de l'historicisation des représentations en une étude de l'associationnisme et du discours de la sensibilité ; l'exemple pris pour illustrer ce dernier paradigme est le bref roman Mary (1788) de Mary Wollstonecraft. Le séminaire s'achève avec une introduction au roman historique, « inventé » par le Waverley (1814) de Walter Scott.

A9S646 Littérature et philosophie en Amérique
Littérature et philosophie en Amérique Ce séminaire examinera les conditions d'émergence d'une littérature et d'une philosophie américaines dans le sillage du mouvement transcendantaliste. En lisant les essais d'Emerson ainsi que certaines des œuvres de fiction et de poésie qui furent contemporaines, on interrogera le sens et les formes de l'invention d'une tradition américaine indépendante, tradition marquée par la naissance contemporaine et indissociable d'une tradition littéraire et philosophique américaines. Dans l'expérience de vie et de pensée qu'inaugure Emerson comme expérience américaine, l'écriture de la littérature ne se distingue pas de l'écriture de la philosophie. Les sermons sécularisés qu'il délivre échappent à tout classement générique, relèvent d'un genre sans nom à mi- chemin entre parole et écriture, littérature et philosophie. La philosophie américaine telle que la fonde, — l'invente au sens étymologique du terme — Emerson entend demeurer dans des limbes pré-philosophiques, à mi-chemin entre poésie et discours de l'entendement. La littérature qui s'écrit notamment dans le contexte de l'American Renaissance n'est pas exempte d'une spécularité en acte dont ce séminaire tentera de définir les contours dans le travail de la fiction.

Back to ToC

A9S629 Temps / Aspect / Modalité : Approches sémantiques et syntaxiques

Le verbe constitue, dans une langue comme l'anglais, le véhicule privilégié des déterminations temporelles, aspectuelles et modales. On considère généralement que la catégorie « aspect » provient des langues slaves, dans lesquelles elle remplit la fonction que les temps (présent, prétérit) et les périphrases (*be V-ing, have V-en*) ont en anglais ; certains auteurs voient également une composante modale dans ces formes composées de l'anglais. Dans certaines langues, ces différents « tiroirs verbaux » interagissent de façon systématique, ce qui conduit certains auteurs à identifier une catégorie TAM (Temps Aspect Modalité), comme par exemple (Tournadre 2004). Ce séminaire visera à faire percevoir toute la complexité de la catégorie TAM, en particulier son adossement à plusieurs niveaux d'analyse (morphologie, lexique, syntaxe, discours) et la façon dont plusieurs théories en rendent compte. Une partie importante de ce séminaire sera consacrée à la lecture et l'analyse d'articles et d'extraits d'ouvrages déterminants sur la question (Reichenbach 1945, Vendler 1967, Comrie 1976, Smith 1991, Portner 2003, entre autres).

A9S625 Études de genres : masculin/féminin de Hardy à Woolf

Cette UE propose d'analyser la manière dont la littérature représente, analyse et remet en question les codes régissant la construction du masculin et du féminin. A travers la problématique de l'identité sexuée, c'est aussi la notion de genre que l'on explorera, à travers la façon dont un auteur masculin et un auteur féminin mettent en scène les contraintes imposées à la femme et appellent à la fin du « double standards ». Dans *Tess of the D'Urbervilles,* Thomas Hardy dénonce les stéréotypes liés à la féminité et met en tension individu et société ; dans *Jacob's Room*, c'est toute l'éducation et la destinée d'un jeune homme qui sont brutalement remises en question, alors que Woolf tente d'inventer une forme neuve d'écriture romanesque. A travers l'analyse de l'évolution du roman, on abordera certains points critiques, l'héritage du darwinisme pour le roman victorien à la lumière de Gillian Beer, la représentation de l'histoire et la théorie du trauma ou la critique féministe, sous forme d'extraits photocopiés, afin de donner des outils pour l'analyse et la rédaction de travaux de recherche. On abordera pour conclure la poésie de Carol Ann Duffy.

A9S607 Shakespeare et les lieux de la scène

Si le théâtre du Globe, ce « wooden O » évoqué par le prologue d'*Henri V*, est aujourd'hui immédiatement associé dans l'imaginaire collectif à Shakespeare, les autres lieux londoniens de la scène élisabéthaine et jacobéenne sont bien moins connus du grand public. Or Shakespeare a aussi joué ses pièces dans un théâtre couvert, dans les écoles de droit de Londres ou encore à la cour. Ce séminaire se propose de dessiner, à travers l'étude de plusieurs pièces de Shakespeare et de l'un de ses contemporains, Ben Jonson, une cartographie londonienne des lieux de la performance théâtrale dans les années qui voient naître et s'opérer l'essor du théâtre professionnel. Il explore la culture urbaine et péri-urbaine du spectacle dans laquelle s'insère l'œuvre dramatique de Shakespeare, les tensions entre centre et marge, ainsi que les rapports complexes entre le théâtre clos et la culture de la performance de rue que les autorités de Londres cherchent à contenir. En raison de leur forte dimension métathéâtrale, les pièces de Shakespeare permettent de réfléchir aux implications de ces différents modes de représentation théâtrale et aux fonctions sociales, politiques et esthétiques de la scène. Mais elles interrogent aussi la notion même de « lieu », entendue à la fois en son sens littéral et son sens rhétorique de *topos*. On verra que l'étude des conditions matérielles du théâtre de Shakespeare permet de mieux appréhender les formes poétiques que le dramaturge met en œuvre. La culture rhétorique du lieu commun et de l'imitation contribue, en retour, à faire de la scène un véritable « théâtre » incarné de la mémoire.

Back to ToC

A9S605 Autobiographie et autofiction dans la littérature irlandaise

Dans le canon littéraire d'une nation qui s'est construite par l'écriture, les mémoires et les témoignages jouent un rôle clé. Il n'est alors pas étonnant que l'autobiographie et son alter ego fictionnel, l'autofiction, occupent une place de choix dans la littérature irlandaise. Comme le soulignent les théoriciens, chaque définition de l'autofiction inclut une critique de l'autobiographie et c'est à la jonction de ces définitions que ce cours propose de creuser afin de tester les limites et les interdépendances des deux genres. En s'appuyant sur l'œuvre de Philippe Lejeune et de Vincent Colonna notamment, nous tenterons de construire un dialogue entre les genres. Pour ce faire, nous étudierons l'interstice entre fiction et réalité, la fonction de l'écriture mémoriale, l'emploi des sources et archives dans des textes fictionnels, et la question de la fiabilité d'une narration rétrospective afin de dégager des perspectives critiques propres à la littérature irlandaise. La seconde partie du cours s'intéressera plus spécifiquement au phénomène paradoxal du récit de soi dans le théâtre contemporain, en particulier sur la scène queer. Brouillant la frontière entre théâtre et performance, de nombreux artistes queer viennent sur scène parler en leur nom propre et livrer un récit intime, s'invitant par là dans le grand récit de la nation irlandaise. A la lumière de quelques textes fondateurs de la queer theory, on analysera les stratégies esthétiques et politiques à l'œuvre dans quelques spectacles/performances qui ont marqué la scène queer irlandaise au cours de la dernière décennie.

A9S643 La traduction : objet ou *sujet* de savoir ?

L'intitulé du séminaire trouve sa source dans une remarque d'Antoine Berman dans la conclusion de *L'épreuve de l'étranger* : « La traduction comme nouvel objet de savoir : cela signifie deux choses. Tout d'abord le fait qu'en tant qu'expérience et opération, elle est porteuse d'un savoir *sui generis* sur les langues, les littératures, les cultures, les mouvements d'échange et de contact, etc. Ce savoir *sui generis*, il s'agirait de le manifester, de l'articuler, de le confronter aux autres modes de savoir et d'expérience qui concernent ces domaines. Et, en ce sens, il faut considérer plutôt la traduction comme sujet de savoir, comme origine et source de savoir. » Nous tenterons d'explorer ce programme assigné à la *traductologie* par Berman à travers l'étude de textes théoriques sur la traduction, contemporains ou plus anciens. Nous dégagerons les constantes aussi bien que les ruptures et les apories des réflexions sur le traduire, en essayant d'esquisser une sorte d'épistémologie de la pensée *sur* et *de* la traduction. Nous porterons une attention particulière aux inflexions de cette pensée en fonction du type de textes auxquels s'intéressent les auteurs : prose romanesque, poésie, non-fiction, etc.

A9S633 La didactique institutionnelle au crible des théories

Ce séminaire a pour but de mettre en perspective la didactique institutionnelle de l'anglais à travers quatre notions complexes essentielles : communication, culture, méthodologie, évaluation. La mise en perspective s'effectuera à la fois en amont par un approfondissement des théories fondatrices (linguistique, psycholinguistique, sciences cognitives et neurosciences) et en aval par une analyse critique des pratiques où cette didactique s'incarne. On s'interrogera par exemple sur les termes de culture, civilisation, interculturel ; ou encore sur ceux de langue, communication, discours. La méthodologie de la recherche spécifique à la didactique des langues sera explicitée et mise en pratique au cours du séminaire.

Back to ToC

A9S640 L'anglais du point de vue de son usage La pragmatique de l'anglais
Ce cours est idéal pour les étudiants qui souhaitent augmenter leur connaissance de l'anglais dans les champs dans lesquels la langue a rapport à la signification des contextes de l'usage et des interlocuteurs ; la signification de la langue est variable selon les contextes de son usage. Dans l'étude de l'anglais du point de vue de son usage, l'étudiant peut réfléchir sur les domaines d'usage spécifiques à une seule occasion, par exemple, la connotation, l'analyse de conversation, les inférences pragmatiques, la métaphore, les métonymies, la signification du prototype, et la sémantique de la grammaire de l'anglais.

A9S612 Northern Ireland: Political culture and cultural politics Northern Irish Politics
Ce séminaire, qui porte sur le système politique nord-irlandais, cherchera à en comprendre la nature et les singularités par une mise en perspective historique, depuis la partition de l'île jusqu'à l'époque actuelle, en passant par les années du conflit (1968-1998). La dynamique de ce système politique atypique sera approfondie par une étude des principaux acteurs, du cadre constitutionnel et du contexte géopolitique, ainsi que des facteurs culturels, religieux et socio-économiques propres à la région. Une attention particulière sera prêtée aux accords de paix (1998, 2005) et au fonctionnement des institutions nord-irlandaises dans le cadre du processus de paix, tant dans ses réussites que dans ce qu'il révèle comme limites au modèle de démocratie consociative, théorisé notamment par Arend Lijphart. Enfin, face à une société divisée et à des mémoires divergentes, l'importance des enjeux historiographiques sera évoquée lors de l'analyse de sources de première main.

A9S613 Les États-Unis dans les Amériques : relations internationales et transnationales
Ce séminaire examine, sous l'angle des relations internationales et transnationales, le rôle des États-Unis dans les Amériques (États-Unis, Canada, Amérique Latine, Caraïbes) en tant que région du système politique et économique mondial. La question de la puissance stratégique et économique des États-Unis dans la région sera examinée en elle-même mais aussi en tant que sous-ensemble de la question plus large du rôle des États-Unis à l'échelle mondiale. Les lectures comportent un volet historique et un volet contemporain et brassent plusieurs approches disciplinaires convergentes, issues notamment de l'histoire, de la science politique (relations internationales) et de la sociologie (versant transnational). Parmi les thèmes majeurs abordés : l'émergence historique des États-Unis en tant que grande puissance régionale et mondiale ; les relations nord-sud dans les Amériques, en termes économiques, sociaux, politiques et culturels ; histoire de la « racialisation » des Latino-américains par les dirigeants étatsuniens ; la guerre froide et l'après-guerre froide ; l'émergence contemporaine d'une région et d'un monde multipolaires ; les variantes du capitalisme et les régimes sociaux dans la région ; l'enjeu de la démocratie dans les Amériques ; migrations, échanges culturels et autres formes de relations transnationales.

A9S628 La participation politique des minorités ethniques au Royaume-Uni
Ce séminaire porte sur la participation des minorités ethniques à la vie politique britannique, abordée à travers le prisme des approches de sociologie politique développées récemment dans le champ des études migratoires et des minorités. Les notion centrales ici sont la sociologie des mobilisations et « l'incorporation politique» des minorités, c'est-à-dire leur inclusion dans le système politique. Depuis les années 1980, les minorités figurent en nombres croissants dans les partis politiques et sur les bancs des assemblées locales ou au Parlement. On s'intéressera aussi à d'autres formes de participation à la vie publique qui sont caractéristiques des minorités en Grande-Bretagne, comme l'activité associative et communautaire dans les villes, et les partenariats avec des institutions locales. Ce sera l'occasion de développer une réflexion plus large sur la citoyenneté locale dans les villes multiculturelles britanniques. On s'interrogera enfin sur l'émergence d'organisations nationales et de mobilisations contestataires au moment de la guerre en Irak.

Back to ToC

A9SE26 The UK and Ireland: economic stakes in a European and global context

Ce séminaire, dispensé intégralement en anglais, s'adresse aux étudiants qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances de l'économie du Royaume-Uni et de l'Irlande, et affiner leur capacité de réflexion et d'analyse sur les dynamiques économiques et géopolitiques de manière générale. L'approche proposée est ainsi à la fois conceptuelle et factuelle, et permet aussi de comparer les deux territoires lorsque cela s'avère pertinent. Le séminaire porte plus spécifiquement sur l'intégration de l'économie britannique et de l'économie irlandaise dans leur contexte européen et global. Après un examen des relations économiques entre les deux territoires (une session est dédiée particulièrement au cas de l'Irlande du Nord), les analyses porteront sur l'intégration dans le contexte européen, la présence des entreprises multinationales et, plus largement, l'investissement direct étranger, les phénomènes de réseaux, la recherche et l'innovation, et les ressources humaines. La méthodologie de la recherche est approfondie et sous-tend une large partie des travaux à remettre par les étudiants.

A9S624 Les débats de politique étrangère au Royaume-Uni depuis 1997

Ce séminaire s'interroge sur la place du Royaume-Uni dans le monde depuis 1997 (avec des incursions historiques) à travers les débats qui l'ont animé et les dilemmes auxquels les différents gouvernements ont tenté de trouver des réponses. En particulier, on s'intéressera à la question toujours présente de la vocation transatlantique/mondiale du Royaume-Uni et/ou de son enracinement régional dans l'Union européenne. Les débats sur les interventions militaires extérieures, depuis le Kosovo jusqu'à la Syrie, seront aussi abordés ainsi que la dimension intérieure des choix de politique étrangère.

A9S632 Pouvoir financier et pouvoir politique aux États-Unis : Théories et pratiques

Ce séminaire abordera la question conceptuelle de l'influence croisée entre pouvoir politique et pouvoir financier aux États-Unis. C'est en partant de la dichotomie causale et explicative entre théories « orthodoxes » et théories « hétérodoxes » que l'on pourra confronter les grandes écoles de pensée en matière de politique économique. On s'attachera à retracer le rôle fondamental joué par les agences de notation (oligopole constitué historiquement d'entreprises américaines), ou encore de Fannie Mae et Freddie Mac, mais aussi des agences de réglementation des marchés financiers dans le brouillage des frontières entre la sphère publique et la sphère privée. C'est à travers l'utilisation de la notion « d'insider/outsider » ou l'actualité des théories de la « capture » que sera traitée la question des liens entre finance, économie et politique aux États-Unis. A travers l'histoire de la gouvernance des entreprises, nous resituerons la question de « l'empowerment » au centre des réflexions. Enfin, Une place importante sera également accordée au rôle des nouvelles technologies dans la transformation des relations économiques et politiques aux États-Unis car elles permettent de refonder la notion d'action collective ou d'action individuelle.

On insistera sur la démarche méthodologique et sur la consultation des sources primaires et secondaires dans une perspective historiographique.

Back to ToC

Études anglophones – Paris-Nanterre – Master

3VMA7KUL *Kulturwissenschaften*-Cultural Studies

Ce cours sera une introduction approfondie aux *Cultural Studies* et à leur version allemande, les *Kulturwissenschaften*. Tandis que les *Cultural Studies* sont issues d'une ambition politique de gauche, mise en œuvre à partir des années 1960 au *Centre for Contemporary Cultural Studies* (CCCS) à Birmingham avant de se répandre dans les pays anglophones et le monde entier, les *Kulturwissenschaften* sont en grande partie le résultat d'une réforme « d'en haut » des philologies traditionnelles au début des années 1990. Au regard de leurs processus de constitution, on a également pu isoler la tradition des « premières » *Kulturwissenschaften*, connues sous diverses dénominations (*Kulturphilosophie, Kulturkritik, Kulturgeschichte*) entre 1870 et 1933. Les deux versions partagent une notion élargie de « culture » – toute pratique humaine ayant trait à la collectivité – et un regard distancié sur l'humain, informé par la sociologie et l'anthropologie culturelle. Tout au long du semestre, nous allons nous pencher sur l'histoire, les précurseurs ainsi que les problématiques centrales des deux traditions. Dans la partie consacrée aux travaux dirigés, on étudiera quelques-uns des textes déterminants.

3VMA7THC Pratiques et théories critiques

Sur le mode du cours magistral, ce séminaire vise à mettre en valeur l'héritage pédagogique et scientifique des études anglophones, et à permettre aux étudiants d'anglais, plus spécifiquement, d'approfondir leur réflexion critique et d'élargir leurs horizons disciplinaires (puisqu'il est situé au croisement de l'histoire, de la civilisation, de la théorie et de la réflexion morale ou politique). Il s'agit d'introduire les étudiants de Master des pistes de recherche nouvelles défrichées initialement outre-Manche et outre-Atlantique, et désormais partout dans le monde: théories critiques de la mondialisation libérale, études postcoloniales, théories du genre, constructionnisme identitaire, analyse de la pop culture et des contre-cultures, étude critique des médias (dispositifs et représentations). Si ces objets variés ont en commun une approche critique et une certaine exigence théorique, le cours n'en vise pas moins ouvrir le débat et fournir aux étudiants, qu'ils se destinent ou non la recherche, des outils conceptuels et méthodologiques *opératoires*. Quatre enseignants se succéderont, et une bibliographie détaillée ainsi qu'un plan de cours seront distribués lors de la première séance. Ce cours sera enseigné en anglais mais, dans la mesure où y assisteront des étudiants non anglicistes, les intervenants pourront choisir d'alterner avec le français. Pour chaque thème, une introduction générale présentant la problématique, son contexte et ses enjeux sera suivie de l'étude d'un ou deux textes théoriques essentiels.

Plan de cours : 1- General introduction: fourty years of building a toolbox 2- Postmodernity, postmodernism: genealogy of a concept 3- Culture / power: the legacy of countercultures 4- Deconstructing neoliberal discourse: semantics and stylistics 5- Theories of the city: concept, conflicts, politics 6- Identity in question, 1: gender, queer 7- Identity in question, 2: the postcolonial paradigm 8- Identity in question, 3: what is a minority? 9- Culture / power: Cultural Studies and the understanding of pop culture 10- Culture / power: rethinking domination and résistance 11- Marxist legacies and renewals 12- Introduction to media studies: from mass media to a mass of media

Back to ToC

3VMA7LIN Analyse linguistique

Le séminaire sera consacré à la construction du sens et de la cohésion discursive dans les textes littéraires, journalistiques, juridiques, ou toute autre forme de discours, etc. On étudiera en particulier les différents types d'argumentation en analysant les connecteurs, les modalités, envisagées dans une perspective d'analyse critique de discours, ainsi que les outils d'analyse conversationnelle : turn-taking, face, repairs, relevance Le cours se fera en anglais et en français et inclura des analyses de corpus video. Le cours comportera 3 parties : la subordination et la coordination argumentatives ; analyse critique de discours : les modalités ; introduction à la pragmatique et à l'analyse conversationnelle.

Bibliographie

- Bouscaren J. et al. (1998), *Analyse grammaticale dans les textes*, Ophrys.
- Horn, L. R. & Ward, G. (2006), *The Handbook of Pragmatics*, Blackwell.
- Larreya P. & Riviere C., *Grammaire explicative de l'anglais*, Pearson Longman, 4e édition, 2010
- Moeschler, J. & Reboul, A. (1994) *Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique,* Seuil.
- Riegel, M., Pellat, J.C. et Rioul, R. (1994), *Grammaire méthodique du français*, PUF.
- Sidnell, Jack (2010), *Conversation Analysis: An Introduction*, London: Wiley-Blackwell.

3VMA7TRG Traduction spécialisée 1 (économique et juridique)

Traduction économique : traduction économique à partir de textes contemporains issus essentiellement de la presse anglo-américaine, mise en jeu du vocabulaire et des problématiques spécifiques à la langue économique. Le cours insistera sur la qualité d'expression en français et amorcera une réflexion sur les pratiques de la traduction. Traduction juridique **:** il s'agira pour les étudiant.es de se familiariser avec le vocabulaire propre au droit, ainsi qu'au type de documents spécifiques au domaine juridique, en assimilant les méthodes nécessaires à la production de traductions de qualité, tant sur le fond que sur la forme. L'acquisition de connaissances juridiques autant que linguistiques sont le fondement de cet enseignement qui relève à bien des égards du droit comparé et de la « juritraductologie ».

Bibliographie

- D. Frison et B. Dhuicq, *L'anglais juridique : the English and American Legal Systems*, Presses Pocket (Langues pour tous)
- *Dictionnaire de l'Anglais juridique*, Presses Pocket (Langues pour tous)
- A.Duval et al., *Dictionnaire Robert et Colins du management pratique*
- G. Cornu, *Vocabulaire juridique,* Presses Universitaires de France / Quadrige
- G. Gadbin-George, *Glossaire de droit anglais, Méthode, traduction et approche comparative,* 2014, Dalloz

3VMA7TRS Traduction spécialisée 2

Le séminaire porte sur les diverses formes de la traduction audiovisuelle : sous-titrage et doublage, voice-over, audiodescription, localisation de jeux vidéo, traduction pour le web et les nouvelles technologies. Outre les exigences stylistiques communes à toute traduction, on s'attachera à étudier les spécificités de la traduction audiovisuelle : ses contraintes propres (brièveté synthétique du sous-titre, mimétisme phonétique du doublage), sa dimension d'oralité, et surtout le rapport qu'elle entretient à l'image. Il s'agit de lire l'image pour mieux la traduire. La dimension technique et concrète partie intégrante du cours.

Bibliographie

- Chuquet H, et M. Paillard, *Approche linguistique des problèmes de traduction*, Paris, Ophrys, 2002
- Larreya, Paul, et C. Rivière, *Grammaire explicative de l'anglais*, 4e éd., Harlow, Pearson Longman, 2010
- Lavaure, Jean-Marc et Adriana Serban, *La Traduction audiovisuelle. Approche interdisciplinaire du sous-titrage*, De Boeck, coll. « Traducto », 2008
- Vinay J.P., et J. Darbelnet, *Stylistique comparée du français et de l'anglais,* Paris, Didier, 2004
- Demanuelli, C. & J., *La traduction mode d'emploi*, Paris, Masson, 1995

Back to ToC

3VMA7TRL Traduction littéraire

Ce séminaire a pour objectif d'une part un perfectionnement des connaissances lexicales et grammaticales par une pratique intensive de la traduction, et d'autre part une initiation à la théorie de la traduction littéraire et à la traductologie. Il s'adresse aux étudiants qui se destinent aux métiers de la traduction, à la recherche ainsi qu'aux étudiants qui souhaitent se préparer aux concours de recrutement de l'enseignement.

Ce séminaire sera axé sur une pratique intensive de la traduction à partir d'extraits de romans et de textes en prose du XVIIIe au XXIe siècle (en français et en anglais) ainsi que sur la traduction en groupe d'une nouvelle. Des exercices de traduction et de comparaisons de traductions seront intégrés au programme afin que la pratique de la traduction s'accompagne d'une réflexion sur les enjeux de la traduction. Une initiation à la traduction de textes de théâtre sera également proposée.

Bibliographie

- Ballard, *La traduction de l'anglais au français*, Nathan, 1987.
- Chuquet et Paillard, *Approches linguistiques des problèmes de traduction,* Gap, Ophrys 1987
- Demanuelli, *Lire et traduire,* Paris, Masson, 1995
- Oseki Depre, Ines, *Théories et pratiques de la traduction littéraire*, Paris, Armand Colin, 2009
- Venuti, Lawrence, ed. *The Translation Studies Reader*, Second Edition, , Routledge 2010
- Vinay, Darbelnet, *Stylistique comparée du français et de l'anglais*, Gap, Ophrys, 1958
- Dictionnaire unilingue Robert en 9 volumes ou lexilogos français sur internet

3VMA7LAN Littérature contemporaine de langue anglaise - Esthétique et politique du roman post-colonial : Empreintes coloniales, altérités et regards croisés

Ce séminaire a pour objectif d'aborder les spécificités esthétiques mais aussi politiques du roman post-colonial par le biais de deux questions centrales. La première est celle de l'héritage du regard posé sur l'Autre dans la large matrice du discours occidental, ses écrits mais aussi ses représentations picturales qui déclinent différentes facettes d'une altérité plus ou moins radicale. Cette partie du cours s'appuiera sur une brochure de textes rassemblant des extraits de récits de voyages et de carnets d'explorateurs ayant voyagé dans le Pacifique, des récits de femmes voyageuses en Inde et en Turquie ainsi que des représentations de la Vénus Hottentot qui nous permettront d'évoquer l'empreinte qu'elle a laissé dans la peinture du XIXème siècle. Ces différents exemples nous permettront de mieux comprendre le dialogisme sous-jacent à la relation entre le roman post-colonial et le discours occidental. L'autre axe d'étude sera la question de l'écriture de l'histoire et du droit à la mémoire. Cette partie du cours prendra appui sur l'étude de deux romans d'auteurs britanniques d'origine caribéenne, Fred D'Aguiar, *Feeding the Ghosts*, et Caryl Phillips, *Cambridge.* Ces romans nous permettront d'aborder la question de la mise en récit du commerce triangulaire ainsi que sa 'mise en histoire'.

Bibliographie

- D'Aguiar, Fred. *Feeding the Ghosts.* London : Chatto &Windus, 1997. Phillips, Caryl. *Cambridge*. New York: Alfred A. Knopf, 1992 [1991].
- Boehmer, Elleke. *Colonial and Postcolonial Literature*, OUP, 2005.
- Davis, Charles T. and Henry Louis Gates, Jr, dirs.. *The Slave's Narrative*, Oxford : Oxford UP, 1985.
- Kral, Françoise. *Critical Identities in Contemporary Anglophone Diasporic Literature* : Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Lazarus, Neil. *Nationalism and Cultural Practice in the Postcolonial World*, Cambridge : Cambridge University Press, 1993.
- Lazarus, Neil. *The Postcolonial Unconscious*, Cambridge : Cambridge University Press, 2011.
- McLeod, John. *Postcolonial London : Rewriting the Metropolis*, London/New York, Routledge, 2004.
- McLeod, John. *Beginning Postcolonialism*, Manchester : Manchester University Press, 2010.

Back to ToC

3VMA7LUS Littérature américaine : La construction imaginaire de la Nation américaine

Si les États-Unis se construisent au fil d'un processus historique qui couvre tout le XIXe siècle jusqu'au tournant du 20e siècle, la Nation américaine s'invente dans des représentations qui prolongent mais aussi contredisent le cours de l'histoire, la mise en place des institutions de la République et l'occupation du continent. Il s'agira d'étudier à travers des textes de fiction (de Cooper, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne...) et dans des productions iconographiques, au nombre desquelles tant des tableaux grandioses (Albert Bierstadt, Frederick Edwin Church...) que des photographies d'exploration et de découverte (Timothy O'Sullivan, Eadweard Muybridge, Carleton Watkins...), comment se façonne un passé national qui tantôt fait émerger une autre Amérique des aléas de son devenir, tantôt épouse un certain discours politique qui donne à ce devenir l'allure d'une « destinée » impériale. Communauté imaginaire, la Nation fomente son propre passé selon ses besoins du moment mais, à vouloir le figer en icônes intangibles, elle s'inscrit dans un mouvement qui se laisse étudier dans une perspective internationale déjà émergente à l'époque.

