

PROGRAMME GRADUÉ ARTS

Présentation

Le programme gradué Arts propose un cycle complet d'études supérieures et de recherche du master au doctorat en théorie et pratique des arts. Adossé au laboratoire de recherche [Sciences Arts Création Recherche \(SACRe\)](#), le programme gradué comprend des masters plaçant l'étudiant au plus près de la recherche. Il offre des enseignements d'ouverture qui renforcent les compétences transdisciplinaires et enrichissent les parcours des étudiants.

8

Enseignants-chercheurs

600

Etudiants en Master

1

Laboratoire

62

Doctorants

Les établissements engagés dans le programme gradué Arts :

*Etablissement porteur
du programme
gradué*

École
nationale
supérieure
des arts
décoratifs

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Thématiques / Axes de recherche

Arts

Cinéma

Composition
musicale

Design

Histoire et théorie
des arts

Théâtre

Muséologie

Un cursus master-doctorat en 5 ans

Le projet scientifique de chaque étudiant est élaboré dès son entrée en master avec les enseignants et chercheurs du programme gradué. L'étudiant bénéficie d'un encadrement et d'une immersion dans la recherche tout au long de son cursus.

Le master « Humanités » de l'Université PSL offre une formation à la recherche de haut niveau dans le domaine des Humanités. Cette formation propose des enseignements à la pointe de la recherche en lettres et humanités qui privilégient le dialogue entre les disciplines et l'ouverture internationale.

Le double cursus « Jouer et mettre en scène » du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique – PSL a été créé afin de proposer à un nombre restreint d'élèves comédiennes et comédiens