Bibliographie

- Ernest Renan « Qu'est-ce qu'une nation ? » (11mars 1882)
- Washington Irving : *The Sketch Book of Geoffrey Crayon* (1819)
- Nathaniel Hawthorne : « The Gray Champion », « Edward Randolph's Portrait », « Legends of the Province House », « Main Street », « Chiefly about War Matters » (1862)
- Thomas Dixon *The Clansman* (1905).
- Film de D.W. Griffith : *The Birth of a Nation* (1915)
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism.* Revised Edition. London : Verso, 1991.
- Bhabha, Homi K. *Nation and Narration*. London & New York: Routledge, 1990.
- Hobsbawm, Eric, *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: CUP , 1990.
- Id and Terence Ranger, The *Invention of Tradition.* Cambridge: CUP., 1983
- David Armitage, « Secession and Civil War » in D. H. Doyle, *Secession as an International Phenomenon: From America's Civil War to Contemporary Separatist Movements* (p. 37-55). Athens, Ga.: The U of Georgia Press, 2010
- Bjelajac, David, *American Art : A Cultural History.* London: Calmann & King, 2000.
- Boime, Albert, *The Imperial Gaze: Manifest Destiny and American Landscape Painting*. Washington D.C.: Smithsonian Institution Press,1991.
- Conforti, Joseph A*., Imagining New England: Explorations of Regional Identities from the Puritans to the Mid-Twentieth Century*. Chapel Hill & London, The U. of North Carolina Press, 2001.
- Goetzmann, William H., *Exploration and Empire: The Explorer and the Scientist in the Winning of the American West*. Austin, TX: Texas State Historical Association, 2000 [1967].
- Seelye, John, *Memory's Nation: The Place of Plymouth Rock.* Chapel Hill & London: The U. of North Carolina Press, 1998

3VMA7LGB Littérature britannique : écriture du rêve, écriture du fantasme

Ce cours se proposera d'étudier le rêve et le fantasme « avant » mais aussi « avec » Freud et la psychanalyse, à partir d'un corpus de textes romantiques et victoriens. Le romantisme, que C. Belsey définit comme le moment où pour la première fois l'inconscient est produit dans le discours, crée les conditions favorables d'une libre émergence du fantasme et des constructions fantasmatiques les plus osées dans le texte, et le rêve devient lieu d'accès à une connaissance de soi. Le fantasme, scénographie du désir, déploie un appareil énonciatif caractéristique que nous essaierons de repérer. Il offre des aires sémantiques nouvelles et s'accompagne d'un renouveau générique qui permet aux productions imaginaires d'aller aux confins de l'acceptable : récits de rêves ou d'hallucinations visuelles, remémorations ou études de cas deviennent les voies d'accès privilégiées à « la caverne de l'inconscient ».

Back to ToC

Bibliographie

- Contes de Poe (*Berenice*, *The Oval Portrait* et *Ligeia*)
- Thomas De Quincey: *Confessions of an English Opium Eater*, Oxford World Classics
- Sheridan Le Fanu : *Carmilla and 12 Other Tales of Mystery*
- Sigmund Freud, «La Création littéraire et le rêve éveillé», Essais de psychanalyse appliquée, Paris,Gallimard, 1978
- Sigmund Freud, «Un enfant est battu», Contribution à la connaissance de la genèse des perversions sexuelles, Névrose, psychose et perversion Paris ; PUF, 1973, p. 219-243 (
- Jean Laplanche, Jean-Bernard pontalis, *Fantasme originaire, Fantasmes des origines Origines du fantasme*, Hachette, 1985
- Victor Burgin, James Donald, Cora Kaplan ed. *Formations of Fantasy*, London, Methuen, 1986
- Catherine Belsey, «The Romantic construction of the Unconscious», in F. Barker ed. 1789: *Reading, Writing Revolution,* Essex Sociology of Literature Conference *Le Fantasme,* Revue *Tropismes 3 1*987, Université de Paris X

3VMA7TXI Textes et idées : les îles britanniques au XIXe siècle : histoire et littérature

Séminaire en deux parties. Littérature : George Gissing, *The Odd Women* (1893) : A novel of social realism, *The Odd Women* reflects the major sexual and cultural issues of the late 19th century. Unlike the "New Woman" novels of the era that challenged the idea that the unmarried woman was superfluous, Gissing satirizes that image and portrays women as "odd" and marginal in relation to an ideal. Set in a grimy, fog-ridden London, Gissing's "odd" women range from the idealistic, financially self-sufficient Mary Barfoot to the Madden sisters struggling to subsist in low paying jobs and little chance for joy. With narrative detachment, Gissing portrays society's blatant ambivalence towards its own period of transition. Judged by contemporary critics to be as provocative as Zola and Ibsen, Gissing produced an "intensely modern" work as the issues it raises remain the subject of contemporary debate. Histoire : Cette partie du cours aborde le renouveau de l'écriture de l'histoire britannique à partir des années 1960. Nous en parlerons en référence à deux textes spécifiques d'auteurs particulièrement importants: EP Thompson: "The Sales of Wives", et Catherine Hall, "Strains in the 'Firm of Wife, Childen and Friends': middle-class women and employment in early-nineteenth cenury England". Le cours sera consacré, pour une part importante, à l'observation de la construction de ces textes (présentation par les auteurs de leur objet/problème, entrée en matière, périodisation, concepts de l'analyse, problème de l'archive, progression argumentaire, entre autres). En d'autres termes, il s'agira d'approfondir nos connaissances sur la période, de préparer à la réflexion de l'œuvre littéraire au programme de ce même cours, et de voir comment prendre exemple de ces travaux dans la perspective d'une future recherche et d'une future rédaction de mémoire.

Bibliographie

- Chase, Karen (1984). « The Literal Heroine: A Study of Gissing's *The Odd Women,* » *Criticism*, Vol. XXVI, No. 3, pp. 231–244
- Comitini, Patricia (1995). « A Feminist Fantasy: Conflicting Ideologies in *The Odd Women*, » *Studies in the Novel*, Vol. XXVII, No. 4, pp. 529–543
- Harrison, Austin (1925). « Signposts in Fiction, » *The Contemporary Review*, Vol. CXXVIII, pp. 82–89
- Lesser, Wendy (1984). « Even-Handed Oddness: George Gissing's *The Odd Women*, » *The Hudson Review*, Vol. XXXVII, No. 2, pp. 209–220
- March, Constance (2001). « Women with Ideas: Gissing's *The Odd Women* and the New Woman Novel. » In: *A Garland for Gissing*. Amsterdam: Rodopi, pp. 81–90
- Meyer, Annie Nathan (1896). « Neglected Books: Mr. Gissing's *The Odd Women*, » The Bookman, Vol. III, pp. 48–50
- Morley, Christopher (1927). « A Note on George Gissing, » *The Saturday Review*, Vol. III, pp. 821
- Schmidt, Gerald (2005). « George Gissing's Psychology of 'Female Imbecility', » *Studies in the Novel*, Vol. XXXVII, No. 3, pp. 329–341
- EP Thompson: "The Sales of Wives" (chp. 7 du recueil *Customs in Common*, Penguin 1991),
- Catherine Hall, "Strains in the 'Firm of Wife, Childen and Friends': middle-class women and employment in early-nineteenth cenury England", chap. 8 de *White, Male and Middle-Class: explorations in Feminist History*, Polity, 1992.

Back to ToC

3VMA7CGB Civilisation britannique : culture des Îles britanniques

Ce cours propose un parcours historique et culturel à travers les rues de la capitale depuis l'effervescence politique et scientifique du XVIIe siècle, jusqu'aux grands événements de la période contemporaine célébrant la grandeur et la modernité du Royaume-Uni (*Great Exhibition*, expositions impériales, célébrations du Millenium, Jeux Olympiques...) ; des bas-fonds de Whitechapel à l'Est ployant sous le poids de la surpopulation engendrée par la Révolution industrielle, au West End, en passant par Spitalfields, Covent Garden et la City, points de rencontre entre les populations les plus diverses jusqu'au XXe siècle. On s'arrêtera à Brick Lane, symbole de Londres terre d'accueil pour des générations d'immigrants. Qu'elle soit confrontée au Grand Incendie de 1666, aux défis sanitaires du XIXe siècle ou au Blitz pendant la Seconde Guerre Mondiale, la Métropole au développement tentaculaire, n'a cessé de se redessiner et de se réinventer. On abordera plusieurs thèmes à travers l'étude de sources primaires et secondaires

Bibliographie

- *London's Past Online*, Centre for Metropolitan History, *Institute of Historical Research* http://www.history.ac.uk/projects/digital/londons-past-online
- Site British History Online http://www.british-history.ac.uk/
- Charles Booth Online Archives http://booth.lse.ac.uk/
- ACKROYD, P. *London: the Biography*, London: Chatto and Windus, 2000.
- ACKROYD, P. *London Under*, London: Vintage Books, 2012.
- BARBER, P. *London. A History in Maps*, London: The London Topographical Society/The British Library, 2012 (BU/SH).
- BETHMONT, R. *Londres: Aux Sources d'une identité contradictoire*, Paris: Taillandier, 2011.
- LAUZANNE, A. « Londres: du Grand Incendie au Blitz », *Cercles* n°17, 2007
- PORTER, R. *London: A Social History*, Harvard: Harvard UP, 1998 (Google Books).
- SHEPPARD, F. *London: A History*, Oxford, Oxford University Press, 2000.
- WHITE, J. *London in the Eighteenth Century/ in the Nineteenth Century/in the Twentieth Century*, London: Vintage Books, 2012, 3 vols.

3VMA7CIN The Vietnam War on Screen : the years that shook America and the world [1955-75] in five films

Using a corpus of five films on the Vietnam War, from *The Deer Hunter* (Michael Cimino, 1978), *Apocalypse Now* (Francis Ford Coppola, 1979) and *Full Metal Jacket* (Stanley Kubrick, 1987) to the first two opuses of Oliver Stone's Vietnam Trilogy, *Platoon* (1986) and *Born on the 4th of July* (1989), this 24h seminar will explore the way in which the Vietnam War becomes a tragic reenactment of America's Indian Wars and of the Old West's popular tales. As Susan Sontag was underlining in 1969: « American policy is still powered by the fantasy of Manifest Destiny, though the limits were once set by the borders of the continent, whereas today America's destiny embraces the entire world. There are still more hordes of redskins to be mowed down before virtue triumphs; as the classic Western movies explain, the only good Red is a dead Red. » (Sontag, *Styles of Radical Will*, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1969, p. 196). We will focus on each director's specific use of codes, conventions and filmic grammar to stage one of the most acute conflicts in the history of the nation which turned it into what President Lincoln used to fear the most in the 19th century, « a house divided ». How can history be mediated and (re)written on film ? Is it possible to become a « cinematic historian » (an expression which has often been used in connection with Oliver Stone)? What is the veterans' status once back home ? How does heroism degenerate into a sense of guilt and despair ? We will try to answer some of these questions by exploring the relation between visual motifs and cultural representations in these key movies.

Back to ToC

Bibliographie

- Bidaux, Anne-Marie. *Hollywood et le rêve américain. Cinéma et idéologie aux États-Unis*. Armand Colin, 2e éd.: Paris , 2012.
- Devine, Jeremy & Schatz, Thomas. *Vietnam at 24 Frames a Second*, Austin : University of Texas Press, 1999.
- Franklin, H. Bruce. *M.I.A., or, Mythmaking in America*, New York : Lawrence Hill Books, 1992.
- Kennedy, Rory. *Last Days in Vietnam*, documentary, 2014.
- Rosenstone, Robert. *History on Film. Film on History*, Harlow, Great Britain, 2012.
- Stokes, Melvyn. *American History through Hollywood Films. From the Revolution to the 1960s*, London : Bloomsbury, 2013.
- Gentry, Rick. "Another Meditation on Death: An Interview with Oliver Stone" in *Film Quarterly* Vol. 60, N°4 (Summer 2007), pp. 54-60.
- Hennebelle, Guy. *Panorama des genres au cinéma*. {*CinémAction*} n° 68, 3e trimestre 1993. Condé-sur-Noireau : Editions Corlet.
- Jullier, Laurent. *L'analyse de séquences*. Paris : Nathan cinéma, 2003.
- Le Moal, Pascal. *Lexique cinéma vidéo. Français-Anglais. Anglais-Français.* Paris : Editions Dujarric, 1995.
- Lourcelles, Jacques. *Dictionnaire du cinéma*. Paris : Robert Laffont, 1992.
- Moine, Raphaëlle. *Les genres du cinéma*. Paris : Nathan, 2002.
- Rézé, Michel & Bowen, Ralph. *Key Words in American Life. Understanding the United States.* Armand Collin, Paris, 1998.
- Seger, Linda. *The Art of Adaptation: Turning Fact and Fiction into Film*. New York: Henry Holt and Co., 1992.
- Sobchack, Vivian. *The Persistence of History* New York: Routledge, 1996.
- Sturken, Marita, "Reenactment, Fantasy, and the Paranoia of History. Oliver Stone's Docudramas", in *History and Theory*, Vol. 36, N° 4 (Dec. 1997), pp. 64-79 and in *Spectator* Vol. 20, N° 1, Fall 1999/Winter 2000, pp. 23-38.
- Zinn, Howard, *A People's History Of The United States - 1492-Present*, Harper Collins, New York, 1999.
- Zinn, Howard, *A People's History of the American Empire*, Henry Holt, New York, 2008

3VMA7CPJ Civilisation américaine : Institutions politiques et juridiques comparées : États-Unis et France

L'objet du séminaire est de proposer une étude des systèmes politiques et juridiques français et américains sous un angle comparatif, en s'appuyant sur les documents primaires (constitutions) et sur les textes fondamentaux, tels les discours du général De Gaulle en France ou, aux États-Unis, les *Federalist Papers* ainsi que les grands arrêts de la Cour suprême. L'accent sera mis également sur la terminologie dans les deux langues. Les thèmes abordés permettront de mettre en lumière les fondements historiques, culturels et intellectuels qui sous-tendent les institutions des deux pays et les différences d'acception de concepts fondateurs comme la liberté, l'égalité, la laïcité ou la notion de contrat social. Seront étudiés le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire dans les deux pays. L'étude du judiciaire inclut à la fois le poids du judiciaire dans l'équilibre des pouvoirs, une présentation de l'organisation judiciaire (*court system*) avec ses spécificités dans chacun des deux pays et une étude des notions de contrôle judiciaire, contrôle de la légalité et contrôle de constitutionnalité, fort différentes en France malgré la réforme constitutionnelle de 2008 de ce qu'elles sont aux États-Unis. Une séance sera consacrée à l'organisation unitaire (malgré la déconcentration, la décentralisation et la régionalisation) des pouvoirs publics en France par opposition au système fédéral américain. La dernière séance ébauchera la présentation des deux systèmes de droit : romano-germanique (« *civil law* ») et *common law*.

Back to ToC

Bibliographie

Documents de travail (à acheter)

- Anne Deysine, *Les institutions des États-Unis*, La documentation française, coll. « documents d'études », n° 1.01, 2014.
- Constitution française du 4 octobre 1958 (après la révision de juillet 2008), La Documentation française, n° 1.04, 2011.
- *Les institutions de la France*, 3e éd., Paris, La Documentation française, coll. « Découverte de la vie publique », 2010.
- Deysine Anne, *Les États-Unis : permanence et changements*, Paris, La Documentation française, 2006.
- Lowi Theodore *et al.*, *American Government. Power and Purpose*, 11e éd., New York, Norton, 2010
- Samuel Kernell *et al.*, *The Logic of American Politics*, 4e éd., Washington, CQ Press, 2009.
- Quermonne Jean-Louis, *Les régimes politiques occidentaux*, 5e éd., Paris, Le Seuil, coll. « Points – essais », 2006.
- Baum Lawrence, *The Supreme Court*, Washington, CQ Press, 2004.
- Blacher Philippe, *Le Parlement en France*, Paris, LGDJ, 2012.
- Cuniberti Gilles, *Grands systèmes de droit contemporains*, Paris, LGDJ, 2011 (BU).
- Dahl Robert, *How Democratic Is the American Constitution?*, New Haven, Yale UP, 2001.
- Deysine Anne, *La Cour suprême des États-Unis : droit, politique et démocratie*, Paris, Dalloz, 2015.
- *Dictionnaire anglais et français et français anglais des termes juridiques et économiques,* Livre de Poche.
- Farnsworth E. Allan et Steve Sheppard, *Introduction of the Legal System of the United States*, 3e éd., OUP, 2010.
- Héraud Alain et André Maurin, *Institutions judiciaires*, 8e éd., Paris, Sirey, coll. « Aide-mémoire », 2010.
- Massot Jean, *Chef de l'État et chef du Gouvernement*, Paris, La Documentation française, 2008.
- Morris Irwin L., *The American Presidency: An Analytical Approach*, New York, Cambridge UP, 2010.
- Smith *et al.*, *The American Congress*, 8th ed., New York, Cambridge UP, 2013.

3VMA7CUS Introduction à la ville américaine - représentations sociales, mécanismes sociologiques et transformations du paysage urbain

Ce cours propose une introduction à l'étude des villes américaines dans leur multiplicité et leur complexité. Plutôt que d'essayer de couvrir dans son intégralité le vaste champ des études urbaines depuis le début du siècle dernier, nous tenterons plutôt de donner un aperçu des grandes disciplines en sciences sociales qui ont tenté de comprendre les mécanismes urbains aux États-Unis (avec une attention particulière portée à la sociologie urbaine et à la géographie culturelle), et des paradigmes au travers desquels la ville a été étudiée. Nous utiliserons des études empiriques afin d'étudier les processus communs qui sous-tendent l'organisation des villes américaines (tels que ségrégation sociale, régénération économique et gentrification) et leurs manifestations locales.

Bibliographie

- Anderson Nels, *The Hobo: The Sociology of the Homeless Man*, Chicago, U of Chicago Press, 1923.
- Burgess & Bogue in Faris R.E.L., *Chicago Sociology 1920-1932*, Chicago, U of Chicago Press, 1967.
- Butler T., *Gentrification and the Middle Classes*, Ashford: Ashgate, 1997.
- Castells, Manuel, *The Rise of the Network Society*, London: Basil Blackwell, 1996.
- Fainstein, Susan, Gordan, I. and Harloe, M. (eds*), Divided Cities: New York and London in the Contemporary World*, Oxford, Basil Blackwell, 1992.
- Grafmeyer Yves, & Isaac Joseph, *L'Ecole de Chicago*, Paris Aubier, 1979.
- Harvey, D. , *Social Justice and the City*, London, Edward Arnold, 1973.
- LeGates, R.T. and Stout, F. (eds.), *The City Reader,* London, Routledge, 1996.
- Mingione, E. (Ed.), *Urban Poverty and the Underclass*, Oxford, Basil Blackwell, 1996.
- Sassen, Saskia, *Global City: New York, London, and Tokyo*, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1991.
- Smith, Neil and Williams, P., *Gentrification and the City*, London: Allen and Unwin, 1986.
- Weber, Max, *La Ville*, Paris, Aubier, coll. Champs urbains, 1947.
- Wirth, Louis, *The Ghetto*, New Brunswick & London, Transaction Publishers.

Back to ToC

3VTA7CGB Les catholiques d'Écosse au XVIIIe siècle : anticatholicisme, identité nationale et diffusion des Lumières en Europe

Au XVIIIe siècle, les catholiques écossais vivent dans une clandestinité relative que leur imposent les lois pénales en vigueur contre eux depuis la Réforme. Cet arsenal législatif est l'expression d'un anticatholicisme qui présente les catholiques comme un danger tant pour l'État que pour l'Église d'Écosse. Après avoir examiné le sort des catholiques en Écosse au lendemain de la rébellion jacobite de 1745, le séminaire s'attachera à mettre en lumière les différentes stratégies qu'ils adoptent pour (re)trouver une place dans le récit national. Il s'agira dans un premier temps d'analyser la controverse déclenchée par le projet d'abrogation d'une partie des lois pénales en 1778. Cette tentative donne lieu à un débat animé sur la compatibilité des religions en présence avec la tolérance, mais aussi sur la définition de l'identité nationale écossaise. Cette polémique fait rage alors même que les grandes figures des Lumières écossaises (Hume, Smith, Robertson..) sont célébrées dans toute l'Europe, où les catholiques écossais ont dès la Réforme établi des séminaires (Collèges des Écossais) pour permettre à l'Église clandestine de survivre en Écosse. L'entreprise de « réappropriation » de l'Écosse passe aussi par l'écriture de l'histoire : le séminaire se penchera ensuite sur la contribution des catholiques à cette historiographie qui vise à redessiner les contours de l'identité nationale. Puis le séminaire étudiera le rôle joué par les catholiques écossais dans la diffusion des Lumières tant de l'Écosse vers le continent que du continent vers l'Écosse. Enfin, le séminaire tentera de mettre au jour la situation paradoxale des catholiques écossais au XVIIIe siècle, à la fois collectivement traités en parias rejetés aux marges de la société et individuellement au cœur de la vie intellectuelle de leur nation. Le séminaire repose principalement sur l'étude de sources primaires imprimées et manuscrites.

Bibliographie

- Goldie, Mark, « The Scottish Catholic Enlightenment », *The Journal of British Studies*, n°30/1 (1991), p. 20-62.
- Kidd, Colin, *Subverting Scotland's Past : Scottish Whig historians and the creation of an Anglo-British identity, 1689-c. 1830*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.
- Prunier, Clotilde, *Anti-Catholic Strategies in eighteenth-century Scotland*, coll. « Scottish Studies International », Peter Lang, Frankfurt am Main, 2004.
- Trevor-Roper, Hugh, « The Scottish Enlightenment », *Studies on Voltaire and the Eighteenth Century*, n°58, 1967,p. 1635-58.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Philosophie

Attention : cours très techniques. Les étudiants français suivent obligatoirement des cours de philosophie au lycée, et la licence de philosophie est très intensive. Nous n'avons donc mis que les cours de 1re année dans ces listes, car les autres sont généralement trop avancées. Nous recommandons d'avoir déjà suivi au moins deux cours de philosophie pour suivre un cours de 1re année. Si la philosophie est votre spécialité et que vous avez suivi au strict minimum 4 cours dans cette discipline, contactez-nous pour voir les autres niveaux.

Philosophie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année

L1PH01FU Philosophie Générale : Définitions de la philosophie

Un « art de vivre » ... pour « apprendre à mourir », une spéculation pour saisir l'essence de l'Être, une réflexion personnelle et critique, une « création de concepts », l'analyse des notions, la détermination des comportements éthiques, ... ? La question des définitions de la philosophie accompagne son histoire depuis son origine. Comment s'y retrouver ? Peut-on identifier quelques grandes réponses à cette question aussi simple que redoutable : qu'est-ce que la philosophie ? A défaut de découvrir ou d'inventer la réponse définitive, on peut tenter une articulation systématique des grandes réponses qui ont été proposées. La philosophie occidentale est d'abord une tradition ou une histoire qui débute en Ionie au VIe siècle av. J.-C. et se poursuit jusqu'à nos jours. Mais cette histoire est celle d'interrogations qui lui sont bien spécifiques. Kant proposait de résumer sa tâche par ces trois questions : « que puis-je savoir ? » (Philosophie théorique), « Que dois-je faire ? » (Philosophie pratique) , « Que m'est-il permis d'espérer ? » (Philosophie religieuse). Et il concluait que ces trois questions se ramenaient au fond à une seule : « qu'est-ce que l'homme ? ». Le cours (CM) explorera ces quatre grandes définitions de la philosophie (histoire, théorie, éthique, doctrine du salut) en les articulant et en les illustrant Les séances de TD, qui exigent une participation active et assidue des étudiants, seront consacrées à l'apprentissage intensif du questionnement, de l'argumentation et de l'exposition philosophiques aussi bien à l'écrit (dissertation) qu'à l'oral (leçon).

Textes :

- Aristote, *Métaphysique*, A.
- Sénèque, *Lettres à Lucilius*, 71 à 74.
- Montaigne, *Essais*, I, XIX, « Que philosopher, c'est apprendre à mourir »
- Hegel, *Leçons d'esthétique* (Première partie, *De l'idée du beau artistique ou de l'idéal*, introduction et chap. I).
- Nietzsche, Le *problème Socrate* in *Le Crépuscule des idoles*

Back to ToC

L1PH02FU Histoire de la philosophie moderne : Introduction à la lecture de Descartes - Méthode et théorie de la connaissance

Ce cours a pour objectif d'introduire les étudiants à la lecture de Descartes. On examinera en particulier la manière dont Descartes expose sa conception de la méthode et de la recherche de la vérité dans le Discours de la Méthode mais aussi dans La recherche de la vérité. Nous essaierons de comprendre comment Descartes rompt avec une certaine conception de l'ordre et de la méthodes héritées de la scolastique pour proposer une nouvelle conception de la méthode, non pas comme discours formel précèdent la science, mais plutôt comme art d'inventer, qui suppose une certaine éducation et direction de l'esprit. Partant d'une lecture du Discours de la méthode, de la Lettre préface aux Principes de la philosophie, des Règles pour la direction de l'esprit), le cours pourra aussi utiliser des extraits de la correspondance et effectuer des parallèles avec d'autres auteurs majeurs de la période moderne (Bacon, Spinoza, Malebranche).

Bibliographie

- Descartes, *Discours de la Méthode*, éd. Adam et Tannery, Vrin
- Descartes, *Règles pour la direction de l'esprit,* Paris, Classiques de la philosophie, Livre de poche
- Descartes, *Lettre-Préface des Principes de la Philosophie,* Paris, GF-Flammarion
- Descartes, *Méditations Métaphysiques,* éd. M. et J-M. Beyssade, Paris, Garnier-Flammarion.
- L. Devillairs, *René Descartes,* Paris, Puf, Que Sais-Je, 2013
- P. Guenancia, *Lire Descartes,* Gallimard, Folio-Essais, 2000
- D. Kambouchner, F. De Buzon*: le vocabulaire de Descartes,* Paris, Ellipses, 2002
- Kambouchner Denis, *Descartes n'a pas dit,* Paris, Belles Lettres, 2015
- Moreau, Denis, *La philosophie de Descartes,* Repères, Paris, Vrin, 2016
- Gouhier, Henri, *La pensée métaphysique de Descartes,* Paris, Vrin.

L1PH03FU Philosophie et histoire des sciences - Pensée critique

Le but de ce cours est de présenter de façon informelle les notions de raisonnement et d'argumentation. Nous commencerons par définir ce qu'est un argument, et nous apprendrons à repérer les arguments dans les textes philosophiques et à les reconstruire. Puis nous discuterons du caractère correct ou incorrect des raisonnements, en distinguant les arguments fallacieux des arguments corrects. Cela nous permettra de définir aussi la notion d'argument déductif. Si les déductions sont les arguments les plus importants en philosophies, nous utilisons souvent, dans les sciences empiriques comme dans la vie quotidienne, des arguments qui sont corrects mais non déductifs — ce que les philosophes appellent des arguments inductifs. Nous étudierons donc pour finir l'induction, ainsi que les raisonnements causaux. Il s'agit d'un enseignement qui met l'accent sur la pratique de l'argumentation : le cours n'est pas technique, il ne présuppose aucune connaissance, et il sera systématiquement accompagné d'exercices et d'exposés des étudiants qui permettront d'assimiler facilement les principales notions étudiées.

Bibliographie :

- Paul Boghossian, *La peur du savoir*, Agone.
- Pascal Engel, *La vérité*, Hatier.

Back to ToC

L1PH04FU Philosophie politique

Le cours portera sur le type de questionnement et de méthode propre à la philosophie politique par rapport à d'autres disciplines, comme la sociologie et la science politique. Il examinera comment ont été formulées depuis l'Antiquité certaines grandes questions sur la justice, le « meilleur régime », l'égalité, la liberté politique. L'examen se poursuivra autour des transformations de la philosophie politique à l'âge moderne, avec notamment les nouvelles théories du droit naturel et du contrat. Enfin seront analysées les diverses tentatives de critique et de dépassement de la philosophie politique.

Bibliographie :

- Platon, *La République*
- Aristote, *La Politique*
- La Boétie, *De la servitude volontaire*
- Bodin, *Les six livres de la République*
- Machiavel, *Le Prince*
- Hobbes, *Léviathan*
- Locke, *Traité du gouvernement civil*
- Montesquieu, *De l'esprit des lois*
- Rousseau, *Du contrat social*
- Comte, *Discours sur l'esprit positif*
- Strauss, *Droit naturel et histoire*

L1PHO501 Philosophie de l'art : Le corps dans l'art

Dans ce cours, nous nous pencherons sur les tensions qui accompagnent la notion de corps et examinerons tout particulièrement comment le contexte artistique, c'est-à-dire la production, la réception et la réflexion en art, modifie la façon dont nous concevons, percevons et pratiquons les corps. Dépossédant le corps de ses fonctions physiologiques, l'art produit par exemple des modèles, des canons ou des idéaux anatomiques qui se présentent précisément comme des corps qui n'existent pas, du moins, pas dans la nature. Appliquer la mesure et la proportion aux corps, jusqu'à prétendre viser une perfection, conduit-il à une désincarnation des corps par l'art ? On s'intéressera en même temps au corps pourvu de sensibilité que tout art semble devoir présupposer. Le corps percevant questionne aussi la spécificité de l'expérience esthétique elle-même. On tentera de penser la *présence* du corps dans le domaine des arts, et du plaisir esthétique au sens large, non pas seulement comme élément passif mais comme élément actif de l'art (dans le mouvement de la danse, dans la présence scénique ou encore dans la performance, au sens de réalisation artistique sous les yeux des spectateurs comme au sens de virtuosité).

Bibliographie indicative:

- Platon, *Le Banquet*, traduction, introduction et notes par Luc Brisson, Paris, Flammarion, 2007.
- J. J. Winckelmann, *Réflexions sur l'imitation des œuvres grecques en peinture et en sculpture,* (1755), traduction par Marianne Charrière, éd. Jacqueline Chambon, 1991.
- D. Diderot, *Paradoxe sur le comédien*,Oeuvres complètes, Texte établi par J. Assézat et M. Tourneux, Garnier 1875-77, Tome VIII.
- Alain, *Système des beaux-arts,* (1920) Tel-Gallimard, Paris, 1983.
- A. Boissière et C. Kintzler (éd.), *Approche philosophique du geste dansé. De l'improvisation à la performance*, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq, 2006.
- N. Laneyrie-Dagen, *L'invention du corps : la représentation de l'homme du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle*, Flammarion, Paris, 2006.

Back to ToC

L1PHO512 Philosophie des sciences – Darwin et la théorie de la sélection naturelle : une révolution ?
Ce cours est consacré à l'étude de la pensée de Darwin et de sa théorie de la sélection naturelle; nous essaierons de déterminer si on peut parler de "révolution darwinienne" en biologie. A cette fin, nous discuterons les origines et la structure de sa pensée, notamment à travers l'analyse de ses grands textes. Nous explorerons la théorie de la sélection naturelle, ses développements ultérieurs, mais également ses limites et les principales critiques (fondées et infondées) qu'elle a eu à affronter. Thèmes prévisionnels : La biologie avant Darwin; Sélection artificielle et sélection naturelle ; Lutte pour la survie ; Données en faveur de la théorie ; Les apports de la théorie de Darwin ; Objections à la théorie de la sélection naturelle; Darwin et la religion; Développements du darwinisme.
Éléments de bibliographie :

- Darwin, *L'origine des espèces*, Seuil, 2013 (Nouvelle traduction de Thierry Hoquet).
- Darwin, *La filiation de l'homme*, Syllepse, 1999.
- Darwin, *L'expression des émotions chez l'homme et les animaux*, Payot et Rivages, 2016.
- Thierry Hoquet, *Darwin contre Darwin*, Seuil, 2009. Patrick Tort, *Darwin et la darwinisme*, PUF, 2005.

L1PHO506 Histoire de la philosophie antique : La substance chez Aristote
À partir de l'étude et du commentaire de textes classiques tirés du corpus aristotélicien, en particulier des *Catégories* et de la *Métaphysique*, on introduira à la doctrine aristotélicienne de la substance. On se confrontera ainsi à la difficulté majeure posée par la comparaison de ces deux œuvres, touchant la définition de la substance « première » et de la substance « seconde ». Si, dans les *Catégories*, Aristote ne reconnaît comme substance première que les individus, tels Socrate ou Callias, le livre Z de la *Métaphysique*, fondé sur le schème hylémorphique auquel les *Catégories* ne recourait pas explicitement, substitue aux individus la forme au titre de substance première. On tentera de résoudre cette tension interne au corpus d'Aristote en dénouant l'opposition brutale qu'elle semble suggérer. On sera conduit, ce faisant, à examiner plus en détail l'arrière-plan académicien de la doctrine d'Aristote, qui dialogue étroitement avec la conception platonicienne de la substance. Les textes étudiés seront fournis aux étudiants.
Bibliographie :

- Aristote, *Catégories*. Traduction F. Ildefonse et J. Lallot, Paris, « Seuil », 2002.
- Aristote, *Métaphysique*. Traduction et présentation par M.-P. Duminil et A. Jaulin, Paris, GF, 2008.
- A. Jaulin, *Aristote. La Métaphysique*, Paris, 1999.
- D. Lefebvre, *Aristote. Introduction et anthologie de textes commentés*, Paris, 2003.
- J. Moreau, *Aristote et son école*, Paris, 1962.

L1PHO515 Cours d'ouverture — Introduction aux philosophies féministes
Au sein de ce cours d'ouverture, nous souhaitons introduire aux problèmes majeurs soulevés par les auteur•e•s féministes, et mettre en lumières à cette occasion les grandes traditions de pensée philosophiques nés des différentes « vagues » du questionnement et de l'action féministes. Nous prendrons pour guide aussi bien des problèmes de philosophie générale métamorphosés par le prisme féministe (qu'est-ce que la beauté ? ; qu'est-ce que la famille, la maternité, la filiation ? ; qu'est- ce que la justice privée ? ; etc.) que des problèmes spécifiquement introduits en philosophie par les auteur•e•s féministes (y a-t-il un sens à distinguer de façon étanche le sexe et le genre ? ; quelle connexions peut-on établir entre la critique féministe de la domination masculine et la réflexion sur la situation sociales des personnes LGBTQIA ? ; si l'on critique l'existence de tout « éternel féminin », y a-t-il encore un sens à poser un sujet unifié de la pensée et des mouvements féministes ? ; etc).

Back to ToC

Bibliographie initiale :

- Bell Hooks, *Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme* [1981], trad. O. Potot, Paris, Cambourakis, 2015
- Bourdieu Pierre, *La domination masculine*, Paris, Seuil, 1998
- Butler Judith, *Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l'identité* [1990], trad. C. Kraus, Paris, *La Découverte*, 2005
- De Beauvoir Simone, *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1949
- Despentes Virginie, *King Kong Théorie*, Paris, Grasset & Fasquelle, 2006
- Dorlin Elsa*, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation Française*, Paris, La Découverte, 2006
- Dorlin Elsa, *Sexe, genre et sexualités*, Paris, PUF, 2008
- Fraser Nancy, *Le féminisme en mouvements. Des années 1960 à l'ère néolibérale*, Paris, trad. E. Ferrarese, Paris, La Découverte, 2012
- Gilligan Carol, *Une voix différente. Pour une éthique du care* [1982], tr. A. Kwiatek, Paris, Flammarion, 1986
- Haraway Donna, *Manifeste cyborg et autres essais* [1985], trad. M.-H. Dumas, C. Gould et N. Magnan, Paris, Exils, 2007
- Le Doeuff Michèle, *L'étude et le rouet*, Paris, Seuil, 1989
- Le Doeuff Michèle, *Le sexe du savoir*, Paris, Aubier, 1998
- Moller Okin Susan, *Justice, genre et famille* [1989], trad. L. Thiaw-Po-Une, Paris, Gallimard, 2008
- Nussbaum Martha C., *Femmes et développement humain. L'approche des capabilités* [2000], Paris, Des femmes-Antoinette Fouque, 2008
- Ogien Ruwen, *Penser la pornographie*, Paris, PUF, 2003 ; 2e édition mise à jour, 2008
- Ogien Ruwen, *L'État nous rend-il meilleurs ?*, Paris, Gallimard, 2013
- Preciado Beatriz, *Testo Junkie*, trad. par l'auteur, Paris, Grasset, 2008
- Radica Gabrielle, *Philosophie de la famille. Communauté, normes et pouvoirs*, Paris, Vrin, 2013
- Rennes Juliette, *Encyclopédie critique du genre*, Paris, La Découverte, 2016

L1PHO510 Histoire de la philosophie contemporaine : l'existentialisme, de l'ontologie à l'engagement

Une certaine ambiguïté traverse l'existentialisme. D'un côté, il peut être compris comme une étude purement théorique des modalités de l'existence ; d'un autre côté, il paraît mener naturellement à des considérations morales et politiques. A l'appui de la première considération, on peut mentionner le sous-titre de *L'être et le néant* (1943), intitulé « Essai d'ontologie phénoménologique » ; Sartre reconnaît que « l'ontologie ne saurait formuler elle-même des prescriptions morales » (*EN*, p. 690), et se défend dans l'ouvrage de vouloir énoncer des normes de conduite. On sait en outre que Sartre ne mena jamais à son terme le projet de compléter *L'être et le néant* par une morale, si bien que les notes rassemblées à titre posthume sous le titre *Cahiers pour une morale* sont demeurées lacunaires. Pourtant, à l'appui de la seconde considération, on peut rappeler que l'existentialisme est communément envisagé comme une philosophie de la liberté (dès *L'être et le néant*), recommandant l'engagement des intellectuels (dans *Qu'est-ce que la littérature ?*), affirmant la responsabilité absolue de chaque homme (dans *L'existentialisme est un humanisme*). Sous la plume de Beauvoir, l'existentialisme s'est d'ailleurs constamment développé sur le plan pratico-politique (de *Pour une morale de l'ambiguïté* à *Le deuxième sexe*). Qu'en est-il? L'étude du pour-soi relève-t-elle purement et simplement de l'ontologie phénoménologique non prescriptive ? Conduit-elle au contraire, via la notion de mauvaise foi et l'étude du pour-autrui, à une morale et une politique de la liberté ? Nous nous efforcerons de répondre à ces questions en nous concentrant sur la conception existentialiste de la liberté, et en mettant en regard les propositions de Jean-Paul Sartre et celles de Simone de Beauvoir dans leurs textes majeurs.

Back to ToC

Bibliographie initiale

- De Beauvoir Simone, *Pour une morale de l'ambiguïté*, Paris, Gallimard, 1947
- De Beauvoir Simone, *Le deuxième sexe*, Paris, Gallimard, 1949
- De Beauvoir Simone, *Faut-il brûler Sade ?*, Paris, Gallimard, 1972
- Mounier Emmanuel, *Introduction aux existentialismes*, Paris, Gallimard, 1946
- Sartre Jean-Paul, *L'être et le néant*, Paris, Gallimard, 1943
- Sartre Jean-Paul, *L'existentialisme est un humanisme*, Paris, Nagel, 1946
- Sartre Jean-Paul, *Qu'est-ce que la littérature ?*, Paris, Gallimard, 1948
- Sartre Jean-Paul, *Cahiers pour une morale*, Paris, Gallimard, 1983

L1PHO515 Cours d'ouverture – Éthique de l'environnement : les grandes questions

Les effets de la révolution industrielle sur notre environnement, ainsi que la constitution de la science écologique ont bouleversé notre rapport à la nature et plus largement à l'action. Le questionnement éthique est confronté à de nouveaux (ou de quasi-nouveaux) objets de réflexion : les générations humaines futures, les animaux, les êtres vivants, voire la biosphère en général. À partir du moment où nous avons pris conscience des conséquences globales et à long terme de notre action, jusqu'où s'étend notre responsabilité morale ? Quel est le sujet (individuel, collectif) de cette responsabilité et surtout quel est son objet? Faut-il prendre en considération les êtres naturels non-humains uniquement dans l'intérêt de l'humanité ou en leur accordant une valeur intrinsèque ? Et en cas de réponse positive, auraient-ils égalité de valeur ou non et selon quels critères ? En somme, est-il possible de construire une éthique non anthropocentrée alors que l'homme semble être le seul être à pouvoir se poser le problème du sens global de son action. Après une présentation des spécificités du rapport contemporain à la nature, le cours développera ces questions en s'appuyant sur des textes mis en ligne et sous format papier.

Éléments de bibliographie :

- Afeissa, H.-S., *Éthique de l'environnement. Nature, valeur, respect,* Paris: Vrin (collection Textes- clés), 2010
- Deleage, J.-P., *Une histoire de l'écologie*, Paris, La découverte 1991.
- Hans Jonas, H. *Le principe de responsabilité* [1979], Paris, Flammarion (« Champs Essais) », 2009.
- H. Jonas, *Pour une éthique du futur* [1993], Paris, Rivages, 1998.
- Larrère, C., *Les philosophies de l'environnement*. Presses Universitaires de France (« Philosophies »), 1997

Back to ToC

•

Philosophie – Paris 8-Saint-Denis – Première année

Philosophie du langage et de la science

Savoir ou croire qu'une phrase est vraie ou fausse fait partie de tout processus de communication. Tout locuteur d'une langue fait appel de façon intuitive à cette opposition pour accorder un sens à ce qu'il entend et pour réagir en conséquence. Or, d'un point de vue philosophique (notamment dans le cadre de la philosophie analytique qui aborde les problèmes par le biais du langage), la notion de « vérité » n'est pas simple à établir. Dans l'approche « réaliste » (celle fixée par Aristote), le vrai et le faux correspondent à l'être et au non être. Bien que restant la croyance dominante, cette correspondance a été mise en question par une approche « antiréaliste » depuis les philosophes présocratiques jusqu'à nos jours. Les théories scientifiques bien implantées sont des prétendues descriptions réussies du réel et elles sont, par conséquent, reçues par la société comme étant vraies (ou étant une bonne approximation progressivement affinée de la réalité). Elles sont ainsi l'aspect de la connaissance qui se prête le mieux à une critique de la notion de vérité prônée par le « réalisme ». Dans ce cours, nous les examinerons d'un point de vue antiréaliste dissociant la valeur de vérité d'une phrase (ou théorie) de la connaissance du réel, considéré comme « inscrutable ».

L'incidence de la révolte en politique. Jacques Rancière

Dans son ouvrage synthétique publié en 1995, *La Mésentente*, Jacques Rancière écrit : « « [La part des sans-part] définit le commun de la communauté comme communauté politique, c'est-à-dire divisée, fondée sur un tort échappant à l'arithmétique des échanges et des opérations. En dehors de cette institution, il n'y a pas de politique, il n'y a que l'ordre de la domination ou le désordre de la révolte. » L'on peut trouver étrange cette politique mettant à distance les désordres de la révolte, de la part d'un philosophe qui a fondé et contribué à une revue intitulée *Révoltes Logiques*, qui a écrit *La Leçon d'Althusser*, développant les énoncés maoïstes « on a raison de se révolter », « les ouvriers ont besoin de notre révolte et pas de notre science ». Ce cours se propose de réinterroger l'incidence de la révolte dans la politique. À cet effet, il traitera surtout des textes qui précèdent *La Mésentente*, *La Nuit des prolétaires*, les articles de Révoltes Logiques, *La Leçon d'Althusser*. On croisera leurs réflexions avec d'autres problématisations de la révolte, notamment celles liées au maoïsme, Guy Lardreau dans *Le Singe d'or*, Badiou et Balmès dans *De L'idéologie*, mais aussi, dans une autre séquence, celle de Foucault dans « Inutile de se soulever ? »

Indications bibliographiques :

- Badiou Alain, Balmès François, « De l'idéologie », in : *Les Années rouges*, Paris, Les Prairies ordinaires, 2012.
- Geismar Alain, July Serge, Erlyn Morane, *Vers la guerre civile*, Paris, Editions et publications premières, 1969.
- Foucault, Michel, « Inutile de se soulever ? », dans *Dits et Écrits*, éd D Defert et F Éwald, Paris, Gallimard, 1994.
- Lardreau, Guy, *Le singe d'or. Essai sur le concept d'étape du marxisme*, Paris, Mercure de France, 1973.
- Rancière, Jacques, *La Leçon d'Althusser*, Paris, La fabrique, 2011.
- Rancière jacques, *Les Scènes du peuple*, Lyon, Horlieu, 2003.
- Rancière Jacques, *La Nuit des prolétaires*, Paris Fayard, 1981.

Back to ToC

Diderot esthéticien

Nous poursuivrons notre étude de Diderot esthéticien, penseur visuel d'avant la naissance de la photographie et du cinéma. Après l'étude de ses romans, l'année passée, nous nous attacherons cette année aux corpus théâtral et pictural. Nous poursuivrons l'étude de l'extraordinaire complexité du dispositif de penser qu'il élabore en l'insérant dans un dispositif narratif, pictural et théâtral, où, ignorant les manichéismes modernes (l'œil contre l'oreille, et l'inverse), l'art doit être total et parler aux cinq sens. Parmi les grands philosophes écrivains français des Lumières, Diderot est le seul à se saisir des outils de l'art pour combattre l'hégémonie du logos et proposer un penser nouveau. Il s'agira donc, pour nous, de saisir dans toute sa complexité et son hétérogénéité cette pensée-artiste.

Indications bibliographiques :

- Diderot, *Œuvres Esthétiques*, éd. Garnier, 1968.
- Diderot, *Ecrits sur l'art et les artistes*, éd. Hermann, 2007.
- Diderot, *Entretiens sur Le Fils naturel – De la poésie dramatique – Paradoxe sur le comédien,* GF n°1178, 2005.

La naissance de la mécanique quantique

Nous suivrons les débuts de la mécanique quantique sur la période 1900-1935 pour essayer d'en cerner les principes fondamentaux et les paradoxes. Nous nous intéresserons en particulier à l'idée d'une quantification des phénomènes, à celle de non-localisation, au caractère probabiliste de la théorie et au rôle supposé de l'observateur.

Langage et art abstrait

Ce cours de philosophie de l'art se propose d'interroger le rapport de l'abstraction au langage. En s'appuyant sur les écrits des artistes abstraits eux-mêmes ainsi que sur ceux des critiques qui ont accompagné les premières présentations de leurs œuvres, nous analyserons la création et la réception de l'art abstrait au moment de son apparition. Nous mettrons en avant la rupture que constitue l'abstraction par rapport aux différentes modalités d'expression du réel de la peinture représentative (symbolisation, évocation, allusion). Nous montrerons la spécificité de cet art qui n'est ni imitation, ni interprétation, qui se détache à la fois de la figuration et de la transfiguration. Nous interrogerons cette volonté de non-représentation dans le registre du visible qui était jusqu'alors associé non seulement à la connaissance mais aussi à l'éthique (normes confondues du beau et du bien). A partir des notions de signifié, de signifiant et de référent définies par Ferdinand de Saussure et de celles d'icône, d'indice et de symbole spécifiées par Charles Sanders Peirce, nous questionnerons la possibilité d'un langage de l'art abstrait en dehors du couple traditionnel objet-sujet.

Indications bibliographiques :

- Emmanuel Kant, *Critique de la faculté de juger*, Paris, Flammarion, 2015.
- Maurice Merleau-Ponty, *Sens et non-sens*, Paris, Gallimard, 1996.
- Michel Foucault, *Les mots et les choses*, Paris, Gallimard, 1990.
- Paul Ricœur, *Du texte à l'action. Essai d'herméneutique II*, Paris, Seuil, 1990.

Back to ToC

La théorie aristotélicienne de la science : introduction à l'*Organon*

La science (*epistēmē*) désigne chez Aristote au moins trois choses différentes : c'est, en premier lieu, un corpus de connaissances portant sur un objet particulier ; c'est ensuite un certain état du sujet connaissant qui possède le savoir et/ou l'exerce et c'est enfin un certain type de discours mis en jeu dans une relation intersubjective de transmission impliquant d'une part l'enseignement et de l'autre l'apprentissage. Partant de cette tripartition, le cours examinera comment Aristote se démarque de l'héritage platonicien en ménageant, au sein du corpus scientifique, et à côté des sciences théorétiques (mathématiques), une place nouvelle à la science physique, c'est-à-dire à l'étude des objets naturels en tant qu'ils sont mobiles et changeants. Nous verrons ensuite comment Aristote situe la science comme état de l'âme au sein des vertus intellectuelles et les tensions qui résultent de la définition de la science comme « disposition capable de démontrer » portant sur le nécessaire. Enfin, une partie substantielle du cours sera consacrée à la science conçue comme discours à transmettre. Le cours constituera ainsi une introduction à cet ensemble de textes d'Aristote qu'on désigne sous le terme d'« *Organon* » et en particulier au texte des *Seconds Analytiques*, œuvre essentielle non seulement pour comprendre la théorie aristotélicienne de la science mais encore pour saisir comment la rationalité occidentale s'est constituée en partie autour de l'idée qu'un savoir achevé doit se présenter sous forme déductive.

Indications bibliographiques :

- Aristote, *Ethique à Nicomaque* [livre VI], introduction, traduction et notes par J. Tricot, Paris, Vrin, 1959 (rééd. 1990).
- Aristote, *Seconds Analytiques*, présentation et traduction par P. Pellegrin, Paris, GF-Flammarion, 2005.
- M. Crubellier et P. Pellegrin, *Aristote. Le philosophe et les savoirs*, Paris, Seuil, 2002.
- G.-G. Granger, *La théorie aristotélicienne de la science*, Paris, Aubier, 1976.

Lecture suivie du *Timée* de Platon

Dans le *Timée*, Platon dépeint la nature humaine tant du point de vue physique que psychologique et moral ainsi que l'univers physique dans lequel elle prend place. Son but est politique : il cherche à fonder en nature la constitution idéale exposée dans la *République* en décrivant la nature physique et humaine susceptible de permettre à l'humanité de réaliser pleinement ses fins sociales et politiques. Il choisit pour cela la forme du mythe et met dans la bouche du personnage principal et éponyme Timée de Locres, un monologue livrant d'abord une cosmologie – c'est-à-dire une description rigoureuse de l'univers sensible et de ses origines, déduisant à partir d'un nombre limité d'axiomes les propriétés du cosmos, et inscrivant celui-ci dans une causalité verticale: formes intelligibles, démiurge, Âme du monde, matière/nécessité – puis une psychologie et une anthropologie. Le cours sera consacré à la lecture suivie de ce dialogue platonicien dont la fortune historique est exceptionnelle. Nous nous pencherons également sur la réception de cette œuvre, en particulier dans les premiers siècles de la philosophie arabe classique.

Indications bibliographiques :

- L. Brisson, *Le même et l'autre dans la structure ontologique du* Timée *de Platon*, Sankt Augustin, Akademia Verlag, 1998.
- Platon, *Timée*, présentation et traduction par L. Brisson, Paris, GF Flammarion, 1992 [mise à jour : 2001].
- Platon, *Timée*, texte établi et traduit par A. Rivaud, Paris, Les Belles Lettres, 2002.
- M. Rashed, « Les débuts de la philosophie moderne (VIIe-IXe siècle) » dans P. Büttgen, A. de Libera, M. Rashed et I. Rosier-Catach, *Les Grecs, les Arabes et nous*. *Enquête sur l'islamophobie savante*, Paris, Fayard, 2009.

Back to ToC

Politique et carnaval

Ce séminaire se consacrera à relecture de questions politiques à partir du motif du carnaval et du carnavalesque qui renverse les modalités de l'action (en politique et ailleurs) : le faire, le non-faire, le refus d'agir, la désobéissance, le « jeu » (dans sa polysémie française qui y loge à la fois le code, sa variation et son dérèglement). Il y sera nécessairement question également du renversement des rapports de domination, d'identités sociales et psychiques, du rôle du masque.

Indications bibliographiques :

- Benjamin, *Rastelli raconte*
- Foucault, *Foucault à Münsterslingen*
- Agamben, *Polichinelle, ou divertissement pour les jeunes gens en quatre scènes*
- Daniel Schmidt, *Cette nuit ou jamais*
- Mikhael Bakhtine, *L'Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance*
- Mikhael Bakhtine, *Esthétique et théorie du roman*
- Florens Christian Rang, *Psychologie historique du carnaval*

Nietzsche et Schopenhauer : une explication continuée

Les commentateurs de Nietzsche ont pour coutume de limiter l'étude du rapport de Nietzsche à Schopenhauer à *La Naissance de la tragédie* couplée avec la *Troisième Considération inactuelle*, en supposant que ce corpus forme l'expression à la fois d'une dette du disciple à l'égard de son maître et d'un parricide. Il s'agira de montrer, d'une part, que Nietzsche n'accomplit aucun parricide (ni avec Schopenhauer, ni avec Wagner), mais engage une « explication » qui se poursuit durant tout son cheminement philosophique et que, d'autre part, cette « explication » (en allemand *Auseinandersetzung*) éclaire profondément le rapport de Nietzsche à la métaphysique et au problème de l'athéisme.

Indications bibliographiques :

- F. Nietzsche, *La Naissance de la tragédie*, trad. Ph. Lacoue-Labarthe, Gallimard, coll. « Folio ».
- F. Nietzsche, *Schopenhauer éducateur* dans *Considérations inactuelles* II, Paris, Gallimard, coll. « Folio ».
- F. Nietzsche, *Ainsi parlait Zarathoustra*, trad. G.-A. Goldschmidt, Paris, Le Livre de poche, 1972
- F. Nietzsche, *Par-delà bien et mal*, trad. P. Wotling, Paris, Flammarion, coll. « GF », 2000.
- F. Nietzsche, *L'Antéchrist*, trad. E. Blondel, Paris, Flammarion, coll. "GF", 1993.
- A. Schopenhauer, *Le Monde comme volonté et représentation* t. I et t. II, trad. C. Sommer *et alii*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2009.

Spinoza, *Traité théologico-politique*

Publié de manière anonyme, le *Traité Théologico-politique* est le texte avec lequel Spinoza fait irruption dans les problèmes politiques de son temps. Il s'agit probablement du texte de Spinoza le plus connu dans son siècle, qui a largement contribué à l'élaboration d'un imaginaire spinoziste qui perdure jusqu'à nos jours. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un texte du XVIIème siècle, l'ouvrage n'a pas perdu sa radicalité. Certaines de ses positions, comme l'éloge de la démocratie, la critique des dogmatismes et la défense de la liberté d'expression restent des sujets d'actualités ; d'autres comme l'éloge de l'obéissance semblent plus contestés aujourd'hui par rapport à un certain imaginaire spinoziste. Le but du cours sera l'étude du *Traité Théologico-politique* en sa totalité pour voir comment les différentes positions présentées par Spinoza s'articulent de manière cohérente. Le cours sera complémenté par le Séminaire Spinoza à Paris 8 pour connaître les aspects les plus contemporains de la philosophie de Spinoza.

Indications bibliographiques :

- Spinoza, *Traité théologico-politique* (trad. Lagrée-Moreau ; Ed. bilingue). Paris : PUF, 1999.
- Spinoza, *Traité théologico-politique* (Trad. Appuhn). Paris : Garnier-Flammarion, 1965.

Back to ToC

Méthodologie (analyse, argumentation, démonstration) : fictions et réalité

L'analyse de concepts, l'argumentation à partir d'un problème, la démonstration d'une thèse, constituent la base de toute approche philosophique, tant pour la réflexion et l'invention, que pour le traitement d'un sujet. Le cheminement philosophique, loin de s'apparenter à une quelconque « recette », est à la fois exigeant et simple. On cherchera donc à apprendre à aborder un problème philosophique (tel qu'il peut se présenter sous la forme d'un sujet de dissertation) et à s'exercer au traitement de ce problème (présupposés, hypothèses, impasses éventuelles, propositions...). Comme ce cours se veut vivant et portant sur une matière, le thème général de « fiction et réalité » nous permettra de varier les problématiques rencontrées. Des exercices en cours et à préparer chez soi jalonneront les séances, faites d'analyses de sujet, de constructions de raisonnements, de commentaires de textes courts, de lectures suivies, d'approfondissement d'exemples, etc. Le départ entre fiction et réalité est depuis longtemps considéré comme abusif ou au moins comme non-pertinent. On prendra de front les problématiques aussi bien en esthétique qu'en philosophie politique pour comprendre le besoin d'une référence au réel opérante et la manière dont la fiction crée de la réalité.

Indications bibliographiques :

- DANTO, Arthur, *La transfiguration du banal*
- DESCARTES, *Méditations métaphysiques*
- LEIBNIZ, *Essais de théodicée*
- PLATON, *République*
- SCHAEFFER, Jean-Marie, *Pourquoi la fiction ?*
- SEARLE, John, *La construction de la réalité sociale*

Critique de la critique du travail

La critique du travail tend à devenir un genre obligé pour toute radicalité philosophique qui se donne pour tâche de penser l'émancipation. Là où la valorisation morale du travail ne manifeste rien d'autre qu'une volonté d'inscrire toute expérience dans un cadre disciplinaire instituant ses propres rapports de subordination, on pourrait se demander si le refus de conférer au travail une dimension anthropologique n'en est pas que le décalque négatif. Le travail serait dès lors cause et effet de l'aliénation capitaliste. Une « passion morbide », comme l'écrivait un Paul Lafargue dont on oublie de rappeler que c'est contre les libertaires qu'il rédigea son pamphlet. Dans ce séminaire, nous nous interrogerons sur les fétichisations du langage impliquées par une critique du travail qui omet le plus souvent de penser sa propre activité. Trop de confusion demeure entre le travail et le travail salarié, entre les modes de socialisation de l'activité et les plans d'intelligibilité sur lesquels penser cette même activité. En témoigne le paradoxe de nombre de ces philippiques qui cherchent à expliquer que le travail serait une « création du capitalisme » et qui, cependant, trouvent une justification de leur propos dans l'évocation – erronée – d'un *tripalium* qui porterait en germe toute la vérité d'un phénomène d'asservissement. Nous nous poserons ainsi quelques questions simples. Qu'est-ce qu'un monde sans travail ? Est-ce une utopie ou une simple déclinaison de modes d'aliénation d'autant plus pervers qu'ils se donnent à voir sous un registre de « réalisation personnelle » ? Travaille-t-on dans les ZAD ? Qu'est-ce qu'une philosophie qui ne travaille pas ?

Back to ToC

Ce que la révolte nous dit de l'aliénation

Il y a dans l'idée de révolte comme une figure mineure, un mixte de spontanéité et d'inaboutissement qui permet de la penser aussi bien comme un phénomène collectif que comme une crise de l'individualité. À la révolte, il manquerait le sérieux de la révolution qui, pourtant, serait bien obligée pour advenir d'en passer par là. Si l'on en croit les figures dogmatiques instituées par la science politique, tout passage entre révolte et révolution impliquerait moins un écart d'intensité qu'une conscientisation du sujet. La question demeure cependant de savoir si la révolte n'est pas d'une nature distincte de ces révolutions avortées avec lesquelles on la confond le plus souvent. Le cinéma, art de la foule et du gros plan, a mieux que tout autre art su explorer toutes les dimensions d'une révolte qui est, par essence, aussi imprévisible qu'incontrôlable. Un surgissement qui dévoile précisément ce que l'on a pris l'habitude de ne plus voir, à savoir une aliénation qui déborde largement les seuls cadres initiés par la domination et l'exploitation. La révolte constitue à ce titre pour le cinéma un clinamen qui lui permet de sonder le réel. Dans ce cours, notre étude portera sur des films réalisés dans les années soixante et soixante-dix. Des travaux réguliers permettront d'initier quelques principes de base concernant l'analyse d'œuvre.

Freud*. Leçons d'introduction à la psychanalyse (1915-1917)*

Le cours se présentera comme un atelier de lecture suivie de textes de Freud. Il s'agira donc à la fois d'élaborer une réflexion sur la question de l'élaboration épistémologique d'un nouveau discours sur l'inconscient et de se demander : quelles forces pulsionnelles gouvernent insidieusement l'activité de penser et à quel titre la pensée en son exercice peut- elle avoir accès à ses propres déterminations pour les réfléchir et s'en émanciper ?

Indications bibliographiques :

- Freud *Leçons d'introduction à la psychanalyse,* trad. française, P.U.F, Œuvres complètes, tome XIV pour l'édition de référence.

Philosophie de l'éducation : l'éducation métamorphique, de la *Paideia* à la *Bildung*

L'histoire des idées pédagogiques est corrélée à l'histoire de la métaphysique. Plutôt que de postuler une structure éternelle de l'éducation, nous chercherons à comprendre comment la pensée pédagogique a pris en charge, depuis l'antiquité, la problématisation philosophique de la formation de l'homme. Face au schème onto-théologique encore prégnant de la conversion de l'homme à la vérité de son essence, nous reprendrons le fil de la pensée d'une éducation métamorphique, telle qu'elle fut ouverte par l'humanisme stoïcien, développée par la Renaissance comme l'arme majeure contre la théologie dogmatique et réinvestie dans la pensée de la *Bildung* comme antidote à cette sécularisation de l'Absolu représentée par la figure de l'État éducateur. L'éducation métamorphique pourra apparaître comme le paradigme philosophique majeur de l'éducation tout au long de la vie.

Indications bibliographiques :

- Martin Heidegger, *La doctrine de Platon sur la vérité*, Questions II, Paris, Gallimard, 1968.
- Werner Jaeger, *Paideia*, Paris, Gallimard, 1988.
- Pierre Aubenque, *Faut-il déconstruire la métaphysique ?* Paris, PUF, 2009.
- Hans Blumenberg, *La lisibilité du monde*, Paris, Cerf, 1981
- Cicéron, *Traité des devoirs*.
- Montaigne*, Les Essais*.
- Herder, *Une autre philosophie de l'histoire*, Paris, Aubier, 1964.
- Humboldt, *De l'esprit de l'humanité*, Charenton, Premières Pierres, 2004.

Back to ToC

Structures et figures de l'altérité

Il s'agit, à partir de la problématique cartésienne de l'ego, de problématiser la question d'un alter ego, et plus largement d'une altérité. Or l'émergence même de l'ego dans la philosophie contemporaine semble condamner la possibilité même de penser cet alter ego. C'est de ce paradoxe que nous partirons pour en interroger la richesse. Nous tâcherons de dégager une structure pensable de l'altérité (bien que cette altérité soit aussi l'autre de la pensée). A partir de là, nous pourrons nous tourner vers des figures et des incarnations possibles de cette structure. Ainsi, en partant de la philosophie première, nous aborderons les différents champs de la philosophie politique et de l'anthropologie.

Indications bibliographiques :

- Descartes, *Méditations métaphysiques*,
- Descartes *Discours de la méthode*
- Levinas, *Du Dieu qui vient à l'idée*
- Ricœur, *Soi-même comme un autre*
- Merleau-Ponty, *Phénoménologie de la perception*
- Sartre, *L'Être et le Néant*

Mémoire, temps, histoire

Dans le cadre plus général d'une recherche sur les rapports entre continu et discontinu, inaugurée lors des séminaires « schème généalogique et schème fondationnel », nous nous interrogerons sur le lien entre le temps, le récit du temps, et la rupture : si continuité il y a, comment penser l'événement ? Si la temporalité est aporétique du point de vue de la pensée, est-ce une praxis narrative qui lève l'aporie ? Si la pensée est elle-même temporelle et historique, qu'est-ce que faire de l'histoire ? Si l'histoire est un processus, où se situe celui qui la dit ? Nous tâcherons essentiellement de construire le problème qui peut se résumer ainsi : quels sont les liens entre la structure et le temps ? Peut-on penser un commencement ?

Indications bibliographiques :

- Aristote, *Poétique*
- Hannah Arendt, *La crise de la culture, La langue maternelle*
- Ricœur, *Temps et récit*
- Foucault, *L'histoire de la folie à l'âge classique*
- François Hartog, *Régimes d'historicité*
- Reinhart Koselleck, *L'expérience de l'histoire*

Introduction à la philosophie moderne : la pensée et l'étendue

La philosophie s'engage, au 17ème siècle, sur les chemins nouveaux du « mécanisme », du « rationalisme » et de la modernité, par une réduction généralisée de tous les phénomènes à l'étendue. La présentation de cette nouvelle époque de la pensée s'appuiera principalement sur Descartes (*Principes de la Philosophie*), Spinoza (parallélisme de la pensée et de l'étendue dans l'*Éthique*), Malebranche (théorie de l'étendue intelligible dans les *Entretiens sur la métaphysique et la religion* et la *Correspondance* avec Dortous de Mairan), et Leibniz (critique de la conception cartésienne de l'étendue passive dans le *Système nouveau de la nature et de la communication des substances* –éd GF par Christiane Frémont), sans négliger les critiques de Pascal ou de La Fontaine. La présentation des doctrines, des controverses, et des interprétations sera aussi, dans ce cadre, l'occasion d'une réflexion sur l'histoire de la philosophie. Le cours comprendra une partie de travaux dirigés d'explications de textes.

Back to ToC

L'esthétique du bonheur : de l'art à la culture

L'esthétique de l'art a souvent été invoquée comme modèle de la culture, comprise comme processus de formation de l'être humain selon le concept de *Bildung*, hérité de Goethe et du romantisme allemand. Repris dans le concept d'*autopoiesis* de Maturana, on y présupposait un dualisme de l'âme et du corps, où l'on façonnait le corps et les désirs par l'âme. L'anthropologie contemporaine du langage a bouleversé cette pragmatique culturelle en montrant que le dialogue était à la source de la créativité culturelle ainsi que de la créativité artistique, délivrant ainsi la clef de l'imagination créatrice car la créativité dialogique est d'emblée culturelle. L'imagination culturelle y expérimente en effet la possibilité de nous imaginer les uns les autres comme répondant les uns aux autres de façon aussi gratifiante que la voix de la mère entendue dans l'écoute intra-utérine. De même l'art cherche à faire parler le monde à travers tous les matériaux possibles pour répondre à la nécessité dans laquelle est l'être humain d'y retrouver la jouissance d'une réponse qui lui soit nécessairement favorable. Il y expérimente la possibilité de créer un monde qui lui réponde, lui aussi, de façon aussi gratifiante que la voix de la mère. Culture et art exploitent ainsi l'usage du langage qu'Humboldt appelait « prosopopée », animés par l'usage du jugement esthétique réglant la reconnaissance mutuelle dans les figures du bonheur qu'elle projette. L'esthétique du bonheur s'y développe donc ainsi nécessairement de façon philosophique car nous avons à nous reconnaître ou non en elles comme récepteurs et allocutaires de ces créations artistiques ou culturelles : en jugeant de l'humanité de ces figures du bonheur.

Indications bibliographiques :

- Emmanuel Kant, [1790], *Critique du jugement,* Paris, Vrin, 1951.
- Hans-Georg Gadamer, *L'actualité du beau*, Aix en Provence, Alinea, 1992.
- Bruno Cany & Jacques Poulain (dir.), *L'art comme figure du bonheur. Traversées transculturelles*. Paris, L'Harmattan, 2016.
- Byung-Chul Han, *Sauvons le beau. L'esthétique à l'ère numérique*, Arles, Actes Sud, 2016
- Christoph Menke, *Force: a fundamental concept of aesthetic anthropology*, New York, Fordham University Press, 2013.
- Bruno Cany & Jacques Poulain (dir.), *Recherches d'esthétique transculturelle*, Tomes I et II, *Notes d'anthropologie esthétique*. Paris, L'Harmattan, 2014-2016

Jacques Rancière : *Le spectateur émancipé*

Ce séminaire prendra appui sur l'ouvrage de Jacques Rancière *Le spectateur émancipé* (Paris : La Fabrique, 2008), pour proposer un parcours dans l'ensemble de son œuvre.

Lectures de Thérèse d'Avila

Le cours propose des « exercices spirituels » de lecture autour des écrits mystiques de Thérèse d'Avila.

Manifestant le désir extrême d'une fusion amoureuse avec Dieu les écrits de Thérèse D'Avila sont caractérisés par un degré d'intensité et de violence qui a été souvent liée (notamment par Bataille dans *L'Expérience Intérieure*) à la question centrale du ravissement mystique considéré comme manière de procéder à une transformation profonde de soi. Nous avancerons dans la lecture de ces textes tout en ayant comme horizon de travail cette « école de patience » qui caractérisait la lecture pour le jeune Nietzsche, nous invitant à : « Lire lentement, profondément, en regardant prudemment derrière et devant soi, avec des arrière- pensées, avec des portes ouvertes, avec des doigts et des yeux subtils ».

Back to ToC

Indications bibliographiques :

- Thérèse d'Avila, *Le Château Intérieur,* dans *Œuvres complètes de Saint-Jean de la croix et Thérèse d'Avila*, Paris, Gallimard, 2012.
- Thérèse d'Avila, *Pensées sur l'amour de Dieu*, dans *Œuvres complètes de Saint-Jean de la croix et Thérèse d'Avila*, Paris, Gallimard, 2012.
- Georges Bataille, *L'expérience intérieure*, dans *Œuvres Complètes n.V*, Paris, Gallimard, 1973
- Pierre Hadot, *Exercices spirituels et philosophie antique*, Paris, Albin Michel, 2002

W.E.B. Du Bois : double conscience et condition raciale

Dans son livre *Les Âmes du peuple noir* (1903), devenu un classique de la pensée africaine-américaine, W.E.B Du Bois introduisait le concept-métaphore de *double conscience* pour décrire la condition des Noirs dans une société structurée par la ségrégation raciale : « C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée, ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. » Nous nous attacherons dans ce cours à élucider la signification du motif de la conscience racisée-divisée, qui a traversé la philosophie *africana* (terme désignant l'Afrique et sa diaspora) au XXe siècle. Nous procèderons pour cela en trois temps : 1) Nous nous intéressons en premier lieu aux sources de la thématisation de la double conscience et à leur appropriation critique par Du Bois : le romantisme européen (Goethe) et le transcendantalisme américain (Emerson); la théorisation psychologique et psychiatrique des phénomènes de personnalités dissociées (Binet, Janet, William James) ; la philosophie de Hegel, en particulier la figure de la « conscience malheureuse » ; 2) Nous verrons alors que bien que concevant la double conscience comme une expérience négative-pathologique d'aliénation, Du Bois montre qu'en tant que produit de l'intériorisation du regard du Blanc par le Noir, elle confère à l'opprimé une connaissance intime de son oppresseur et s'offre par conséquent comme une arme privilégiée dans la lutte contre le racisme, ce dont témoigne les stratégies théorico-rhétoriques de Du Bois lui-même dans *Les Âmes du peuple noir* et dans ses écrits ultérieurs ; 3) Nous examinerons enfin la postérité et les reconfigurations du trope de la double conscience dans la pensée africaine-américaine (Richard Wright, James Baldwin, Toni Morrison), chez Frantz Frantz Fanon (*Peau noire, masques blanc*s) ou encore dans la théorie féministe.

Indications bibliographiques :

- W.E.B Du Bois, *Les Âmes du peuple noir*, Paris, La Découverte, 2004.

Archaïsmes

La question de l'archaïsme revient aujourd'hui comme un leitmotiv. Dans le discours dominant qui entend discréditer les oppositions ou les résistances aux réformes néo-libérales (« il faut être moderne... » etc.), mais aussi dans les faits : la ritualisation et la fétichisation des existences en leurs appartenances, la (ré)affirmation croissante des identités collectives de type identitaire et religieux. Il s'agira de ressaisir cette relation entre capitalisme et archaïsme, à partir de la double tendance contradictoire du capital décrite par Marx et de l'interprétation qu'en ont proposé Deleuze et Guattari : le double processus simultané de « déterritorialisation » et de « reterritorialisation ». Qu'est-ce qu'un « archaïsme à fonction actuelle » ? Les potentialités émancipatrices des questions minoritaires sont-elles inséparables de ces reterritorialisations compensatoires ? Et quel rôle joue l'État dans ce nouage entre universalité machinique et singularité archaïque ?

Indications bibliographiques :

- Karl Marx, *Le Capital* : livre III, troisième section (en particulier chapitre XV), ed. Sociales, 1974
- Karl Marx, *Le Capital* :Livre I, huitième section (in *Œuvres* Gallimard, Pléiade)
- Karl Marx, « La commune rurale et les perspectives révolutionnaires en Russie » (in *Œuvres* Gallimard, Pléiade
- Karl Marx, *Le dix-huit Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte*, éd. Sociales, 1984/1992
- Karl Marx, *La lutte des classes en France* (1848-1850) éd. Sociales
- Gilles Deleuze et Félix Guattari, *L'Anti-Œdipe*, « Sauvages barbares civilisés », Minuit, 1972
- Gilles Deleuze et Félix Guattari, *Mille Plateaux*, « Appareils de capture », Minuit, 1980
- Félix Guattari, *Chaosmose*, chap 1 et 2, Galilée, 1992

Philosophie – Paris-Nanterre – Première année

3LPH101P Philosophie ancienne : L'homme et la cité. Constructions de l'espace politique dans l'Antiquité

« La cité est au nombre des choses qui existent naturellement », et « l'homme est par nature un animal politique », dit Aristote. Les philosophies anciennes s'opposent, par ces deux principes, à l'idée que l'espace politique est une construction artificielle, une convention ou un contrat, dont la fonction est de faire coexister des individus qui sont par nature ennemis. L'objectif du cours est d'examiner les origines, les fonctions et les différentes définitions de la cité, proposées par Platon, Aristote, puis les stoïciens, lesquels élaborent l'idée de cité cosmique. Cet examen permettra de mettre en lumière les différentes définitions de l'humanité engagées par ces conceptions de la politique. Le CM a pour objectif de présenter de manière synthétique les différents systèmes philosophiques évoqués. Le TD est l'occasion de travailler de manière précise et détaillée certains textes et œuvres étudiés lors du CM.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

- Platon, *La République*, trad. Leroux, GF, 2002 - *Les Lois*, trad. Brisson-Pradeau, Paris, GF, 2006.
- Aristote, *Les Politiques*, trad. Pellegrin, Paris, GF, 2015 - *Éthique à Nicomaque*, trad. Tricot, Paris, Vrin, 1967.
- A.A Long & D.N. Sedley, *Les philosophes hellénistiques*, vol. II. *Les stoïciens*, trad. Brunschwig-Pellegrin, GF, 2001.

3LHU1741 Philosophie générale : le travail

Le travail est-il une simple condition matérielle de survie de l'espèce humaine, ou fait-il partie des activités susceptibles de donner sens à notre existence ? En partant des analyses déployées par Hannah Arendt dans la *Condition de l'homme moderne,* nous aborderons la question du sens de la vie du point de vue des rapports que le travail entretient avec la création artistique, la connaissance et l'action politique et morale. Nous interrogerons les déplacements que les auteurs comme Hegel et Marx font subir à ces distinctions classiques, en les articulant au contexte historique des transformations des modes de production et des modes de vie à l'époque moderne.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

- Aristote, *Éthique à Nicomaque*
- Platon, *La République*
- Kant, *Critique de la faculté de juger*
- Hegel, *Phénoménologie de l'esprit*
- Marx, *Critique du programme de Gotha*
- Arendt, *Condition de l'homme moderne*

Back to ToC

3LHU1741 Philosophie générale : le sens de la vie

Le « sens de la vie » est l'exemple même de ces questions philosophiques si ambitieuses et si vagues qu'elles semblent donner à rire plus qu'à enquêter. Pourtant, il en va d'elle comme de toutes les autres questions : elle paraît arbitraire et gratuite tant qu'on ne la replace pas dans les conditions qui l'imposent, et qu'on ne clarifie pas les termes qu'elle met en œuvre. Le cours explore la question du sens de la vie à partir de situations ou d'expériences qui, de l'intérieur de la vie, soulèvent cette question : le temps, la mort, le deuil, l'amour, la création, le travail, la culture, la connaissance. Chaque séance est consacrée à une de ces notions. A chaque fois, on verra que c'est le caractère paradoxal de ces expériences qui suscite l'interrogation philosophique. Chaque séance s'appuie sur deux textes, l'une d'un auteur ancien, l'autre d'un auteur du XXe siècle. Il se veut à la fois une introduction à la philosophie et une invitation à faire vivre la pensée. Il n'exige pas une formation philosophique préalable.

Œuvres au programme et/ou Bibliographie

- Aristote, *Physique*, Paris, Gallimard, 2000 (Livre VI): Paradoxe de Zénon
- Augustin, *Confessions*, Paris, Flammarion (GF), 1993 (Livre 4):
- Bataille, Georges, « L'amour d'un être mortel », in *Œuvres Complètes*, t. VIII, Paris Gallimard, 1976
- Bergson, Henri, *La perception du changement*, Paris PUF, 2011 (ou in *La Pensée et le Mouvant*).
- Blanchot, Maurice, « La mort comme possibilité », in *L'espace littéraire*, Paris, Gallimard, 1955 (rééd. Folio-Essais)
- Lévi-Strauss, Claude, *Race et Histoire*, Paris, Gallimard, 1961 (rééd. Folio-Essais)
- Lucrèce, *De la Nature*, Paris, Flammarion (GF), 1993 (Livre III, vers 830-1093)
- Marx, Karl, *L'Idéologie allemande* et *Thèses sur Feuerbach*, in *Œuvres III*, *Philosophie,* Paris, Gallimard, 1982
- Platon, *Phédon* (trad. Monique Dixsaut)*,* Paris, Flammarion, 1999 (95A-101D)

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Sciences de l'éducation

Sciences de l'éducation – Paris 8-Saint-Denis - Première année

Introduction à l'histoire des éducations : histoire des éducations dans et hors l'école

Qu'est-ce qu'éduquer ? Qui éduque qui ? Comment ? Quelles sont les fonctions de l'éducation dans la société ? Ce cours propose aux étudiants de partir de documents historiques centrés principalement sur l'école en France depuis le XIXe siècle. Quel modèle d'école s'est construit en France à partir du XIXe siècle ? Comment l'école publique de masse a-t-elle construit son autonomie par rapport aux autres instances sociales d'éducation que sont la famille et l'Église ? Les étudiants apprendront à répondre à ces questions à partir de documents historiques, en s'initiant à la méthode du commentaire de document et à l'utilisation d'archives. Ils constitueront, tout au long du semestre, un dossier qui leur permettra de dégager les grands apports thématiques du cours.

Bibliographie

- *Histoire générale de l'enseignement et de l'éducation en France*, 4 tomes, Paris, Perrin, Tempus. Vial J. (2009),
- *Histoire de l'éducation*, Paris, PUF, QSJ.
- Leon A. Et Roche P. (2012), *Histoire de l'enseignement en France*, Paris, PUF, QSJ.
- Albertini P. (2014)., *L'école en France. Du XIXe s. à nos jours*, Paris Hachette, Carré Histoire.

Introduction à la sociologie de l'éducation : la socialisation

Ce cours vise à initier les étudiants à la sociologie de l'éducation et porte sur les modes de socialisation. L'apprentissage n'est pas seulement scolaire. Dans beaucoup d'autres situations sociales, on « apprend »… à être un garçon ou une fille, un héritier ou un loubard, à manger avec une fourchette ou des baguettes, etc. Ces formes d'apprentissage, qui sont le plus souvent implicites, relèvent de ce qu'on appelle la socialisation. Il s'agira dans ce cours d'analyser comment la société (et à travers elle, la famille, le groupe social, le quartier d'habitat, etc.) forme et transforme les individus. À partir de textes sociologiques présentant des enquêtes anciennes ou récentes, nous étudierons la diversité des processus de socialisation et leur caractère relatif dans le temps, l'espace géographique et social. Nous nous interrogerons également sur le concept de socialisation : comment la socialisation opère- t-elle ? Qui socialise ? Qu'est-ce qui est intériorisé par l'individu ?, etc.

Bibliographie

- Darmon, M. (2006), *La socialisation*, Paris, Armand Colin.
- Durkheim, E. (1993), *Education et sociologie*, Paris, PUF (1922).
- Elias, N. (1991), *La civilisation des mœurs*, Paris, Calmann-Lévy (1987).

Enseigner le langage à l'école : enjeux et finalités (1)

Il s'agit en premier lieu de présenter les objectifs et les compétences langagières devant être acquises à l'école primaire et de confronter ces normes langagières scolaires aux pratiques langagières familiales socialement différenciées. Il s'agit en second lieu de se focaliser sur des activités langagières particulières (écriture tâtonnée, dictée à l'adulte, apprentissage de la lecture et de l'écriture au CP, compréhension orale et écrite aux cycles 2 et 3, acquisition du vocabulaire) et de mettre en évidence les difficultés d'apprentissages qu'elles peuvent sous- tendre. Cet enseignement s'appuie sur les programmes, sur des fondements théoriques comme sur des séances filmées de classe, des transcriptions écrites de corpus ou des supports utilisés par les enseignants (livres de la littérature de jeunesse, fiches d'activités, manuels scolaires).

Back to ToC

Bibliographie

- Bautier E. (1995), *Pratiques langagières, pratiques sociales: de la sociolinguistique à la sociologie du langage*, Editions L'Harmattan.
- Brigaudiot M. (2006), *Apprentissages progressifs de l'écrit à l'école maternelle*, collection « Profession enseignant », Paris, Hachette Éducation.
- Florin A. (1991), *Pratiques du langage à l'école maternelle et prédiction de la réussite scolaire*, Paris, PUF.
- Ministere de l'education nationale (2011), *Le langage à l'école maternelle*, SCEREN. CNDP-CRDP.
- ROCHEX J. -Y. et CRINON J. (2011), *La construction des inégalités scolaires*, Rennes, PUR.

Enseigner l'éducation civique et l'histoire a l'école : enjeux et finalités

L'école, en tant qu'institution publique, se donne pour objectif la transmission aux élèves, dès leur plus jeune âge, de principes et de valeurs civiques communes. Cette transmission s'appuie notamment sur la connaissance de l'espace national, de son inscription à différentes échelles dans un espace international, de son histoire et des principes politiques et juridiques qui organisent ses institutions.

Le professeur ne peut se contenter de connaître la géographie, l'histoire et l'organisation institutionnelle de la France. Il doit savoir identifier les grands débats et enjeux qui sous-tendent la construction et l'analyse des objets d'histoire, de géographie et d'éducation civique et leur enseignement. L'objectif de ce cours est triple : acquérir des notions de didactique (comment faire un cours d'histoire, de géographie ou d'éducation civique ?) ; aider les étudiants qui se destinent aux métiers de l'enseignement à se constituer une culture générale ; apporter aux étudiants, quel que soit leur projet professionnel, des éléments de réflexion critique sur l'enseignement scolaire de l'histoire et de la géographie.

Les rapports entre école et familles : une approche par l'étude de parcours scolaires

Les difficultés scolaires des élèves de milieux populaires sont souvent décrites comme la résultante de ce qui se joue « en dehors de la classe », sans prendre en compte ensemble les relations qui se tissent au fil des parcours scolaires entre parents, enseignants, élèves et contenus de la socialisation scolaire.

Dans un premier temps, cet enseignement propose d'aborder la question des relations entre école et familles par l'étude de parcours scolaires dans différents contextes historiques et sociaux. Les relations entre école et familles seront questionnées en prenant en compte les acteurs au regard de leur rapport à l'école, de pratiques de classe et de leurs effets en termes de productions d'inégalités sociales. Les trajectoires scolaires seront analysées à trois temps significatifs de l'histoire des politiques éducatives à partir d'extraits de corpus de recherches et d'apports théoriques. Dans un deuxième temps, cet enseignement permettra d'engager une réflexion sur des pratiques actuelles de classe qui seront présentées sous différentes formes (vidéos, photographies, supports des élèves) et sur des actions menées par l'école à destination des familles populaires.

Bibliographie

- Broccolichi S. et Sinthon R., (2011), « Comment s'articulent les inégalités d'acquisition scolaire et d'orientation ? Relations ignorées et rectifications tardives », *Revue française de pédagogie*, n° 175, 2011, p. 15-38.
- Beaud S. (2002), *80% au Bac… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire*, La découverte, Paris.
- Cayouette-Remblière J. (2017), *L'école qui classe,* Presses universitaires de France, Paris.
- Thin D. (1998), *Quartiers populaires, l'école et les familles,* Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Back to ToC

Histoire et clinique de la relation éducative et d'accompagnementdanslechampdutravailsocial : regards croises (approche pluridisciplinaire d'une question éducative)

Cet EC propose d'étudier la relation professionnels-usagers dans le travail social en croisant deux approches disciplinaires différentes en sciences de l'éducation : l'approche historique et l'approche clinique d'orientation psychanalytique. À travers l'histoire des professions sociales, il s'agira d'étudier l'évolution du rapport professionnel client-usager. Avec l'approche clinique, l'accent sera mis sur les dimensions subjectives et affectives dans l'accompagnement. Ces questions seront étudiées à partir d'un corpus de documents qui permettront d'illustrer comment chacune des approches aborde ce matériau de recherche.

Bibliographie

- Bouquet B. et Garcette C. (2011), *Assistante sociale aujourd'hui,* Paris, Maloine.
- Boussion S. (2013), *Les éducateurs spécialisés. Naissance d'une profession (1947-1958),* Rennes, PUR.
- Pascal H. (2014), *Histoire du travail social en France,* Rennes, Presses de l'EHESP.
- Ion J. et Ravon B. (2012), *Les travailleurs sociaux*, Paris, La Découverte (8e édition).
- Picquenot A. (coord.) (2002), *Il fait moins noir quand quelqu'un parle*. *Éducation et psychanalyse aujourd'hui,* Dijon, CRDP Bourgogne.
- Winnicott D.W. (1994), *Déprivation et délinquance* [1984], Paris, Payot.

L'acte éducatif et pédagogique avec les adolescents

L'adolescence, comme traversée de l'enfance à l'âge adulte, est une traversée tant sociale que psychique. Elle se présente comme un moment de mue fragile, qualifiée par la psychanalyste Françoise Dolto comme « complexe du homard ». Dans ce contexte, le désir d'éduquer peut-être mis en difficulté. La relation éducative et pédagogique est affectée différemment selon qu'il s'agisse des parents, des enseignants, d'animateurs d'un club sportif, ou de travailleurs sociaux. Nous chercherons à appréhender le champ des pratiques éducatives et pédagogiques auprès des adolescents. L'objectif sera d'acquérir progressivement des repères théoriques sur l'adolescence, le processus éducatif et les notions de relations éducatives et pédagogiques. Ce cours fera place aux pratiques professionnelles, à la parole d'intervenants auprès d'adolescents (enseignants, éducateurs, autres). Nous utiliserons comme support pédagogique des outils culturels (films, textes) ou des récits d'expérience. À travers ces apports, nous caractériserons le travail du lien éducatif tel qu'il opère dans l'acte éducatif ou pédagogique auprès des adolescents.

Bibliographie

- Barrere A. (2011), *L'éducation buissonnière,* Paris, Armand Colin. (Sociologie de l'Education)
- Fustier P. (2004), *Le lien d'accompagnement. Entre don et contrat salarial*, Paris, Dunod. (Psychologie clinique et psychanalyse)
- Hebert F. (2012), *Chemins de l'éducatif*, Paris, Dunod. (Education Spécialisée)
- Kammerer P. (2002), *Adolescents dans la violence Médiations éducatives et soin psychique*, Editions Gallimard, collection Le Champ. (Psychanalyse et anthropologie)
- Lesourd S. (1997), *La construction adolescente*, Editions Erès Arcanes, Coll. Hypothèses. (Psychologie clinique-Psychanalyse)
- Marpeau J. (2000), *Le processus éducatif – La construction de la personne comme sujet responsable de ses actes*, Editions Erès, Coll. Connaissances de l'éducation. (Sciences de l'éducation)

Back to ToC

Apprendre à se former par l'expérience

Cet enseignement sera constitué d'une série d'interventions débat avec des chercheurs du Laboratoire Experice et du parcours « Éducation tout au long de la vie ». Il vise à interroger la notion d'expérience sous ses différentes formes et d'un point de vue critique. Que veut dire travailler l'expérience ? Comment peut-on l'approcher et par quels dispositifs ? Quel lien avec les histoires de vie ? Comment la consigner à travers le journal pédagogique ? Et aussi comment créer et susciter de l'expérience, au sens de vivre des expériences ? Quels en sont les enjeux éthiques et philosophiques ? Les interrogations sur les questions d'expérience s'appuieront sur des approches disciplinaires et multidisciplinaires : psychologie et psychanalyse, sociologie notamment d'intervention, pédagogie des dispositifs, philosophie, technologie de communication…

Bibliographie

- Colin L. et LE Grand J.-L. (Coord.) (2008), *L'éducation tout au long de la vie*, Paris, Anthropos.

Sémiologie de l'image et du son

L'objectif de ce cours est d'initier les étudiants à investir l'image et le son dans leur projet professionnel ou de recherche. Dans un premier temps, en privilégiant le cinéma dans l'illustration, il sera question d'une initiation à l'image et le son, à travers une introduction théorique sur les outils conceptuels permettant à l'étudiant d'analyser, d'interroger sa consommation et de tenir ainsi un discours critique et argumenté sur l'image. Dans un deuxième temps, il sera question de pratiquer l'image et le son à travers des ateliers d'initiation de base à la prise de vues et au montage. À ce niveau, les étudiants mettront en pratique les diverses possibilités de mobiliser l'image et le son (le film) dans leurs études, recherches et leurs projets professionnels.

Bibliographie

- Barthes R. (2003), *Le verbe et l'image. Essais de sémiotique audiovisuelle*, l'Harmattan, Paris.
- Serceau D. (2010), *Vivre avec le cinéma*, Klincksieck, Paris.
- Huyghe P.-D. (2012), *Le cinéma avant après*, De l'incidence Éditeur.
- Lallier C. (2009), *Pour une anthropologie filmée des interactions sociales*, Editions des archives contemporaines, Paris.
- Rancière J. (2008), *Le spectateur émancipé*, La fabrique éditions, Paris.
- Piaut M.-H. (2000), *Anthropologie et Cinéma*, Nathan, Paris.

Sciences de l'éducation – Paris 8-Saint-Denis - Deuxième année

La sociologie de l'éducation et ses enquêtes : questionner les idées reçues

Ce cours vise à poursuivre les cours d'introduction à la sociologie de l'éducation initiés en L1. Il s'agira de revenir sur certaines « idées reçues » sur le système éducatif grâce à l'étude, à chaque séance, d'une enquête en sociologie permettant d'interroger le sens commun sur une série de thématiques.

Entre autres, le cours s'attachera ainsi à déconstruire les discours autour de la baisse du niveau scolaire, de la « crise de l'école », de l'idée de « don » ou d' « intelligence » des élèves, ou encore les explications de la réussite ou de l'échec scolaire en termes de motivation. L'objectif est, ce faisant, d'inciter les étudiants se destinant aux métiers de l'éducation à se questionner sur leurs représentations du métier et du système éducatif, ainsi qu'à les sensibiliser à la démarche d'enquête en sociologie.

Back to ToC

Bibliographie

- Baudelot C. et Establet R. (1989), *Le Niveau monte*, Paris, Éd. du Seuil.
- Bautier E. et Rayou P. (2009), *Les inégalités d'apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires*, Paris, Presses Universitaires de France.
- Boyzon-Fradet D. et Boulot S. (1988), « L'école française : égalité des chances et logiques d'une institution »,
- *Revue européenne des migrations internationales*, vol. 4, n° 1, p. 49-83.
- Queiroz DE J.-M. (2006), *L'école et ses sociologies*, Paris, Nathan.
- Harle I. (2003), « L'introduction d'une culture technique au collège : une analyse socio-historique », *Revue française de pédagogie*, vol. 144, n° 1, p. 95-103.
- Lignier W. (2010), « L'intelligence investie par les familles. », *Sociétés contemporaines*, vol. 3, n° 79, 97-119.
- Vincent G., Lahire B. et Thin D. (1994), « Sur l'histoire et la théorie de la forme scolaire », in Guy Vincent (dir.), *L'Éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, p. 11-48.

Histoire des éducations : enfance et adolescences « irrégulières » XIXe-XXe siècles

« La justice doit être la même pour tous », pourtant peut-on juger avec la même sévérité un enfant qu'un adulte ? Quand des jeunes de 13, 14, 15 ans, voire même de 6, 7, 8 ans se retrouvent devant les tribunaux, qui sont les coupables ? Ces mauvaises graines prédestinées au crime ou bien leur entourage et plus généralement la société qui n'a pas su les protéger et les préserver des dangers ? Le code pénal depuis 1791 opte pour cette seconde voie. Les fondements d'une justice spécifique, centrée sur l'enfant sont ainsi posés en pariant sur son avenir quel que soit son milieu et quoi qu'il ait fait. À partir du moment où les législateurs considèrent les enfants délinquants aussi comme victimes de leur milieu social, ils n'hésitent pas à intervenir dans l'intimité des familles pour sauver, avant qu'il ne soit trop tard, les enfants qui subissent violences domestiques, abandons, misère. La justice s'empare donc à la fois des mineurs ayant commis un délit et de ceux qu'elle considère en danger moral et donc sur la mauvaise pente. Si l'éducation est proclamée comme une priorité, le sens et le contenu qui lui sont donnés, ainsi que l'environnement proposé posent questions. Cette éducation doit-elle être morale, professionnelle, progressive, surveillée, renforcée, coercitive, contenante ? Doit-elle se dérouler dans une prison, un quartier de mineurs, une colonie pénitentiaire, une école de préservation, une maison de redressement, un internat de rééducation, un centre fermé, un foyer ou une famille d'accueil ? Autant d'épithètes accolés et de nom de lieux qui attestent de la diversité des déclinaisons possibles à travers le temps. Car il ne s'agit pas d'une histoire linéaire, évolutive et progressiste. Toute la question est de savoir jusqu'où et combien une société à un moment donné est prête à investir pour ses enfants les plus à la marge.

Bibliographie

- Bailleau F. (2008), « Punir les mineurs comme des adultes », Texte publié dans *www.laviedesidees.fr*, 16 décembre.
- Blanchard V. et Niget D. (2016), *Mauvaises filles. Incorrigibles et rebelles*. Paris, Editions Textuel.
- Boussion S. (2013), *Les éducateurs spécialisés, naissance d'une profession. Le rôle de l'Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés (1947-1959)*, Rennes, PUR.
- Gardet M., Waks F. (2016), *Histoire d'une jeunesse en marge. Du XIXe siècle à nos jours »*, Paris, Textuel.
- Gardet M. et blanchard V. (2017), *Mauvaise graine, deux siècles d'histoire de la justice des mineurs »*, Paris, Textuel.

Back to ToC

Enseigner l'éducation civique et l'histoire à l'école : enjeux et finalités (2)

L'école, en tant qu'institution publique, se donne pour objectif la transmission aux élèves, dès leur plus jeune âge, de principes et de valeurs civiques communes. Cette transmission s'appuie notamment sur la connaissance de l'espace national, de son inscription à différentes échelles dans un espace international, de son histoire et des principes politiques et juridiques qui organisent ses institutions. Le professeur ne peut se contenter de connaître la géographie, l'histoire et l'organisation institutionnelle de la France. Il doit savoir identifier les grands débats et enjeux qui sous-tendent la construction et l'analyse des objets d'histoire, de géographie et d'éducation civique et leur enseignement. L'objectif de ce cours est triple : acquérir des notions de didactique (comment faire un cours d'histoire, de géographie ou d'éducation civique ?) ; aider les étudiants qui se destinent aux métiers de l'enseignement à se constituer une culture générale ; apporter aux étudiants, quel que soit leur projet professionnel, des éléments de réflexion critique sur l'enseignement scolaire de l'histoire et de la géographie.

Sociologie des choix alternatifs a l'école publique

En France, les parents ont le choix du type d'instruction donnée aux enfants. Les lois Jules Ferry (1881-1882) ont pour effet de rendre l'instruction obligatoire et l'école publique gratuite. Si certains parents optent pour cette dernière, d'autres préfèrent inscrire leurs enfants dans des écoles privées ou leur dispenser eux-mêmes une instruction. Ce cours visera d'abord à dresser un panorama des choix alternatifs à l'école publique gratuite. Dans un second temps, nous reviendrons sur les motivations des parents à sortir de l'école classique en nous intéressant à leurs pratiques éducatives au sens large. Nous apporterons enfin des éléments de contextualisation afin de comprendre dans quelle mesure ces choix alternatifs font partie d'un contexte plus large de diffusion de nouvelles normes de parentalité (positive, bienveillante, etc.) et en particulier de maternité (maternage proximal, allaitement, etc.). En effet, ces dernières années, les discours et les pratiques sociales tendent à sacraliser au sein de la question familiale le « fait parental » (Neyrand, 2011) : les parents sont incités à s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants alors que dans le même temps les injonctions professionnelles restent fortes. Objectifs : apporter aux étudiants, quel que soit leur projet d'orientation professionnelle, des éléments de réflexion critique sur les choix éducatifs des parents. Aider les étudiants à prendre du recul par rapport à un sujet d'actualité.

Bibliographie

- Faircloth C. (2013), *Militant activism ? Attachment parenting and intensive motherhood in the UK and France*. Fertility, reproduction and sexuality, v. 24, New York, Berghahn Books.
- Lignier W. (2012), *La petite noblesse de l'intelligence : Une sociologie des enfants surdoués*, Collection Laboratoire des sciences sociales, Paris, La Découverte.
- Lois J. (2013), *Home is where the school is: the logic of homeschooling and the emotional labor of mothering*, New York, New York University Press.
- Van Zanten A. (2016), *Choisir son école : stratégies familiales et médiations locales*, Le Lien social, Paris, Presses Universitaires de France.
- Vincent G. et al. (1994), *L'éducation prisonnière de la forme scolaire ? Scolarisation et socialisation dans les sociétés industrielles*, Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Back to ToC

Le nouvel âge scolaire: dispositifs scolaires et métier d'enseignant

Depuis presque trente ans, on assiste à une montée des dispositifs dans le monde de l'éducation. Des dispositifs « curriculaires », « d'inclusion », de « lutte contre les inégalités », etc., se présentent comme des palliatifs aux difficultés que présente l'école. D'un point de vue sociologique et critique, nous aborderons leurs usages, logiques et justifications. En les replaçant dans leur contexte historique et dans un cadre de gouvernance post- bureaucratique, nous apporterons des éléments de réflexion critique sur ce que certains dispositifs instaurent dans l'organisation scolaire et plus particulièrement, dans le métier d'enseignant. Les étudiants seront amenés à analyser un type de dispositif mis en place par l'action publique (ou par des acteurs associatifs) dans le terrain de l'école. Dans une visée pré-professionnalisante, des entretiens individuels auprès des acteurs de terrain pourront être sollicités pour compléter ce dossier. Il s'agit de développer chez les étudiants et futurs enseignants, un regard critique vis-à-vis de ce « nouvel âge scolaire ».

Bibliographie

- Becquet V. (2018), « Comprendre l'instrumentation des questions de citoyenneté dans les politiques d'éducation et de jeunesse : une typologie des dispositifs d'action publique », *Lien social et Politiques*, n° 80, p. 15–33.
- Barrere A. et Mairesse F. (dir.) (2015), *L'inclusion sociale. Les enjeux de la culture et de l'éducation*, Paris, L'Harmattan, coll. « Les cahiers de la médiation culturelle ».
- Rayou P. (2015), « Politiques et dispositifs scolaires », *In Sociologie de l'éducation*. Paris, Presses Universitaires de France, p. 33-58.
- Rochex J.-Y. et Crinon J. (dir.) (2011), *La construction des inégalités scolaires. Au cœur des pratiques et des dispositifs d'enseignement*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes.

L'enfant, le savoir et la connaissance

Dire que tous les enfants n'apprennent pas au même rythme semble être une banalité, mais comment l'école peut-elle accueillir et répondre à cette différence d'appropriation ? Chaque nouvel apprentissage amène l'enfant à une réélaboration de son rapport au(x) savoir(s) mais, d'où vient le désir de savoir ? Comment naît le désir d'apprendre ? Entre la prise en compte de l'hétérogénéité à l'heure de l'inclusion et la recherche de performance, comment l'école peut-elle entretenir ce désir d'apprendre ? À partir des repères apportés par la psychanalyse, mettant au jour l'existence d'un « savoir inconscient », l'EC abordera principalement la question du désir de savoir en lien avec les « théories sexuelles infantiles » et la question du désir d'apprendre aux prises avec les injonctions scolaires et familiale à acquérir des connaissances instituées. Comment l'enfant s'approprie-t-il ou échoue-t-il à s'approprier les connaissances construites par autrui ? Qu'en est-il aussi de l'enfant dans son groupe classe et ses groupes d'appartenance, en quoi participent-ils de la construction de son rapport au(x) savoir(s) ? Ces questionnements théoriques seront articulés à des exemples issus de pratiques professionnelles, d'expériences pédagogiques et éducatives et de recherches dans le champ de l'éducation et de la psychologie clinique.

Bibliographie

- Boimare S. (1999), *L'enfant et la peur d'apprendre,* Paris, Dunod.
- Chebaux F. (dir.) (2001), *L'éducation au désir,* Paris, L'Harmattan.
- Freud S. (1905), *Trois essais sur la théorie sexuelle*, Paris, Flammarion.
- Freud S. (1908), « Les théories sexuelles infantiles », in *La vie sexuelle,* Paris, PUF.
- Menes M. (2012), *L'enfant et le savoir : d'où vient le désir d'apprendre ?* Paris, Seuil.

Back to ToC

Les instituteurs et l'éducation spécialisée : pour quelle inclusion ?

La loi du 11 février 2005 a posé le principe du droit à la scolarité pour tout jeune en situation de handicap, et ce dans l'établissement scolaire le plus proche de son domicile et si possible en milieu ordinaire. Ce texte relance la problématique des élèves qui seraient hors la loi scolaire du fait de leurs difficultés mais aussi celui de la formation de professionnels appelés à les prendre en charge. Nous nous pencherons en particulier sur le profil des professeurs des écoles, anciens instituteurs, et nous nous interrogerons sur leur rapport avec l'éducation dite spéciale ou spécialisée. Nous verrons ainsi que la mise en place d'une éducation spécialisée n'implique pas forcément la présence de celui qui incarnait par excellence l'éducateur : l'instituteur, mais peut au contraire faire émerger des professionnels, comme les éducateurs spécialisés, qui se définissent en opposition ouverte avec ce métier. Nous verrons ensuite que quand les instituteurs s'impliquent malgré tout dans le champ de l'éducation spécialisée cela ne veut pas dire forcément qu'ils deviennent à leur tour « spécialisés ». Nous analyserons enfin le paradoxe des politiques qui posent comme injonction une intégration puis une inclusion scolaire sans pour autant s'inquiéter d'un renforcement de la formation du personnel enseignant appelé à les accueillir dans leur classe.

Bibliographie

- Barthelemy M. (1996), *Histoire de l'enseignement spécial en France 1790-1990*, Cergy-Pontoise, Editions Dialogues.
- Burguiere E. et Plaisance E. (1978), « Enfants inadaptés ou écoles inadaptées », in *Encyclopédie l'Univers de la psychologie*, Tome V, la psychologie appliquée, Ed. Lidis.
- Chatelanat G. et Pelgrims G. (2003), *Éducation et enseignement spécialisés : ruptures et intégrations*, Bruxelles, De Boeck Supérieur.
- Gardet M. (2015), *Histoire du mouvement des Pupilles de l'école publique*, À la croisée du plein air et de l'enfance inadaptée, 1940-1974, tome 2, Paris, Beauchesne.
- Hugon M., Gateaux J. et Vial M. (1984), « Les enfants des classes de perfectionnement, (1907-1950) », CRESAS, *Intégration ou marginalisation? Aspects de l'éducation spécialisée*, Paris, INRP.
- Parent P. et Gonnet C. (1965), *Les écoliers inadaptés*, Paris, PUF.
- Roca J. (1992), *De la ségrégation à l'intégration : l'éducation des enfants inadaptés de 1909 à 1975*, Vanves, CTNERHI.
- Vial M. (1990), *Les enfants anormaux à l'école : aux origines de l'éducation spécialisée 1882-1909*, Paris, A. Colin.

Enfants, adolescents et pratique(s) de santé

L'éducation à la santé est au cœur de l'éducation tout au long de la vie. Que ce soit en matière de prévention (primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire) ou encore en éducation thérapeutique, nous avons en permanence besoin d'être en bonne santé. Les enfants et les adolescents sont des publics cibles et sensibles pour une *éducation à la santé* autonome, responsable et émancipatrice. Les processus d'éducation peuvent commencer chez les enfants dès le bas âge sur des pathologies inhérentes à la vie en général, mais aussi et surtout à la vie scolaire ou en marge de l'école. Il s'agit davantage de promotion de la santé. Le cours, consiste, au-delà des fondamentaux, à apporter aux étudiants une méthodologie, des outils et un regard critique sur certains modèles *statiques*, *dynamiques* ou mêmes *intégrés* pour le changement de comportement chez les enfants et les adolescents, parce que les valeurs de la promotion de la santé restent le préalable de base à construire pour chaque population donnée avant toute projection dans la modification des déterminants sociaux en matière de santé.

Back to ToC

Sciences de l'éducation – Paris 8-Saint-Denis - Troisième année

Histoire des éducations : Histoire de la médico-psycho-pédagogie XIXe-XXe siècles

Le cours abordera les acteurs et lieux d'une spécialité nouvelle, la psychiatrie de l'enfant, et les nombreuses ramifications avec le secteur de l'intervention psycho-sociale. On s'intéressera aussi bien à des institutions d'accueil de l'enfant et de l'adolescent qu'aux débats liés aux conceptions du développement de l'enfant de la fin du XIXe à la fin du XXe siècle. Il sera mis l'accent sur la construction des savoirs psys dans la compréhension de l'enfant et de l'adolescent et à partir d'une approche historique.

Bibliographie

- Boussion & Coffin (ed),2016, « Le psychiatre, l'enfant et l'État », *Revue d'histoire de l'enfance irrégulière,* n° 18.
- « La psychiatrie de l'enfant dans la France des années 1950 » (2010), *Revue d'histoire de l'enfance irrégulière*, n°12
- Ohayon A. (1999), *L'impossible rencontre. Psychologie et psychanalyse en France 1919-1969*, La découverte.
- « Les sciences du psychisme et l'enfance irrégulière » (2004), *Revue d'histoire de l'enfance irrégulière*, n° 6.

Sociologie de l'école

Les sociologues construisent l'École comme objet de recherche en étudiant comment cette institution est traversée par des phénomènes qui existent aussi dans les autres domaines de la société : inégalités, relations entre générations, etc. Cette approche se traduit de différentes manières selon les auteurs et les courants de pensée, avec leurs conceptions de la société, leurs concepts et leurs méthodes, ce qui conduit à des débats, voire à des oppositions. Ce cours vise à faire connaitre les principaux courants sociologiques qui étudient l'École. Il a également pour but de comprendre leurs articulations et leurs oppositions, ainsi que l'évolution des débats et des manières d'appréhender les changements de l'institution scolaire. Plus spécifiquement, la question des inégalités scolaires sera privilégiée car elle a été beaucoup travaillée par diverses approches sociologiques, et permet donc d'explorer les riches débats qu'elle a occasionnés.

Bibliographie

- Bourdieu P. et Passeron J.-C. (1970), *La reproduction*, Paris, Les éditions de Minuit.
- Duru-Bellat M. (2002), *Les inégalités sociales à l'école. Genèse et mythes*, Paris, PUF.
- Lahire B. (1993), *Culture écrite et inégalités scolaires*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon.
- Rochex J.-Y. et Crinon J. (dir.) (2011), *La construction des inégalités scolaires au cœur des pratiques et dispositifs*
- *d'enseignement*, Rennes, PUR.
- Sirota R. (1988), *L'école primaire au quotidien*, Paris, PUF.

Scolarisation des élèves allophones en France : penser les conditions de réussite

Si les trajets scolaires des élèves étrangers, allophones, nouvellement arrivés en France, sont liés aux situations sociales des familles, aux conditions d'émigration/immigration, si ces élèves appartiennent majoritairement aux classes socio-culturellement défavorisées, s'ils cumulent les indicateurs sociaux prédictifs d'échec, il n'en est pas moins vrai qu'un certain nombre d'entre eux réussissent, réussite peu mise en lumière, peu analysée. Ce cours abordera de manière critique les thématiques qui traversent le champ de la scolarisation des élèves allophones : après l'analyse des circulaires officielles de l'Education nationale cadrant la scolarisation de ces élèves (1970-2012) ainsi que l'évolution des structures mises en place pour l'apprentissage du français, seront discutés les concepts de culture, d'identité, d'acculturation, d'interculturalité/multiculturalité, de langues maternelle/première, de français langue étrangère, seconde, de français langue de scolarisation, d'enseignement des langues et cultures dites « d'origine », de l'ouverture à la diversité pluri-multi langagière et culturelle des publics scolaires, désormais promue par l'Europe. Enfin, seront explorées des approches pédagogiques mises en place, sur le terrain, susceptibles de favoriser la réussite scolaire des élèves allophones : celles inspirées de l'Education nouvelle (Dewey, Freinet, Freire…), celles mobilisant les textes littéraires, constituant des bibliothèques internationales dans les écoles, mettant en place des ateliers de lecture et d'écriture, celles s'appuyant sur les récits de vie et les autobiographies langagières…

Back to ToC

Bibliographie

- Auger N. (2010), *Elèves nouvellement arrivés en France. Réalité et perspectives pratiques en classe*, Paris, éd. des Archives contemporaines.
- Blondeau N. et Allouache F. (2013), « Autobiographies langagières, élaborations identitaires, appartenances, transmission », Biennale internationale de l'éducation, de la formation et des pratiques professionnelles, CNAM, Paris, 2012)
- Bourdieu P. (1982), *Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques*, Paris, Fayard.
- Kaufmann J.-Cl. (2014, rééd. 2015), *Identités, la bombe à retardement*, Paris, Textuel, Petite encyclopédie critique.
- Laacher S. (2005), *L'école et ses miracles*, Paris, La Dispute, Comptoir de la politique.
- Sayad A. (1999), *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Paris, Seuil.

Les "difficultés" des élèves : étude de situations d'enseignement et d'apprentissage

"L'échec scolaire" est souvent pensé sur le registre du manque de culture des élèves ou sur celui de leurs difficultés, point de vue laissant de côté ce qui est au cœur des difficultés des élèves de milieux populaires : la confrontation à une culture scolaire, à des savoirs et des supports pédagogiques de plus en plus exigeants, à des formes de travail qui ne leur sont pas familières (organisation du cours, langue de l'école, consignes de travail, contenus de l'activité...). L'E.C. comporte des apports théoriques et des analyses de situations d'enseignement-apprentissage (manuels et fiches photocopiées, pratiques enseignantes, activités des élèves) extraites de corpus de recherches, qui permettent de faire réfléchir les enseignants actuels ou futurs sur ce qui se joue dans les pratiques. L'EC interroge d'abord les explications habituelles qui font de l'échec une fatalité. Puis, on prendra connaissance de plusieurs recherches qui ont étudié la difficulté scolaire sous différents angles. Pour, enfin, étudier ce qui se construit comme difficultés dans la classe. Il s'agira ainsi de comprendre ce qui semble faciliter l'appropriation par tous les élèves ou au contraire les inégalités.

Bibliographie

- Bautier Élisabeth & Rochex Jean-Yves, 1997, « Apprendre : des malentendus qui font la différence », in Terrail Jean-Pierre, (dir.), *La scolarisation de la France*, Paris : La Dispute.
- Bourdieu Pierre & Passeron Jean-Claude, 1970, *La reproduction. Eléments pour une théorie du système*
- *d'enseignement*, Paris : éd. de Minuit.
- Isambert-Jamati V. (1995), *Les savoirs scolaires. Enjeux sociaux des contenus d'enseignement et de leurs réformes*,
- Paris : L'Harmattan.
- Lahire Bernard, 1993, *Culture écrite et inégalités scolaires*, Lyon : Presses Universitaires de Lyon.

Langage et inégalités d'apprentissage à l'école

Cet EC a pour visée de sensibiliser les étudiants à la question du rôle du langage, dans ses diverses modalités (lu, écrit, parlé), dans les apprentissages scolaires, et notamment au rôle du discours pédagogique et des interactions langagières en classe dans l'accroissement ou la réduction des inégalités. Les cours comprennent des études de textes scientifiques, des analyses de corpus (séances de classe enregistrées et transcrites, support d'apprentissage).

Bibliographie

- Delarue-Breton C. (2017), « Activité dialogique à l'école : observations sur l'élaboration des significations au sein du dialogue scolaire », *Recherches en didactiques des langues et des cultures*, vol. 14, n° 2.
- Delarue-Breton C. (2012), « Dispositifs et logiques dispositives : perception des enjeux et inégalités scolaires », in M.-L. Elalouf, A. Robert, A. Belhadjin & M.-F. Bishop (Dir.), *Les didactiques en question : état des lieux et perspectives pour la recherche et la formation*, Bruxelles, De Boeck, p. 120-130.
- Pagnier T. (2011), « Quelle "langue de départ" avant la transmission scolaire de la "norme standard" ? La nomination des bruits, des odeurs, et des couleurs », in O. Bertrand, I. Schaffner (dir), *Variétés, variations et formes du français,* Editions de l'école polytechnique, p. 295-309.

Back to ToC

Approches Institutionnelles : institutions, groupes et collectifs

Dans de nombreux champs professionnels (encadrement de groupes d'enfants ou d'adolescents ; travail en milieu socio-éducatif ; enseignement et enseignement spécialisé ; domaine thérapeutique) une même question tend à se répéter : est-il possible de mettre en place des dispositifs collectifs tout en préservant la dimension de singularité de chacun ? Dans cet EC, nous nous appuierons sur des travaux issus de la pratique professionnelle (études de cas, monographies...), provenant essentiellement des secteurs de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelles, pour travailler les dimensions méthodologiques et conceptuelles susceptibles d'aider des professionnels à favoriser, dans les groupes dont ils sont responsables, des modalités de différenciation entre les personnes, ainsi que les indispensables distinctions entre les rôles, les statuts et les fonctions.

Bibliographie

- Bénévent R., Mouchet C., *L'école, le désir et la loi*, Nîmes, Champ social.
- Imbert F. (2010), *Vocabulaire pour la pédagogie institutionnelle*, Nîmes, Champ social.
- Laffitte R. *et al.* (2006), *Essais de pédagogie institutionnelle*, Nîmes, Champ social.
- Revue *Cliopsy* (2015), *La pédagogie institutionnelle aujourd'hui*, n° 14, octobre 2015.
- Tosquelles F. (2003), *Cours aux éducateurs*, Nîmes, Champ social.

Histoire de l'éducation et de la rééducation des filles (XIXe-XXe siècles)

L'objet de cet enseignement est d'interroger l'histoire de l'éducation en France sous l'angle du genre. Quelle place l'école de la Troisième République, pensée par ses promoteurs comme un lieu d'acculturation civique et républicaine, réserve-t-elle aux filles, alors que jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale les femmes sont privées de la citoyenneté politique ? En quels termes la mixité scolaire a-t-elle été pensée et débattue par les pédagogues depuis le XIXe siècle ? Quelle part prend l'institution scolaire dans la construction des identités sexuées et dans la fabrique des goûts, des ambitions, des projets professionnels et familiaux pensés comme exclusivement féminins ? Dans une société qui jusque dans les années 1960 consigne largement les femmes dans la sphère domestique et les assigne essentiellement à un rôle de reproduction et d'élevage des enfants, comment l'éducation que les filles reçoivent, dans et en-dehors de l'école, leur inculque-t-elle le désir de devenir mère ? Comment envisage-t-on de redresser celles qui, à l'aune de ce modèle féminin, sont considérées comme déviantes ? Comment peut-on expliquer les différences entre garçons et filles, que l'on observe encore de nos jours, en matière de réussite scolaire et de choix d'orientation ? Voilà quelques-unes des problématiques que ce cours ambitionne d'interroger.

Bibliographie

- Bard C. (2001), *Les femmes dans la société française au 20e siècle*, Paris, Armand Colin.
- Baudelot C. et Establet R. (1992), *Allez les filles !*, Paris, Le Seuil.
- Mayeur F. (1979), *L'éducation des filles en France au XIXe siècle*, Paris, Hachette.
- Rogers R. et Thébaud F. (2010), *La fabrique des filles : l'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule*, Paris, Textuel.
- Tetard F. et Dumas C. (2009), *Filles de justice. Du Bon-Pasteur à l'Éducation surveillée (XIXe-XXe siècle), Paris,* Beauchesnes-ENPJJ.

Texte, lecture et éducation numérique

Ce cours interroge les notions de lecture et d'éducation à l'ère du numérique. Dans la première partie, nous traiterons de la lisibilité textuelle et de comment celle-ci est impactée par le passage du texte à l'écran. Est-ce plus difficile de lire à l'écran ? De quoi cela dépend ? Quels éléments permettent d'améliorer la lisibilité ? Telles seront les questions traitées. Dans la deuxième partie, nous étudierons l'impact du numérique dans le développement des compétences de lecture chez les jeunes et les adultes. Les résultats d'études internationales seront examinés afin de comprendre les enjeux de la lecture numérique pour les lecteurs, et leurs conséquences en matière d'éducation. Le cours est ouvert aux étudiants sans aucun prérequis « informatique ».

Back to ToC

Bibliographie

- Baccino T. (2004), *La lecture électronique*, Presses Universitaires de Grenoble.
- Labasse B. (1999), « La lisibilité rédactionnelle : fondements et perspectives », *Communication & langages*, n° 121
- OCDE (2013), Rapport PIAAC-OCDE, http://www.oecd.org/fr/sites/piaac-fr/
- Rouet J.-F., Germain B. et Mazel I. (2006), *Lecture et technologies numériques*, Chasseneuil-du-Poitou, CNDP- Savoir Livre.
- Rouet J.-F. et Macedo-Rouet M. (2011), « Documents multiples : processus et difficultés de lecture », *Argos*, n° 48
- Articles du site : http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/

Analyse de discours et situations de travail

Étudier les discours tenus dans des champs professionnels relatifs à différents milieux, en l'occurrence aux milieux de la formation d'adultes et de l'éducation (discours institutionnels : décrets, lois, directives, etc. ; discours des professionnels : référentiels, cahiers de liaison, documents authentiques à didactiser, etc.) pour en déterminer les enjeux, nécessite de se doter d'outils d'analyse que ce cours propose d'introduire auprès des étudiants. L'examen de pratiques discursives à l'œuvre en situation de travail s'effectuera à travers l'observation de catégories linguistiques, discursives ou pragmatiques (discours rapporté, modalités, actes de langage, etc.) ; il se prolongera par une réflexion sur le lien entre dimension discursive et sphère sociale.

Bibliographie

- Claudel Ch. et Veniard M. (2012), "Discourse Analysis", *The Encyclopedia Of Language Teaching and Learning*, *in* Byram M. & Hu, A. (eds.), Second Edition, Routledge.
- Claudel Ch. (2014), « L'analyse de discours et la notion de genre dans la formation à la didactique des langues », *in* Causa M., Galligani S. et Vlad M. (dir.), *Formation et pratiques enseignantes en contextes pluriels*, Paris, Éditions Riveneuves, p. 91-114.
- Krieg-Planque A. (2012), *Analyser les discours institutionnels,* Paris, Armand Colin.
- *Langage et société* (2011), « Méthodes d'analyse des discours », n° 135.
- Maingueneau D. (2000), *Analyser les textes de communication,* Paris, Nathan Université.
- Mourlhon-Dallies F. (2008), *Enseigner une langue à des fins professionnelles*, Paris, Didier, coll. Langues et didactique.

Entrée dans l'écrit a l'âge adulte

Cet enseignement est construit sur des allers-retours entre les acquis de l'expérience et les savoirs théoriques du domaine. Son objectif est d'interroger le sujet apprenant dans ses relations plurilingues et situées avec les écritures (ses acquis, son parcours professionnel comme personnel, ses représentations) afin de lui permettre d'élaborer une relation émancipatrice avec l'écrit. Pour cela, les étudiants seront invités à s'appuyer sur une expérience de terrain afin d'identifier et d'analyser différents modèles d'apprentissage de la lecture et de l'écriture par les adultes. Il s'agira de mettre en lumière les soubassements théoriques, les modalités pédagogiques dans un répertoire varié d'institutions afin d'explorer des démarches contemporaines et adaptées aux personnes entrant dans l'écriture d'une nouvelle langue. Il s'agit d'un cours coopératif avec des étudiants allemands (*Pädagogische Hochschule* de Karlsruhe), qui vont travailler et échanger sur le même sujet, quotidiennement de manière numérique. Le partenariat s'articule avec un cours intitulé « Méthodologie d'enquête », dispensé en langue française et assuré par Gerald Schlemminger (P.U.). Aucune notion de la langue allemande n'est requise. Une rencontre est à l'étude (demandes de financements en cours).

Back to ToC

Bibliographie

- Adami H. (2009), *La formation linguistique des migrants*, Paris, CLE International.
- Agier M. (2016), *Les Migrants et nous. Comprendre Babel,* Paris, CNRS Edition
- Agier M. et Madeira A.V. (2017), *Définir les réfugiés*, Paris, PUF.
- Catani M. (1970), *Médiation dans/pour la liberté. Essai d'alphabétisation*, Pierrelaye, Éditions Sciences et Service.
- Certeau (de) M. (1990/2001), *L'invention du quotidien*, T1. *Arts de faire*, Paris, Gallimard, Folio essais.
- Fraenkel B. et Mbodj-Pouye A. (dir.) (2010), « *New literacy studies*, un courant majeur sur l'écrit *», Langage et société,* n° 133.
- Freire P. (1977, 1983), *Pédagogie des opprimés* suivi de *Conscientisation et révolution*, Paris, Maspéro.
- Hautecœur J.-P. (2006), « Construction, ruptures, errances. Une biographie d'ALPHA (1978-2000) », *in* Bélisle R. et & Bourdon S. (dir.), *Pratiques et apprentissage de l'écrit dans les sociétés éducatives*, Saint Nicolas, PUL, p. 84- 111.
- Kalman J. (2006), *À la découverte de l'alphabétisation : voies d'accès vers la culture de l'écrit pour un groupe de femmes vivant au Mexique*, Hambourg, *Departamento de Investigaciónes Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de Mexico*, Unesco.
- Kristof A. (2004), *L'analphabète. Récit autobiographique*, Genève, Carouge, Zoé Éd.
- Leener (de) P. (2009), « L'expérience du migrant : l'apprentissage comme rupture subjective », *in* Brougère G. et Ulmann A. L. (dir.), *Apprendre de la vie quotidienne*, Paris, PUF, p. 55-65.
- Leroy D. (2013), « Écritures de femmes déclarant ne pas écrire. Quatre femmes latino-américaines à Paris », *Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoir*s (*CRES*), n° 12, Alphabétisation et lutte contre l'analphabétisme dans les pays du Nord et du Sud. Politiques, pratiques et demandes sociales, Éditions de la maison de l'Homme, Paris

Back to ToC

Sciences de l'éducation – Paris-Nanterre – Première année

3PSE1001 Introduction aux sciences de l'éducation

L'enseignement propose une première entrée dans les « sciences de l'éducation » en tant que champ disciplinaire à travers la présentation des principaux objets et théories qui ont participé à sa construction. La première partie est consacrée à l'histoire et l'épistémologie des « sciences de l'éducation », avant et après sa constitution en discipline universitaire. La seconde partie engage une réflexion sur les notions d'apprentissage, d'éducation, de formation et de transmission, etc. à partir des conceptualisations dont elles font l'objet et de leur mise à l'épreuve.

Bibliographie

- Beillerot, J., & Mosconi, N. (dir.) (2014). *Traité des sciences et des pratiques de l'éducation*. Paris : Dunod.
- Mialaret, G. (2006). *Sciences de l'éducation*. Paris : PUF.
- Rayou, P., & Van Zanten, A. (2011). *Les 100 mots de l'éducation*. Paris : PUF.

3PSE1002Questions contemporaines en éducation et formation : perspectives locales et internationales

À partir d'une réflexion sur l'émergence d'une modernité caractérisée d'une part par l'accélération et la globalisation des connaissances, la technologie, et d'autre part, par le maintien des inégalités et l'émergence de nouvelles formes de précarité et de pauvreté, il s'agira d'interroger la pertinence des dispositifs d'éducation, d'intervention et de formation. Le CM s'intéressera à la diversité des personnes à éduquer, des contextes éducatifs, et mettra en lumière la tension entre normalisation et émancipation contenue dans les processus éducatifs. Ce cours sera l'occasion de présenter des réponses envisageables qui peuvent varier tant au niveau local qu'au niveau international sur les questions d'accès à l'éducation, du droit des enfants, de différentes formes de discriminations, etc.

Bibliographie

- Blais, M.C., Gauchet, M., 0ttavi D. (2016), *Transmettre, apprendre*. Paris, Pluriel.
- Colin N. Power (dir) (2000), *Rapport mondial sur l'éducation 2000. Le droit à l'éducation : vers l'éducation pour tous tout au long de la vie*. Éditions UNESCO.
- Hugon, MA & Robbes, B. (dir.) (2015) *Des innovations pédagogiques et éducatives en réponse à la crise de l'école*. Artois Presses Université.
- Payet, JP. & Purenne, A. (2016). *Tous égaux ! Les institutions à l'ère de la symétrie*. Paris, L'Harmattan.

3PPY1002 Les Méthodes en Psychologie : l'Observation

Il s'agit de présenter la méthode de l'observation, notamment les concepts de variables (indépendantes, dépendantes, contrôlées), d'hypothèse, de problématique puis de conduire une observation sur le terrain après avoir créé un éthogramme et un outil pratique qui permettront de recueillir les données sur le terrain. Il s'agira enfin d'analyser les résultats pour répondre aux hypothèses posées.

Bibliographie

- Fontaine, A.M. (2008). *Observer en équipe dans les lieux d'accueil de la petite enfance. Développer l'observation-projet.* Paris : Erès.
- Robert, M (Eds). (1988, 3ème édition). *Fondements et étapes de la recherche scientifique en psychologie*. Paris : Maloine S.A.
- Sockel, P. et Anceaux, F. (2002). *La démarche expérimentale en psychologie*. Paris : In Press Editions

Back to ToC

3PPS1871 Histoire et Épistémologie de la Psychologie Générale

Historique de la discipline scientifique et des diverses pratiques ; présentation des domaines, méthodes et champs d'application de la Psychologie ; liens épistémologiques avec l'autre discipline choisie en mineure (Sciences du langage, Sociologie) ainsi qu'avec les sciences biologiques ; la méthode expérimentale et la méthode clinique en Psychologie.

Bibliographie

- Doron, R. & Parot, F. (2007). *Dictionnaire de Psychologie.* Paris : P.U.F.
- Mariné, C. & Escribe, C. (1998, 2e édition 2010). *Histoire de la psychologie générale : du behaviorisme au cognitivisme.* Paris : InPress Editions.
- Rusinek, S. & Rusinek, A. (2007). *Je réussis mes études de Psychologie.* Paris : Dunod

3PPS1872 Objets et Domaines de la Psychologie

Cet enseignement illustre les domaines, méthodes et champs d'application de la psychologie, présentées en CM « Histoire et épistémologie de la psychologie générale ». Ces objets et domaines de la psychologie sont abordés à travers l'étude de textes issus des différentes sous disciplines de la psychologie. L'étudiant travaille ces textes avant de les approfondir en cours.

Bibliographie

- Piolat, A., & Vauclair, J. (2010). *Réussir son premier cycle en Psycho*. Bruxelles : De Boeck Université.
- Bloch, H., Chemama, R., & al. (Eds). (2007). *Grand dictionnaire de la psychologie*. Paris : Larousse.

Premier semestre – Années précédentes : Musique et musicologie

Musique – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Pratique musicale 1re, 2e, 3e année

Malheureusement pas de descriptifs pour ces cours…

L1/3/5MU1A4D Pratique musicale collective : Camerata baroque

L1/3/5MU1A4F Pratique musicale collective : Ensemble Musique médiévale

L1/3/5MU1A4G Pratique musicale collective : Ensemble de Jazz

L1/3/5MU1A4H Pratique musicale collective : Chœur antique de la Sorbonne

L1/3/5MU1A4I Pratique musicale collective : The Sorbonne Scholars

L1/3/5MU1A4J Pratique musicale collective : Musique traditionnelles

L1/3/5MU1A4K Pratique musicale collective : Ensemble de musique de chambre

L1/3/5MU1A4L Pratique musicale collective : Grand Chœur de Sorbonne Universités

L1/3/5MU1A4M Pratique musicale collective : Chœur et Orchestre de Sorbonne Universités

Musicologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Première année

Malheureusement pas de descriptifs pour ces cours…

L1MU01A1 Formation auditive

L1MU01A2 Écriture et harmonisation au clavier

L1MU01B5 Histoire de la musique ： Introduction générale et XVIIe siècle baroque: première période

L1MU01B6 Évolution du langage musical. Analyse, commentaire, théorie

Musicologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Deuxième année

Malheureusement pas de descriptifs pour ces cours…

L3MU01A1 Formation auditive

L3MU01A2 Écriture et harmonisation au clavier

L3MU01B5 Histoire de la musique : Moyen Âge et Renaissance

L3MU01B6 Évolution du langage musical. Analyse, commentaire, théorie

Back to ToC

Musicologie – Sorbonne Université - Faculté des lettres – Troisième année

Malheureusement pas de descriptifs pour ces cours…

L5MU01A1 Formation auditive

L5MU01A2 Écriture et harmonisation au clavier

L5MU01B2 Évolution du langage musical

L5MU01B3 Jazz

L5MU01B5 Histoire de la musique
Premier XXe siècle : Du post-romantisme au néo-classicisme : théories esthétiques dans la première moitié du XXe siècle ; des audaces novatrices de Debussy à la radicalité d'Anton Werbern.

L5MU1BBA Questions spécifiques : Musique médiévale

L5MU1BBB Questions spécifiques : Musique de la Renaissance

L5MU1BBC Questions spécifiques : Musique baroque

L5MU1BBD Questions spécifiques : Musique de 1750 à 1830

L5MU1BBE Questions spécifiques : Musique romantique

L5MU1BBF Questions spécifiques : Musique du XXe siècle 1

L5MU1BBG Questions spécifiques : Musique du XXe siècle 2

L5MU1BBH Questions spécifiques : Transversal musique et arts

L5MU1BBI Questions spécifiques : Didactique, psychologie et sociologie de la musique

L5MU1BBJ Questions spécifiques : Ethnomusicologie

L5MU1BBK Questions spécifiques : Gestion – administration de la musique

L5MU01C@ Informatique musicale - nouvelles technologies

L5MUSPAA Applications : Moyen Âge

L5MUSPAB Applications : Renaissance

L5MUSPAC Applications : Baroque

L5MUSPAD Applications : 1750-1830

L5MUSPAE Applications : Romantique

L5MUSPAF Applications : Méthodes d'analyse

L5MUSPAG Applications : Jazz

Back to ToC

L5MUSPAH Applications : chanson-Musiques actuelles

L5MUSPAI Applications : sociologie

L5MUSPAJ Applications : didactique 1

L5MUSPAL Applications : ethnomusicologie

L5MUSPAM Applications : direction de chœur 1

L5MUSPAO Applications : gestion-administration 1

Back to ToC

Musique et musicologie – Paris 8-Saint-Denis – Première année

Audition initiation

Travail de perception globale : d'une forme musicale simple, d'un thème, d'une cellule rythmique, d'une formule mélodique tonale, de timbres, des modes maj. et min. Travail systématique de mémorisation de thèmes tonals, s'appuyant sur les degrés essentiels (I, II, IV, V) Travail de transposition de ces thèmes (oralement et par écrit), afin de manipuler les différentes tonalités, et de comprendre l'utilisation des armures et des altérations, des gammes majeures. Relevés de rythmes binaires et ternaires simples (à la noire, à la noire pointée...), avec les premières notions de phrasé. Analyse globale d'une phrase tonale, avec ses périodes cadentielles, ses articulations, et transcription de ces thèmes. Travail de perception et de reconnaissance autour des accords parfaits majeurs et mineurs ; perception et compréhension de l'accord de dominante. Premiers réflexes de relevés, par des exercices d'intervalles, de séries de notes en clé de sol et clé de fa, des phrases à compléter, mélodiquement et rythmiquement.

Audition niveau 1 A

Consolidation des acquis d'initiation (pour ceux qui en arrivent) en poursuivant : le travail de mémorisation et de transposition, le travail d'analyse auditive sous tous ses aspects (construction formelle, tonalités, timbres, etc.) À partir d'un répertoire tiré essentiellement de la période classique (et ce, parallèlement aux cours d'écriture), travail de relevés : mélodiques à une voix, puis à 2 (avec relevés de basse) - rythmiques - harmoniques : premières basses à chiffrer. (Approfondissement de l'accord de 7° de dominante avec tous ses renversements, perception de l'accord de 7° diminuée). Travail systématique des intervalles, de la seconde mineure à la septième mineure. (interv. min., Maj. ou justes)Approfondissement de la connaissance du mode mineur et ses différentes formes, du ton relatif, des tons voisins. Prise de conscience de la nécessité du travail de l'oreille intérieure.

Écriture Initiation A

Culture générale. Commentaire d'écoute. Copie puis mémorisation de phrases mélodiques et harmoniques simples. Réalisation à 2 et 3 voix. Écriture mélodique. Harmonisation / Basse donnée. Accords principaux : 5, 6, 6, 4, la 7e de dominante. Analyse harmonique. Outils généraux d'analyse formelle. Précision du vocabulaire analytique. Répertoire de référence varié.

Écriture niveau 1 A

Phrase tonale simple, La zone cadentielle, Dominantes d'emprunt, Modulations aux tons voisins par degrés pivots, Marche d'harmonie, pédale (comme outils de développement pour une partie centrale), Notes étrangères : notes de passage, brod, appog, Écriture vocale à 4 parties, Écriture instrumentale : approche de l'écriture pour piano. Accords principaux : 5, 6, 6, 4, 7, +, et renversements. Éléments d'analyse : ABA Menuet Répertoire de référence axé sur la période classique.

Intonation initiation A

Lecture en clé de sol Initiation à la clé de fa Travail systématique des intervalles (tierce min. et Maj, quarte et quinte, seconde min. et Maj ; sixte min et Maj. au 2° sem.) Mise en place des rythmes binaires et ternaires simples (à la noire, à la noire pointée). Compréhension des chiffres de mesure et des armures. Transpositions simples pour manipuler tous les tons. Chant de formules cadentielles dans tous les tons (avec conscience des degrés utilisés). travail d'intonation autour des accords parfaits min. et Maj avec leurs renversements Chants à une voix et plus... tiré du répertoire autour de la tonalité ou de la modalité.

Back to ToC

Intonation niveau 1 A
Lecture en clé de sol et en clé de fa pour lire avec aisance horizontalement et verticalement. On abordera aussi les clés d'ut 3 et d'ut 4, pour lire des partitions de quatuor à cordes (à la croche, à la noire, à la blanche) autour des rythmes ternaires (à la noire pointée) à 1 et à 2 voix. Lecture systématique des intervalles, de la seconde mineure à la septième mineure (interv. min., Maj. ou justes). en rajoutant la quarte augmentée et la quinte diminuée . Un travail de chants de répertoire du 17° au début du 20° avec ou sans paroles, (Init. à la prononciation de l'allemand).

Histoire de l'opéra des origines à Rossini
Cours d'histoire de la musique portant sur l'étude du drame musical à travers l'évolution de ses différentes composantes : livret, partition, arts de la scène.

Harmonie au piano niveau (1)
Pratique du piano, individuelle et collective. Initiation à l'Harmonie au piano. Ce cours se déroule au premier semestre. Destiné en priorité aux étudiants de la mineure "enseignement", ce cours est ouvert ensuite aux autres étudiants dans la limite des places disponibles.

Musiques, danses et voix dans le monde : regard anthropologique
Ce cours propose une première approche de la diversité des pratiques musicales, vocales et dansées à travers le monde, et des problématiques qui les traversent. Le cours se basera sur des études de cas puisées en Afrique, Amérique latine, Asie et Océanie, et s'appuiera sur des supports vidéo et audio. Nous aborderons les techniques vocales, les instruments de musique dans le monde, le geste dansé, et également la notion d'étude de « terrain », dans le but de se familiariser avec les méthodes de description et d'analyse des phénomènes musico-chorégraphiques. L'étude des pratiques musicales et dansées étant centrale pour la compréhension des sociétés humaines, elle permet aussi d'aborder les grandes thématiques de l'anthropologie, telles que le politique, le religieux, les constructions identitaires, ou encore les notions de transmission, de circulation et de création, qui seront appréhendées en mettant en avant l'articulation entre dynamiques sociales et savoir-faire musicaux et dansés.

Variations dans l'art 1
Nous étudierons les échos qui peuvent s'établir entre des oeuvres cinématographiques, musicales, littéraires et picturales à un moment donné ou à travers les époques.

Structurer la pensée 1
Dans ce cours, différents points méthodologiques seront abordés : prise de note, maitrise de la langue écrite, analyse et synthèse de documents, argumentations et organisation du discours et commentaire d'écoute. L'accent sera mis sur l'organisation de la pensée afin de pouvoir produire des textes courts et des exposés clairs. Pour réaliser ces exercices, nous nous appuierons sur divers documents de nature artistique, littéraires et/ou philosophique

Back to ToC

Musicologie et sciences sociales
Ce cours de méthodologie proposera une introduction aux différents enjeux et facettes de la musicologie, que ce soit à travers son histoire, son « champ » d'étude, ses différents axes de recherche, ses rapports interdisciplinaires ou encore ses méthodes de recherche - et ce dans un dialogue étroit avec des questions d'ordre épistémologique, esthétique, social et politique. Les questions de la « scientificité » de la discipline, de l'« objectivité » de son regard, du goût, des déterminismes sociaux ou encore des significations culturelles de la musique y seront notamment abordées.

Initiation à l'orchestration - Les instruments de l'orchestre
Étude des différentes possibilités techniques ainsi que des différents types de sonorités obtenues par les instruments de l'orchestre symphonique traditionnel. Bibliographie essentielle : Casella A. & Mortari V., *Technique de l'orchestre contemporain*, Milan, Ricordi, 1958.

Introduction à l'acoustique musicale
Principales notions de la physique du son, échelles, unités de mesure et représentations graphiques. Génération, propagation et perception du son. Description de l'appareil auditif humain. Audition des sons, expériences psychoacoustiques. Classification des instruments de musique. Description de l'appareil phonatoire. Principe du fonctionnement des instruments de musique. Exemples d'instruments occidentaux et non occidentaux.

Musique et musicologie – Paris 8-Saint-Denis – Deuxième année

Audition niveau 2 A
Travail d'acquisition d'une plus grande rapidité de perception et d'écriture. À partir d'un répertoire tiré des périodes baroques et classiques, travail de relevés : mélodiques, le plus souvent à 2 voix ; rythmiques : unités de temps autres que la noire ; harmoniques : toutes les septièmes sont abordées... Relevés de basses chiffrées. Dépistages d'erreurs dans une partition.

Écriture niveau 2 A
Notes étrangères : le retard, Modulations : approfondissement, Écriture sur pédale, marche de 7e. Écriture instrumentale : approche du quatuor à cordes piano Initiation à la variation (ornementale) dans une écriture à 2 parties. Accords principaux 7 d'espèces, 6 augm, 6nap, 7dim. Éléments d'analyse es variations Les danses de la suite. Le rondo Élargissement du répertoire vers la période baroque.

Intonation niveau 2 A
Lecture en 4 clés (ut 3 et ut 4) dans des exercices et des extraits de partitions instrumentales ou vocales. (horizontalement et verticalement). Lectures rythmiques complexes à 1 voix ou en polyrythmie, utilisant des valeurs brèves, des changements de mesure, des unités de temps moins courantes travail d'approfondissement autour des sixtes et des septièmes, des intervalles diminués et augmentés. (à 2 voix : une voix fixe et une voix mobile par exemple) Travail d'intonation autour des accords de septième diminuée, et autres accords altérés. Un travail de répertoire orienté davantage sur le 19° siècle avec approfondissement des données de langue allemande.

Back to ToC

Le son comme matière à forger
Au cours du XXe siècle émerge une nouvelle approche du son : il n'est plus donné, mais à composer, à forger. Nous étudierons cette évolution vers un matériau musical complexe et les conséquences pour la composition en analysant des pièces et en lisant des textes théoriques de Schoenberg, Varèse, Wyschnegradsky, Stockhausen, Grisey, Murail, Risset…

Du Blues au Hi-Hop 1
Au moment même où les ouvrages classiques de la musicologie anglo-saxonne sur le sujet commencent enfin d'être traduits, l'Université doit s'ouvrir à l'archipel des musiques populaires afro-américaines et de leur histoire, et favoriser l'émergence d'une musicologie nouvelle, aux outils méthodologiques et conceptuels (de la black minstrelsy à l'afro-futurisme, en passant par l'Atlantique noir) qui traversent ce vaste domaine musical. Il s'agit également d'examiner en cours de route quelques notions propres à cette musique, comme le swing, le groove, le traitement de la sonorité, le grafting, l'électrification.

Choeur et direction de choeur
Approche et approfondissement du répertoire de choeur, de la pratique vocale d'ensemble et de la direction d'un groupe. L'atelier s'adresse en priorité aux étudiants inscrits dans la mineure "enseignement", aux candidats au CAPES mais également à tous les étudiants du Département, particulièrement aux L3.

Le combat politique en discours
Qu'est-ce que l'éloquence ? Où le verbe trouve-t-il son pouvoir ? A travers l'étude de grands discours politiques, empruntés à diverses époques, de l'Antiquité au XXIème siècle, ce cours s'attachera à mettre en lumière et en pratique les grands principes de la rhétorique.

De l'oral à l'écrit 1
Ce cours de méthodologie se concentrera sur les points suivants : maitrise de la langue écrite, compréhension et analyse de documents complexes, élaboration d'une problématique, écriture. Différents techniques seront proposées de façon à faciliter la production des différents exercices universitaires : fiche de lectures, dissertations, exposés, rapports de stages etc… Pour réaliser les exercices, nous nous appuierons sur divers documents de nature artistique, littéraire et/ou philosophique.

Harmonie du jazz - Niveau 1
Ce cours propose une approche théorique et pratique (travail d'audition) de l'harmonie tonale à destination du jazz. Il fait partie des premières étapes du cursus de jazz et s'adresse aussi bien aux étudiants visant ce cursus, mais nécessitant une consolidation des bases de l'harmonie, qu'aux étudiants issus de la tradition écrite et désireux de comprendre les principes harmoniques de l'improvisation et les spécificités de la notation anglo-saxonne. Compte tenu de la nature des travaux envisagés, ce cours nécessite un solide niveau 1 en Audition et Ecriture.

Back to ToC

Texte et musique 1
Articuler une réflexion sur la rédaction d'un texte pour musique à travers l'analyse d'un corpus d'oeuvres appartenant à des pratiques musicales différentes. De cette manière on veut introduire aux multiples rapports possibles entre la parole et les styles musicaux qui se sont développés au cours du 19e jusqu'au début du 20e siècles. des extraits du répertoire d'opéra seront au centre du corpus d'oeuvres analysées pendant le semestre.

Atelier de pratique des musiques actuelles
L'objectif de cet atelier consiste à reprendre et actualiser des titres du répertoire des "musiques actuelles". Réunis en groupes autour de différents genres musicaux, les étudiants se confronteront à la pratique collective. Un accent particulier sera mis sur le son individuel et d'ensemble, la construction d'un set, les arrangements, l'orchestration et sur la scénographie pour le concert de fin de semestre. Attention, le nombre d'étudiants est limité aux possibilités d'accueil. La présence et l'assiduité des participants est requise dès la première séance.

Histoire et analyse des musiques populaires récentes
À travers une approche historique, ce cours d'analyse vise à apporter des connaissances musicologiques sur les musiques populaires de langue anglaise, de la seconde moitié du XXème siècle à aujourd'hui. En mettant en relation les éléments contextuels avec les éléments musicaux, ce cours pose un certain nombre de questions esthétiques et historiques qui permettront aux étudiants de découvrir une musicologie appliquée aux musiques populaires.

Composition électroacoustique 1
Théories et techniques de la composition électroacoustique en studio numérique. élaboration et transformation de sons, composition d'une pièce, analyse d'écoute en studio.Le cours portera sur la musique concrète, la tape musique américaine, la synthèse sonore analogique et numérique, les techniques de traitement de son, granulation, temps-fréquence et spatialisation. Cette année, on utilisera les ressources audiovisuelles du GRM, en connexion avec le MOOC "la musique au-delà du numérique". Les étudiants devront fournir des travaux de réalisation tout au long du semestre (5O% d l'évaluation de contrôle continu= présentiel obligatoire), et fournir un travail de fin d'Année (50% de l'évaluation). On privilégiera la correction des travaux par les pairs.

Panorama des notions pédagogiques en éducation musicale
Travaux d'analyse et débats à partir de textes variés et des expériences d'enseignement et d'apprentissage de chacun. Thèmes abordés cette année : Psychologie de l'audition, éducation et culture, histoire des programmes.

Back to ToC

Musique et musicologie – Paris 8-Saint-Denis – Troisième année

Audition niveau 3 A

Le niveau 3 permet de s'aventurer vers des œuvres plus chromatiques (de J. S. Bach à Janacek en passant par quelques romantiques et par B. Bartok...), ou plus modales (C. Debussy, M. Ravel ...), et donc d'avancer dans la première moitié du XX° siècle, dans sa diversité... Travail mélodique : chromatisme tonal et atonal à 1 voix dans des œuvres d'orchestre ou de chambre (dictées à la volée, relevés à plusieurs parties), 2 voix tonales, rapides, au piano. Dépistages de fautes, d'altérations... Travail rythmique : autour de Bartok, Stravinsky, Debussy et autres... Travail harmonique : relevés à 1 ou 2 voix avec chiffrages autour de chorals de J. S. Bach, ou à partir de Lieder ou de mélodies du XIXe siècle et début XX°. (Compréhension des degrés, cadences variées...accord de 7° de sensible, accords altérés, 9° de dominante...) ; travail d'agrégats. Travail analytique : relevés de thèmes, formes et structures dans tout répertoire.

Intonation niveau 3 A

Lecture en 5 clés (on rajoute la clé d'ut 1), dans des extraits de partition, avec des instruments transpositeurs. Lectures rythmiques sur 3 niveaux (2 voix frappées et une chantée) . Lecture avec changements de mesure et « auto- direction ». (Stravinsky par ex.) Déchiffrages récapitulatifs des niveaux précédents avec toute unité de temps. Exercices et textes sur des intonations complexes. (tout intervalle peut être rencontré) Déchiffrage systématique avec paroles en langue française. Un travail de répertoire orienté davantage sur la sur la première moitié du 20° siècle (Debussy ,Ravel , Bartok etc.), avec paroles si possible.

Écriture niveau 3 A

Initiation au contrepoint (dit rigoureux) et à ses applications : approfondissement de la variation, écriture imitative, écriture pour Basse Continue et 1 ou 2 dessus (sonate en trio). Écriture instrumentale : quatuor à cordes Piano romantique Voix et piano Modulations (3) : aux tons éloignés par degrés pivots et chromatiques, par enharmonie. Accords principaux : révisions, 9 7, +, 7dim (dans un contexte enharmonique). Éléments d'analyse : La forme sonate. Répertoire de référence axé sur les périodes baroque et romantique.

Introduction à la musique du XVIIème siècle

Introduction à la musique du XVIIe siècle (la période1600-1750). Compositeurs : Monteverdi, Lulli, Corelli, Rameau, J.S. Bach. Formes instrumentales : suite, fugue, variation. Pièces vocales : madrigal et opéra. Styles : baroque et classique. Concepts fondamentaux : rhétorique musicale, poétique.

Musiques et altérités en Amérique latine

De l'époque coloniale au tournant multiculturaliste des années 1990, les pratiques musicales ont constitué des vecteurs privilégiés de construction des altérités et des imaginaires sociaux en Amérique latine. Il s'agira d'explorer l'histoire des musiques en Amérique latine tout en questionnant le mythe du« métissage originel » entre Indiens, Européens et Africains, d'un point de vue aussi bien musicologique qu'anthropologique. Puis, à partir d'études de cas, nous explorerons la diversité des esthétiques musicales pratiquées dans les Andes, en Amazonie et parmi les populations afro-latino-américaines. Plusieurs thématiques seront abordées : musique et rituel, musique et nature, musique et possession, musique et marginalité.

Back to ToC

Musiques méditerranéennes et balkaniques
Ce cours propose d'aborder les processus de circulations sonores et musicales à travers les échanges et les brassages culturels au sein des populations des Balkans et de la Méditerranée. À partir d'exemples musicaux variés (Grèce, Bulgarie, Albanie, Turquie, Italie), il explorera les relations des pratiques musicales avec l'espace habité et fabriqué, et questionnera les notions de frontière et d'appartenance, en association avec la construction des affects, de la mémoire et des mythes. Une attention particulière sera portée aux « musiques mineures » (femmes, minorités musulmanes), et à leur devenir au sein des pratiques rituelles.

Musiques du sous-continent indien
Ce cours propose d'aborder la diversité des pratiques musicales du sous-continent indien (Inde, Pakistan, Bengladesh, Népal, etc.) en interrogeant autant la place de ces musiques dans des sociétés multi-confessionnelles et de castes que les principes musicaux qui les traversent (modalité, cyclicité rythmique). Une attention particulière sera portée aux enjeux sociaux des pratiques musicales, par exemple en tant que vecteur de prestige ou comme support de la "lutte des castes". L'étude des dimensions musicales sera ponctuée de séquences d'ateliers d'initiation à la musique hindoustanie (ou musique classique de l'Inde du Nord).

Outils pour la création sonore
Ce cours est une approche du phénomène sonore comme objet d'analyse et de création. On y travaille sur des outils informatiques dédiés à l'analyse au traitement et la synthèse des sons. Cet EC allie un côté pratique et de mise en œuvre avec des écoutes de pièces caractéristiques du XXe et XXIe siècle plaçant le son et sa fabrication au centre des préoccupations esthétiques.

Musique / philosophie : Le pli de Gilles Deleuze
En 1988 Gilles Deleuze écrit un livre sur la philosophie de Leibniz et le baroque en dégageant un trait opératoire qui les caractérise, le pli. En lisant ce texte, en le confrontant avec ceux de l'anthropologue Tim Ingold, nous interrogerons ce qu'il en est du pli en art et notamment en musique, du baroque à Boulez.

Pratique instrumentale des musiques d'Afrique subsaharienne
Ce cours permet de se familiariser avec les musiques d'Afrique subsaharienne par le biais de la pratique musicale. Il se déroule en plusieurs sessions faisant chacune intervenir un musicien spécialiste des instruments et de l'aire régionale abordés. Les participants entreront d'abord dans les répertoires d'Afrique de l'Ouest par le jeu des polyrythmies mandingues (tambours djembe et dundun) et du Sénégal (tambours sabar) ; l'Afrique centrale sera ensuite représentée par les tambours ngoma et les lamellophones kisansi du Congo ; l'Est africain, par les imposants xylophones embaire d'Ouganda. Pour finir, le parcours passera par le sud du continent, les participants s'initiant au jeu des lamellophones kalimba du Zimbabwe. Chaque session fournit également un éclairage sur les contextes de production et sur le système musical pratiqué.

Back to ToC

Enquêter sur la musique : méthodes et pratiques de terrain
Ce cours propose de se former aux méthodes et aux pratiques de terrain, issues de l'ethnomusicologie et de la sociologie, qui permettent d'enquêter sur toutes les musiques. À partir d'une lecture critique de textes de référence, les différentes étapes et méthodes d'enquête de terrain seront présentées : préparation, observation et observation participante, méthode de l'entretien, réception, études des musiciens et des publics, utilisation des technologies de captation (audio, photo, vidéo), contextes d'enregistrement, organisation des données recueillies (transcription, description, interprétation, archivage). Les étudiants mettront en pratique ces différentes approches en réalisant une enquête de terrain inscrite dans une recherche collective dont la thématique sera déterminée au début du semestre. Les séances serviront de cadre à l'expérimentation de ces pratiques de terrain et à une réflexion collective sur le potentiel heuristique de l'enquête ethnographique dans les recherches sur la musique.

Musiques dans la globalisation : création, circulations et mise en patrimoine
La création musicale est aujourd'hui le produit de flux complexes et de circulations multiples qui permettent de penser les ressorts du monde global. À partir d'une lecture critique de textes anthropologiques, ce cours propose de rendre compte de conduites socio-politiques et de procédés esthétiques observables dans les pratiques musicales actuelles. Dans cette perspective, nous nous intéresserons à la manière dont les musiciens sont « branchés » au monde global, aux discours qu'ils construisent et aux musiques qu'ils produisent. La mise en évidence de relations d'échelle qui s'établissent entre niveau local, national et international nous conduira par ailleurs à questionner la fabrique d'un patrimoine musical global conçu dans le cadre de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel de l'humanité.

Harmonie au piano niveau (3)
Réalisation d'une basse à partir d'un chant donné, apprentissage de la modulation, marches, cadences, repérage d'accords, déchiffrage. Destiné en priorité aux étudiants de la mineure "enseignement".

Musiques dans le monde : transcrire et décrire 1
Ce cours sera consacré aux méthodes de description et d'analyse des musiques dans le monde, à partir d'exemples de musiques de différentes aires géo-culturelles. En progressant par thèmes, on développera les notions d'échelles et de modes, de systèmes rythmiques, de techniques et formes vocales, les notions de variation et d'improvisation, et l'analyse de la performance dans toutes ses dimensions (médiations, interactions, sons et gestes dansés, participants). À la fois pratique et théorique, le cours engagera une réflexion sur l'usage de la transcription dans l'analyse des musiques de tradition orale en proposant des travaux d'écoute, de transcription et d'analyse. La lecture critique de textes de référence permettra aussi de se familiariser avec les différentes formes d'écriture et de modes de représentation des musiques qui ont été développés à travers le monde et dans les travaux des ethnomusicologues.

Langage de programmation en informatique musicale (1)
Ce cours constitue une première approche de la programmation en informatique musicale. Il vise une compréhension des langages et environnements de programmation pour permettre au musicien de créer ses propres traitements musicaux au-delà des logiciels propriétaires. Deux domaines seront principalement abordés : les synthèses et traitements sonores (initiation à SCILAB, au langage C et à CSound) et les nouvelles formes de partition et de contrôle temporel (depuis Lilypond jusqu'à INScore, en passant par Iannix, Antescofo, i-Score). Ce cours ouvre à des approfondissements en Master notamment en langage objet et traitements audio.

Back to ToC

Audition studio : prise de son, mixage et mastering (1)
L'apprentissage des techniques de studio requiert une audition experte. On développera des habitudes d'écoute propres aux situations d'enregistrement et de mixage dans le cadre du studio d'enregistrement. Au 1er semestre, on abordera les différentes méthodes de prise de son, l'histoire de l'enregistrement, l'analyse des musiques enregistrées, ainsi que l'ensemble des outils du studio analogique et numérique. La validation du 1er semestre se fait par un travail d'analyse écrit ainsi qu'un partiel théorique.

La transgression en art
Comment les artistes se positionnent-ils par rapport aux normes de leur époque ? A travers l'étude de la transgression en art, le cours initiera les étudiant.e.s aux différentes étapes d'un travail de recherche, en vue de l'élaboration d'un mini-mémoire.

Ecriture et arrangement du jazz (1)
Ce cours portera sur la réalisation à cinq voix plus mélodie principale. Nous approfondirons les connaissances en harmonie et réharmonisation acquises dans les cours "Harmonie du Jazz 1 et 2", notamment en étudiant les principes de l'harmonie chromatique. Les principes de base de l'arrangement seront étudiés en travaillant sur la réalisation de chaque voix selon sa fonction par rapport à l'accord ou la gamme utilisés

Dramaturgie musicale après 1945
Histoire et introduction aux fondements des nouvelles formes de dramaturgie musicale qui se sont affirmées au cours de la seconde moitié du 20e siècle. Ainsi, seront abordées les nouvelles formes narratives, les nouveaux équilibres dans le rapport entre le texte et la musique, le renouvellement de l'espace scénique, la naissance du théâtre instrumental et des spectacles multimédias.

Audition des musiques populaires - Ear-Training
Cours consacré à l'écoute et l'étude approfondie des musiques pop. Le travail portera sur plusieurs aspects : identification des timbres, des instruments et des effets, transcription écrite des formes, rythmes, accords, mélodies, techniques d'enregistrement et de production. Le répertoire étudié traverse les genres et les époques des années 1950 à aujourd'hui. Il peut prendre place du cours d'audition 3 dans les filières Jazz et Ethno.

Programmation avec Max et Pure Data (2)
Logiciels Max/Msp, Pure Data. Ré alisation d'environnements logiciels personnels pour la cré ation musicale interactive, é lectronique ou mixte. Travaux hebdomadaires des é tudiants, corrigé s collectivement en cours. Contrô le continu. Ce cours ne s'adresse pas aux dé butants qui devront d'abord suivre l'EC 'Introduction à la programmation avec Kiwi, Max et Pure Data (1)'.

Atelier d'écriture : De l'implicite à l'explicite !
Dans la perspective de rédiger efficacement un mémoire(+ ou - 20 p.), nous aborderons les diverses opérations mises en oeuvre dans le cadre de la recherche [choix et définition d'un champ d'observation, d'un sujet, d'un corpus, d'un point de vue (problématisation)...], mais également tout ce qui concerne la production effective du texte lui même (élaboration d'un plan, rédaction, bibliographie, conventions, notes, mise en forme, etc.). Ce mini mémoire préfigurera un possible travail de recherche ultérieur.

Back to ToC

Analyse des langages musicaux
Étude analytique et théorique de la musique occidentale de tradition écrite du point de vue du fonctionnement interne des langages musicaux et de l'évolution de la pensée compositionnelle. Champ d'investigation : genèse, évolution et crise des langages tonal (baroque, classique et romantique), sériel et spectral. Bibliographie essentielle : Antonio Lai, "Genèse et révolutions des langages musicaux", Paris, L'Harmattan, 2002.

Atelier de composition (1)
L'objectif de cet atelier est d'intégrer les connaissances dont nous disposons aujourd'hui concernant la matière sonore et l'organisation formelle, provenant aussi bien de la pratique instrumentale que del'informatique musicale (analyse, synthèse, spatialisation, temps réel, etc.) en les appliquant, par le biais d'une écriture instrumentale renouvelée, dans la composition d'oeuvres de chambre (avec ou sans électronique) qui seront présentées lors d'un concert de fin d'année. L'Atelier de composition, se déroule sur deux semestres.

Analyse et écriture. L'écriture de Claude Debussy
Il s'agit d'un cours d'analyse autour de partitions de Claude Debussy. On y abordera les principaux processus liés à cette écriture et certaines problématiques techniques ouvertes par le compositeur (ligne, profondeur, montage). Le cours s'articule avec un colloque organisé à la fin du mois d'octobre sur cette thématique. L'évaluation comportera une pièce écrite par les étudiants et jouée en cours.

Les formes du jazz
Ce cours propose un panorama des différentes formes qui sont apparues dans le jazz au cours de son histoire, à travers l'exploration des structures rythmiques et harmoniques et des dispositifs instrumentaux auxquels il a recours.

Panorama des notions pédagogiques en éducation musicale
Travaux d'analyse et débats à partir de textes variés et des expériences d'enseignement et d'apprentissage de chacun. Thèmes abordés cette année : Psychologie de l'audition, éducation et culture, histoire des programmes.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Arts plastiques – Cours pratiques

Arts plastiques - Cours pratiques - Paris 8 Saint-Denis – Première année

L'animal : alterité ou alter ego ?
Ce cours explore par la pratique du dessin et de la sculpture la relation complexe de l'homme à l'animalité. Les animaux sont depuis la nuit des temps une véritable source d'inspiration pour l'homme et les artistes. Cette grande attention s'est particulièrement affirmée dans notre culture au cours des dernières années, en témoigne la production abondante d'objets et d'œuvres créés par les artistes et les designers. Nous essaierons de comprendre cette vieille histoire que les humains racontent à travers l'animal, pourquoi et comment l'animal est une source d'inspiration comme un répertoire de formes et de matériaux à travers l'évocation de l'animal comme miroir de l'homme, l'animal comme héros ou comme créature monstrueuse, aussi bien que l'animal utilitaire ou de consommation. Nous considérerons le cours comme un cabinet de curiosités, collectant, classant, archivant les différents objets issus d'une mythologie personnelle à travers la métaphore de l'animal. Parmi les nombreux artistes abordés pendant le semestre : Charles Le Brun, Meret Oppenheim, Wim Delvoye, Oleg Kulik, Huang Yong Ping, Thomas Grünfeid, Nicolas Darrot, Pascal Bernier…

Les écrans blancs / expériences sensibles
Questions sur la plasticité de l'image et la composition plastique. Une pratique visuelle autour de l'image, des traces et de la représentation. Ce parcours audiovisuel, à la fois théorique et pratique, sera ponctué d'exercices qui consisteront à se positionner dans un cadre, c'est-à-dire dans un espace défini, à explorer cet espace pour y capturer une série de témoignages visuels et/ou sonores, et à les rassembler enfin de façon à former et présenter une installation, un polyptyque, tel un bloc d'idées, de sentiments, de ressentis.

Je suis à l'art comme la sardine est à l'huile
Nous avons tous, planquée quelque part dans un recoin de nos placards, une boîte de sardines à l'huile. Rien de plus banal, de plus usuel, de plus commun me direz-vous qu'une boîte de sardines à l'huile. Et pourtant, nous nous attacherons à démontrer qu'il s'agit de la conserve par excellence, celle que l'on ouvre par dépit, le jour où frigo, placards et autres garde-manger sont vides. L'art peut être une affaire de mots et d'huile d'olive dont la forme est un vecteur servant de prétexte au langage. Lecture de l'horoscope, art sans talent, cadeaux de noël pourris, voyages fictifs, résolution d'un fait divers (...), c'est par le ou les médiums de votre choix que vous explorez la performativité du langage. En parallèle de la pratique en atelier, nous explorerons l'histoire de la performance, la poésie sonore et les lieux abandonnés.

Les lieux de l'art
« Les lieux de l'art » se propose de poursuivre l'exploration du dessin dans toutes ses qualités, abstraction, narration, objectivation en s'intéressant particulièrement au statu du dessin dans l'art contemporain et aux lieux qui le diffusent. Chaque séquence proposera de puiser dans les histoires de dessins. Les étudiants pourront piocher dans un large spectre de références pour trouver leur écriture dessinée et situer leur champ d'exploration, de Paul Klee à Louise Lawler. Des expériences seront proposées pour figurer et rendre visible le temps et l'espace à échelle de la main et du corps. Nous explorerons les espaces réels et virtuels pour peu à peu en effacer les limites et entrer dans l'espace fictionnel que l'art, les rêves et l'espace imaginaire amènent à franchir.

Back to ToC

Actions directes
Quelle pouvait être la détermination d'artistes, de designers ou d'architectes à produire des gestes artistiques dans l'espace public en toute liberté, sans public convoqué, sans commande spécifique? La longue préparation de ces actions relève souvent d'une critique des institutions et tend à annuler les distinction entre l'art et la vie quotidienne. La perturbation du milieu où nous vivons et travaillons aujourd'hui ne serait-elle pas l'expression d'une volonté de survivance au sein d'un environnement hautement technologique et parallèlement déshumanisant? Se réapproprier notre environnement direct par l'action artistique c'est en toute simplicité commencer à renouer un contact avec une humanité rudoyée et une écologie en péril. Cet atelier sera l'occasion pour les étudiant-e-s d'expérimenter et de documenter une pratique individuelle ou collective dans l'espace public, en prenant appui sur des exemples historiques de performances emblématiques.

« Tristes tropiques : l'art à l'écoute de l'environnement »
Ce cours fait écho aux questions environnementales actuelles, en résonance avec des artistes ayant abordé la protection de la nature dans leur démarche artistique. "Tristes tropiques", roman de Levi-Strauss, évoque le progrès et les effets dévastateurs qu'une société « mécanique » produit sur son environnement et les différentes cultures qu'elle appréhende. Je propose aux étudiants de réaliser des œuvres en utilisant des médiums adaptés à leur démarche - video, installation, photographie, dessin, travail sonore, etc - sur la thématique de l'environnement : le réchauffement climatique, la disparition de la faune et de la flore ces dernières décennies, l'agriculture intensive, la surproduction industrielle, le comportement citoyen face à la nature. L'étude de ces questions se nourrit de références à la fois philosophiques, artistiques et scientifiques. Travail individuel ou par équipe selon la teneur des projets. Une exposition des travaux des étudiants sera organisée en fin de semestre afin de sensibiliser les usagers de l'université.

Paysages en mouvement
A travers l'expérimentation de méthodologies sensibles et collaboratives telles que la marche urbaine, l'immersion dans un site ou la cartographie mentale, nous nous mettrons en mouvement sur le territoire de l'Université et ses alentours afin d'en révéler les paysages. Il sera question d'exercice du regard, d'éblouissement, d'élargissement de la perception, de captation, mais aussi de restitution. Comment rendre compte de ces expériences sensibles engageant nos corps ? Comment les mettre en partage ? Cet atelier vise à outiller les étudiants pour les amener ensuite à développer leurs propres expérimentations.

Création collective
Nombre d'artistes travaillent aujourd'hui en duo ou à plusieurs. Cette nouvelle façon d'aborder la création d'un point de vue pluriel et non plus individuel, est caractéristique d'un changement. Qu'apporte cette façon d'envisager la création ? Qu'en est-il de notre originalité ? Cet atelier propose aux étudiants de faire l'expérience - au travers de différents dispositifs et techniques au choix - de cette création partagée.

Laboratoire de dessin
Le dessin contemporain est multiple et se nourrit aussi bien du geste premier, de la représentation analytique, du croquis, de la narration, que de l'image fixe ou en mouvement, et du trait informatique. Nous envisagerons plusieurs de ces possibilités. Vous observerez et dessinerez des corps, des objets, de l'architecture, pour entraîner votre oeil à décrypter proportions, volumes et profondeur de champ. Vous utiliserez différents outils de dessin, techniques et supports de taille et de nature variées. Références artistiques contemporaines et visites d'expositions viendront approfondir les connaissances.

Back to ToC

Le Banal dans la photographie contemporaine
Les différentes postures du banal dans la photographie contemporaine. Nous observerons la photographie contemporaine à travers le ou les rapports qu'elle propose d'expérimenter ou de simuler avec les dimensions du banal. Nous découvrirons un large échantillon d'artistes et étudierons, les différentes postures par lesquelles le banal dans son rapport au réel est donné à voir avec la photographique aujourd'hui. Ce sont ces questions qui orienteront ce cours; savoir ce que l'on a envie de montrer de la banalité des objets qui nous entoure et pourquoi le montre-t-on, et dans quel rapport au spectateur. Objectifs pratiques ; la réalisations de plusieurs sujets photographiques par les étudiants et analyse en groupe des images produites. Ce cours nécessite un appareil photo et un minimum de connaissances techniques. Artistes photographes de références que nous étudierons; Nan Goldin, Larry Clarck, Araki, Thomas Struth, Thomas Ruff, Andreas Gursky, Richard Billingham, Sophie Calle, ...

Peindre et dessiner d'après, copier / créer
A partir d'œuvres (dessins, peintures) de la renaissance au XXème siècle, les étudiants élaboreront différents projets plastiques autour des techniques du dessin et de la peinture. Il s'agit de penser au processus de création d'une œuvre contemporaine tout en l'inscrivant dans l'histoire de la peinture tout en développant différentes techniques picturales.

Histoires interactives : cartes postales interactives
Appréhender conceptuellement et matériellement les principes de base de l'écriture interactive par la réalisation d'une narration délinéarisée mettant en scène et en jeu des images et des sons. C'est un cours pratique qui permettra la fabrication d'animations interactives qui articuleront différents niveaux de sens : celui des images, celui des sons et celui de leur association dans une animation. Le cours ne demande pas de savoir-faire particulier.

Écritures créatives
L'atelier proposera des situations d'écriture créative. À partir d'éléments déclencheurs, le plus souvent ludiques, les étudiants seront amenés à produire des textes de nature et de forme variées pour développer leur créativité et leur aptitude à écrire (en partant de l'imagination, de la mémoire, ou du réel…). L'atelier permettra de travailler sur les techniques, les savoir-faire relatifs à toute écriture. Il servira de base à ceux qui désirent développer une attitude à écrire en considérant l'écriture comme une pratique artistique. L'atelier fonctionnera comme un atelier d'écriture : des temps d'écriture, des temps de lecture à haute voix et d'échanges sur les productions.

Découverte de la photographie A
Pratique désormais omniprésente, nous reviendrons sur les origines de la photographie, de la découverte technique à la photographie comme matériau de l'art contemporain. Les étudiants découvriront ainsi dans un premier temps le sténopé et le cyanotype, pour expérimenter par la suite l'autoportrait et le photomontage. Ces différentes pratiques étant toujours au coeur des préoccupations contemporaines, nous ferons ainsi le parallèle. Enfin, la mise en exposition de la photographie fera également l'objet de notre attention.

Peinture, corps, image
Atelier de pratique proposé pour explorer diverses possibilités expressives relatives à la peinture. Le travail visera donc l'émergence, le développement et la maîtrise progressive de moyens d'expression picturaux. Nous y travaillerons les relations entre corps et peinture, entre peinture et image. Des processus de création seront mis en œuvre durant les 5 heures de cours et interrogés au regard d'un champ artistique et théorique, afin d'en comprendre les modalités et les enjeux.

Back to ToC

Dessin d'intention
Ce cours se propose d'initier les étudiants au dessin de recherche et de conception, ainsi qu'à certaines formes d'illustration synthétique. Il s'agira, à partir de projets successifs, de s'exercer à la transcription dessinée des formes et des idées, de synthétiser une expression personnelle qui soit le support des réalisations à venir.

Champs d'action
Nous travaillerons sur la réappropriation de l'espace par l'individu et le groupe, par la création de travaux artistiques pensés dans un contexte spécifique. Nous nous pencherons pour cela sur les caractéristiques sociales et politiques de la mnémotechnique, et son influence sur notre conception du temps et de l'espace tout au long de l'histoire jusqu'à l'âge contemporain. Diverses méthodologies de travail seront explorées afin de permettre à chacun de construire les bases de sa propre pratique. Les étudiants réaliseront des travaux hybrides, entre sculpture, installation, performance, écriture, pensés en lien ou en rupture avec un lieu (réel ou virtuel) qu'ils auront choisi d'occuper, d'habiter. Tout au long du semestre, nous nous attacherons à faire des allers-retours entre l'individuel et le collectif, entre le travail artistique en deux et en trois dimensions. Nous nous familiariserons avec les notions d'écosystème et d'économie de l'artiste. Le cours sera complété par la visite d'une exposition et la présentation de références artistiques en lien avec le sujet proposé et les recherches de chacun.

Initiation à l'art vidéo : Faire-paysage
Cet atelier de pratique artistique a pour objectif l'exploration des dimensions graphiques, picturales, matricielle et numériques des images propres à l'art vidéo. Cet apprentissage et ces expérimentations seront orientés par une réflexion sur l'histoire du paysage (de l'Antiquité jusqu'aux paysages virtuels) et sur ce que cela signifie, aujourd'hui, faire-paysage.

Initiation à l'art vidéo : Entre arts et sciences, détourner, emprunter,
Voyons-nous les atomes qui sont devant nous ? De quel couleur est l'invisible ? Munis de telles questions, cet atelier de pratique artistique a pour objectif l'apprentissage du médium vidéo en s'intéressant plus spécifiquement à des stratégies de mises en scène, de trucage, d'effets spéciaux, d'emprunt sémantique etc. Ces expérimentations, au confluent des arts et des sciences, permettront de réfléchir aux interférences entre les protocoles, les outils, les langages et les différents types d'images qui circulent.

Pratique de l'installation vidéo
À travers différents sujets les étudiants seront amenés à apporter des réponses sous la forme d'installations vidéos. Nous aborderons les différentes notions liées à la pratique de l'installation, l'espace, la mise en scène, la notion de In Situ, d'immersion, d'éphémère. Nous verrons également suivant les dispositifs comment mêler différents média comme la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie avec des média plus récents, tels que le son, la lumière, la vidéo. Tout au long des séances, des références artistiques seront mises en relation avec les travaux des étudiants.

Techniques des arts sonores
Dans cet atelier, les étudiants apprennent à utiliser les outils de la manipulation du son : haut-parleur, micro, enregistreur, logiciels MAO, à travers la réalisation de prototypes de performances et d'installations sonores. Les matières utilisées – ondes, fréquences, bruits, feedback, etc. – seront contextualisées selon leur utilisation artistique. Une présentation publique des prototypes sera envisagée à la fin de l'atelier.

Back to ToC

Initiation à la sérigraphie
Cette technique d'impression permet d'imprimer de nombreux types de supports, pour des pièces uniques, de petites ou grandes séries. Dans le but de pouvoir comprendre et maîtriser la sérigraphie, nous vous proposons de vous initier aux différentes étapes qui permettent de créer un écran de sérigraphie. D'abord la réalisation d'un typon en photographie, ensuite la phase d'enduction de l'écran de sérigraphie, puis l'insolation. Ensuite l'impression sur textile, papier, bois, (...) selon les supports que vous choisirez.

Initiation à la photographie
Ce cours est une initiation à la pratique photographique. Il s'agira d'expérimenter des techniques liées à la photographie argentique. Il vous sera précisé lors du premier cours le matériel dont vous aurez besoin. Ce cours vous donnera des bases liées à l'histoire de la photographie de ces origines aux années 1920, mais il s'agit principalement d'un cours pratique.

Initiation à la création d'une bande dessinée
Ce cours a pour objectif l'initiation à la bande dessinée. Nous abord la mise en place d'une image dans le cadre, les recherches graphiques et iconographiques, l'élaboration d'un univers dessinée, l'étude des personnages, la recherche du décor pour aboutir à la finalisation d'un projet en terminant par l'encrage et la pose des couleurs. Nous étudierons les techniques de narration propres à l'univers de la bande dessinée.

Images peintes A
Le cours sera axé sur les questions de la représentation, la figuration contemporaine. Le passage de l'image à la peinture sera abordé à partir de divers procédés picturaux, travailler d'après photos, l'image cinématographique ou vidéo, travailler à partir de projections, etc. Les questions techniques picturales et les divers medium seront également abordés dans le cours.

Back to ToC

Arts plastiques - Cours pratiques - Paris 8 Saint-Denis - Deuxième année

Filmer, observer, projeter (atelier pratique)
Cet atelier vidéo conduira les étudiants à élaborer plusieurs micro-projets englobant les temps de la recherche, de la formalisation et de la projection. De séance en séance, les incitations seront variées mais s'inscriront dans la logique d'un travail où le peu de temps, d'espace et des moyens (caméra et projecteur) dessineront les cadres d'une création par contraintes. Les axes principaux de la réflexion collective seront : 1/ la caméra comme outil propice au développement d'un regard et de parti-pris pensés et affirmés. 2/ l'exploration des différents paramètres de monstration et d'exposition de l'image vidéo.

Création artistique sous conditions
Les livres de l'OuLiPo, les dessins de Sol LeWitt, les partitions de Fluxus, autant d'œuvres littéraires, artistiques ou musicales fondées sur des règles, des contraintes, des instructions, des conditions strictes, et précises. Ces règles forment de véritables partitions qui permettent de les rejouer, de les ré-interpréter, de les revisiter. En cela, elles se rapprochent des protocoles des expériences scientifiques, elles aussi basées sur des règles précises. Il s'agira d'explorer le registre artistique du re-enactment, tout autant que l'imaginaire scientifique. Les étudiants rejoueront des expériences historiques, venues de différents champs : théorie des jeux, psychologie expérimentale, sciences cognitives, forensique. Les étudiants auront cependant la liberté de modifier, de transgresser, de détourner ou d'interpréter les règles des expériences qu'ils revisiteront.

L'enquête comme processus créatif. Dessin. Photographie. Vidéo
En réactivant les récits tombés dans l'oubli et les expériences échappant aux canaux habituels de l'écriture historique, les pratiques artistiques contemporaines se sont peu à peu emparées de l'Histoire en rassemblant des fragments de réel, ou en les inventant, corrodant ainsi l'autorité de la chronologie. Généralement issus d'enquête, ces projets s'ancrent au départ dans un travail documentaire et de recherche, pour dériver parfois vers la fiction, suggérant alors une alternative chimérique à l'autorité des récits historiques. À partir d'un support théorique sur la question de l'enquête en science sociale, nous verrons comment les artistes mettent en place des stratégies historiographiques où l'enquête devient un véritable processus créatif. Les différentes études de cas donneront lieu à un projet personnel où l'étudiant sera confronté à produire à son tour une enquête et à penser sa mise en forme plastique.

Projet/Processus
Ce cours inscrit la pratique artistique dans la perspective de finalisation d'un projet. Que veut-on dire ? Comment le dire ? A qui le dire ? Image, dessin, volume, écriture, vidéo, graphisme, pluridisciplinarité... Après une phase de recherche, documentation, expérimentation, le regard critique sera sollicité afin d'évaluer l'articulation entre le tout et les parties du projet. Questionner la démarche, réfléchir sur les modes de monstration tout en préservant la sensibilité de l'approche et de l'expression. Succédant au cours d'initiation au cinéma d'animation, ce cours peut également en constituer un véritable approfondissement.

Le temps comme matériau
Ce cours est l'occasion d'explorer certaines problématiques liées à la présentation et à la représentation du temps dans l'ensemble des arts visuels. Nous traitons également du temps dédié à la production des œuvres, du temps à l'œuvre dans les créations artistiques et de la manipulation du temps dans le cinéma et la vidéo. Seront évalués à la fois les acquis théoriques et le travail artistique.

Back to ToC

Encres (atelier pratique)
Cet atelier gravitera autour de l'exploration d'un médium, l'encre, et de l'apprentissage des techniques qui lui sont rattachées. L'initiation technique s'ouvrira progressivement sur des approches expérimentales pour essayer d'en délier les propriétés les plus inattendues. Tout au long du semestre, seront convoquées diverses références artistiques liées à ce médium.

Enquête extra-disciplinaire sur la matérialité des outils numériques
Le cours débutera par le désassemblage matériel complet un ordinateur, afin d'en lister les différents composants, d'en analyser l'architecture et de partir à la recherche de différents indices qui permettront d'en retracer les conditions de production, comme d'en déduire les logiques qui les gouvernent. La rencontre avec le médium se fera par un ensemble de petites expériences pratiques, permettant de comprendre le fonctionnement d'objets dont la complexité les a transformées en boîtes noires énigmatiques : désactiver ou détruire un disque dur pour en rendre illisibles les données pour comprendre comment elles sont inscrites matériellement, dissocier et trier les différents minerais en vue de leur recyclage, perturber l'activité des machines en les soumettant à des rayonnements électromagnétiques externes, etc. Ces expériences viendront étayer une recherche documentaire rigoureuse, permettant de cartographier une informatique par sa matérialité, recouvrant tout autant les sites d'extraction de minerais du Congo, les Think Tanks de la Silicon Valley, les usines d'assemblage en Chine, ou les sites où vont s'échouer nos déchets électroniques.

Initiation au design graphique
Lors de ce cours, une série d'exercices pratiques sur différents supports comme l'affiche, le livret, le journal permettront aux étudiants de se familiariser avec les bases techniques permettant la réalisation d'un projet graphique. Typographie et mise en page, rapport texte/image, rapport au sens feront partie des notions abordées. Les séances seront introduites par la présentation du travail d'un graphiste contemporain.

Stratégies du dessin aujourd'hui
À partir d'un certain type de processus matériel et technique, de certains gestes ou démarches, nous envisagerons les rapports du dessin aux autres médias. Les stratégies et les gestes de la tradition sont mis en relation avec le dessin d'aujourd'hui.

Méta-Photographie
Une approche des différents langages de la création plastique que sont la photo, la vidéo et le son dans une installation, où seront analysés et pratiqués les processus de « déconstruction » et de « reconstruction ». Il s'agit ici de parcourir le champ du langage visuel et sonore à travers la composition plastique, en explorant plus particulièrement certaines artères telles que la structure, le point de vue, l'usage du document, le passage d'un lieu à un autre. Expérimentation de l'espace entre réel et imaginaire, considérant l'imaginaire non pas comme opposé au réel mais comme source de connaissance. Chaque séance, exposés théoriques suivis d'une mise en pratique. Par ex., projections multiples sur différents niveaux et surfaces : cadrage et capture de nouvelles images. En fin de parcours, exposition collective / présentation orale.

Back to ToC

Filmer le quotidien
À l'aide d'appareils photos, de téléphones portables, nous filmerons des scènes quotidiennes qu'il s'agira de monter afin de créer une sorte de journal intime vidéo, nous nous intéresserons plus particulièrement aux gestes anodins de la vie de tous les jours, à la notion de répétition. Ordinateurs portables et appareils numériques seront les bienvenus afin d'individualiser les productions. Nous créerons des séquences vidéos à l'aide de logiciels libres et des logiciels courants déjà intégrés (movie maker sur Windows, iMovie sur Mac OS) ainsi que sur Da Vinci Resolve (logiciel professionnel gratuit). Des références artistiques et théoriques seront proposés tout au long du cours.

Initiation au cinéma d'animation / Découverte de la discipline
Ce cours propose une présentation théorique des principes du mouvement animé et leur mise en pratique en vue de mener un projet de création plastique. Parmi la grande variété de technique qu'offre l'animation, nous nous concentrerons sur le dessin et le papier découpé à travers plusieurs exercices pratiques fondamentaux. Par son rapport singulier à la temporalité -raisonnement en 25e de seconde- l'animation offre une autre approche de la plasticité de l'image. Rythme, immobilité, répétition, aléatoire, composition, déconstruction, cadrage, geste, proportion, intensité, échelle, rapports, respiration, tension : des notions structurantes de la peinture que l'animation vient bousculer par le mouvement et la transformation.

Le trompe-l'oeil dans l'installation (et le dessin)
Ce cours aborde la technique du trompe-l'oeil à travers la pratique en s'appuyant sur des exemples dans l'histoire de l'art. De la peinture en trompe-l'oeil - de l'Antiquité à Giotto, Jan Van Eyck, Andréa del Pozzo et la peinture baroque... - à l'architecture et l'art vidéo contemporain. Réalisation d'une fresque collective au fusain. Par la projection, la photo, la vidéo ou le dessin, les étudiants réaliseront une installation en trompe l'oeil. Les notions de scénographie, montage vidéo, performance, ingénierie lumière et son, échelle, dessin en trompe l'oeil, seront abordées. Les recherches et les travaux seront réalisés à la fois de manière individuelle et collective (constitution de plusieurs équipes de 4 à 6 étudiants)

Le geste et l'image
Nous approcherons la relation du geste et de l'image sous la forme d'incitations différentes : photographier un geste banal, quotidien, photographier un geste de travail, photographier un geste artistique, photographier son propre geste artistique, exprimer un geste sans le représenter. Nous explorerons les limites et les enjeux de l'image photographique comme outil d'enregistrement au service d'une réalité dont elle rend compte : réalité sociale ou pratique artistique. Chaque étudiant sera invité à produire un dossier rendant compte de ses différentes recherches plastiques et théoriques et une série d'images personnelles soutenue par un projet argumenté.

Strip, sketch, vidéo : l'artiste et la laideur
S'imprégner des esthétiques de la laideur (corps, image, paysage) dans la culture savante et populaire pour élargir sa pratique au niveau de l'iconographie et du matériau. S'intéresser aux images critiques et contre-narcissiques de l'artiste, présentes notamment dans la performance. Le travail s'effectue autour de thèmes clés dans la circulation entre le dessin, au sens large, et d'autres formes, dont la vidéo ou l'action. Partant de l'idée d'Adorno que la laideur est résistance aux normes esthétiques et peut-être même lieu de la beauté, on cherchera une esthétique négative dans un ensemble de dérives et transpositions plastiques (dessin, BD, collage, photo, infographie, installation, performance, vidéo...). L'approche pratique, où le dessin sera un but en soi mais jouera aussi un rôle dans la préparation des projets, sera articulée à une réflexion documentée sur la laideur.

Back to ToC

Art performance : pratiques et actualités
Ce cours est envisagé comme un espace d'expérimentations performatives pluridisciplinaires. Les étudiants sont amenés à prendre conscience de leur présence, à considérer leur propre corps comme médium. Il est basé sur la pratique, l'expérimentation performative en solo et en groupe, le dessin expérimental, l'écriture, la vidéo, la présence sonore. Ces différentes expériences donneront lieux à des séances d'échanges, de débats critiques, il s'agit d'aider les étudiants à se positionner, à s'engager et de les accompagner à développer leur univers personnel, à trouver leur propre langage performatif. Les étudiants pourront découvrir et étudier les multiples facettes de l'art performance : manœuvres, micros actions, poésie sonore, sculpture performative, art d'attitude… convoquant à la fois des artistes historiques mais aussi l'actualité des pratiques performatives à travers le monde.

Fabrication de dispositifs sonores
En s'appropriant et détournant des technologies électroniques simples, il s'agit dans cet atelier de questionner la nature même du son, de l'observer et de la manipuler. L'atelier sera pensé comme un espace de fabrication empirique, axé sur une lutherie électronique rudimentaire, un territoire à construire ensemble pour tenter des expériences et en tirer parti. Les dispositifs sonores fabriqués donneront alors lieu à des séances de jeu et d'expérimentation en temps réel, où la part belle sera faite à l'erreur, au hasard et à l'accident. En complément, nous aborderons, dans des moments d'échange, des travaux d'artistes contemporains autour des thèmes abordés. Ce cours ne nécessite aucun prérequis.

Lumière ! Découverte et expérimentation
Ce cours aborde la lumière sous un prisme artistique, scientifique et technique. En découvrant les travaux de pionniers et d'artistes, les étudiants seront amenés à expérimenter différents phénomènes et procédés tels que la diffraction, la réflexion, la fluorescence ou l'électroluminescence. Ainsi, ils se familiariseront avec des matériaux naturels et artificiels qu'ils se réapproprieront afin de révéler leur propre univers artistique.

Livre d'enfant illustré, retrouver son cœur d'enfant
Si le « dessin d'enfant » fut une source d'inspiration pour faire évoluer la conception picturale du début du XXe siècle, ce langage est en soi un art graphique à part entière, notamment à travers les livres d'enfants illustrés. Dans cet atelier, nous étudierons l'histoire du livre d'enfant illustré lié à la psychologie moderne et à la création artistique. Chacun replongera dans sa propre enfance, en réalisant des livres pour enfants, avec pour objectif la découverte d'un métier, de l'auteur à l'illustrateur en passant par l'éditeur.

Arts plastiques - Cours pratiques - Paris 8 Saint-Denis - Troisième année

Mise en projet
Ce cours est d'abord en anglais. Il est là pour favoriser l'apprentissage d'un vocabulaire technique et théorique autour d'une démarche personnelle. Cette démarche naissante, doit être contextualisé et définis par une posture, une écriture et des références. Cet atelier permettra de révéler une invention de soi par la pratique mais aussi par la présentation et l'échange dans le groupe sur les exercices proposés.

Back to ToC

Vestiaire artistique
Le vêtement, objet central de cet atelier, sera déconstruit et travaillé à partir de différentes notions qui interrogent les relations au(x) corps : peau ou carapace, idéal ou grotesque, singulier, anonyme ou sur-exposé. Les pratiques mises en œuvre, bidimensionnelles et tridimensionnelles, graphiques, à partir de matériaux souples (papiers et textiles), par collage ou assemblage (épinglage, agrafage, couture, etc.) s'articuleront à des recherches, références et questionnements sur la quête identitaire, les habitus, l'histoire et l'actualité. En fin de semestre, chaque étudiant élaborera un projet permettant, à partir du vêtement, des mises en relation avec sa pratique personnelle.

Territoire et cinéma : cartes et modes de spatialisation
Nous interrogerons divers modes de spatialisation dans le contexte contemporain : des cartographies en ligne et applications de géolocalisation aux nouvelles cartographies qui font s'interpénétrer et brouillent les notions d'espace privé et d'espace public, d'intérieur (corps / cerveau) et d'extérieur (hors ligne / en ligne). Nous nous demanderons à quoi servent ces cartes, dans quelles sortes d'espaces, nous inscrivent-elles et pourquoi ces «cartes », ces modèles plans d'une réalité autre obsèdent nos appareils et s'imiscent dans nos vies. Nous explorerons différents outils de représentation du territoire, afin de mieux les comprendre pour se les réapproprier, les détourner, les transformer pour la réalisation de films et d'installation. Un certain nombre de séances auront lieu en commun avec le séminaire de Pierre Cassou-Nogès en philosophie.

Sculpture : Empreintes et Formes A
Approche pratique de la sculpture, par le biais de l'empreinte et de la forme, consignant une certaine manière de travailler (le corps, les objets, la matière...) qui allie à l'art, d'autres techniques spécifiques. Un projet de recherche final permettra d'explorer, d'élaborer et de comprendre comment à partir des bases traditionnelles, la Forme plastique peut devenir un outil dans le jeu expérimental de l'artiste et définir ainsi un champ d'investigation personnel.

La peinture en jeu
Dans cet atelier pratique, la peinture sera considérée de manière élargie, en extension de ses constituants couleurs matières et structures. L'objectif de ce cours pour l'étudiant sera de repérer à partir de travaux d'atelier et de visites dans les galeries, de situer, d'analyser, de développer et d'orienter les enjeux picturaux de sa pratique personnelle.

Introduction à la programmation multimédia
Ce cours est une introduction à la programmation informatique appliquée à la création artistique, avec le logiciel libre Processing. D'autres systèmes (javascript, actionscript, arduino, etc.) pourront être évoqués. Aucune connaissance préalable de la programmation ou des mathématiques n'est nécessaire, en revanche une grande assiduité est requise. Le prolongement (facultatif) de ce cours au second semestre est le cours «Atelier de réalisation multimédia».

Typographie élémentaire A
La typographie – la mise en forme de contenus écrits par la composition de caractères d'imprimerie – est omniprésente dans notre environnement quotidien, mais rares sont ceux qui la perçoivent vraiment. Ce cours a pour but de former l'«œil typographique». À travers l'expérimentation pratique, les aspects esthétiques des caractères et de leur composition sont positionnés dans des contextes historiques, politiques, culturels et sociaux et comparés à d'autres expressions plastiques telles que l'art, l'architecture et la mode. Le premier semestre est dédié au patrimoine typographique dont nous disposons aujourd'hui et à la classifications des différents styles de caractères.

Back to ToC

Petite fabrique d'images potentielles
Cet atelier de pratique artistique permettra aux étudiants de mener une recherche et une production collective. Il s'agira de réfléchir et d'opérer ensemble à partir de la multitude d'images qui nous entourent. Nous expérimenterons des formes cinématographiques artisanales, poétiques et politiques dans la continuité des ciné-tracts de Mai 68. Nous entreprendrons la presse papier et la presse virtuelle, les photographies d'actualités, non pas comme l'annonce du désastre à venir, mais comme un matériau à questionner, remonter et réenchanter afin de rendre aux représentations de notre monde l'étendue de leurs potentiels. Ce qu'il pourrait être, ce qu'il devrait être, ce qu'il serait…

Atelier — Pratiques postcoloniales dans le champ de l'art contemporain
Ce cours est construit sous la forme d'atelier théorique et pratique avec Anna Seiderer. Sa dimension pratique se construira en lien avec vos pratiques personnelles et vos médiums de prédilection. Il s'agira de réfléchir aux rapports que celle-ci entretient avec l'altérité, la mobilité, la traduction et l'hybridité et ceci dans une perspective post ou décoloniale.

Dessin / hors champ
Aujourd'hui le dessin ne se limite plus au carnet de croquis ou à l'esquisse préparatoire. Il peut osciller entre le microscopique et le monumental (wall drawing), le projet conceptuel ou la prolifération tridimensionnelle. Ce cours propose par une pratique ouverte et soutenue d'expérimenter ces différents aspects, procédés, techniques, attitudes.

Back to ToC

Premier semestre – Années précédentes : Studios : arts plastiques, danse

Cette liste ne concerne que **les cours d'art offerts dans des ateliers privés**. Si cela vous intéresse, **prévenez-nous immédiatement** car ces cours se remplissent très vite :

- **Vous devez recevoir des crédits de votre université.** Certaines universités refusent les crédits pour certains types de studios, donc **vérifiez dès maintenant** ! **Nous pourrons vous inscrire SEULEMENT si nous avons la preuve écrite que votre université vous accordera des crédits.**
- **Le cours doit faire partie de vos cours principaux *(ce ne peut pas être un 5e cours que vous abandonnez ensuite)***
- Pas de frais supplémentaires pour l'inscription dans les studios, mais **les étudiants peuvent prendre un seul cours dans un atelier (*sauf* art/dance majors)**.
- **Le matériel et les fournitures ne sont pas couverts par CUPA**. Dans certains cours, les fournitures représentent une dépense importante. Pensez-y pour votre budget !

Sculpture, peinture et dessin

Atelier Terre et Feu

Trois endroits différents dans Paris :

- **Atelier Alésia**, 37 bis villa d'Alésia, 75014 Paris (métro Alésia)
- **Atelier Villiers**, 115 rue des Dames, 75017 Paris (métro Villiers)
- **Atelier République**, 8 Cité Dupetit-Thouars, 75003 Paris (métro République)

https://www.terre-et-feu.com/paris/

Atelier d'artistes

Trois endroits différents dans Paris :

- **Atelier Daumesnil,** 140 avenue Daumesnil 75012 Paris (métro Dugommier ou Daumesnil)
- **Atelier Villiers**, 106 rue des Dames, 75017 Paris (métro Villiers)
- **Atelier Dupleix,** 22 place Dupleix 75015 Paris (métro Dupleix)

https://www.atelierdartistes.fr/,

Céramique

Atelier Les Céramistes

Cours de modelage (modeling) ou tournage (potter's wheel) tous niveaux
73 rue d'Amsterdam 75008 Paris, métro Place de Clichy ou Liège
https://lesceramistes.com/

Back to ToC

Danse

CUPA recommande des crédits pour les cours de danse **classique (ballet), moderne et contemporaine (modern jazz, barre au sol…), et pour les autres danses (à condition que vous puissiez recevoir des crédits).** ***PAS D'INSCRIPTION dans les autres cours (pilates, yoga, zumba…)***

Centre de Danse du Marais

Danse tous niveaux. Idéal pour les débutants, mais il existe aussi des cours très avancés.
41 rue du Temple, 75004 Paris, métro Rambuteau ou Hôtel de Ville
Site : https://www.centrededansedumarais.fr/

Studio Harmonic

Tous niveaux, y compris très avancés. Professionnels et amateurs.
5, passage des Taillandiers, 75011, métro Bastille
Site : www.studioharmonic.fr

Micadanses

Tous niveaux : amateurs, professionnels.
16 rue Geoffroy l'Asnier, 75004 Paris, métro : Saint-Paul ou Pont-Marie
Site Internet : http://www.micadanses.com

Back to ToC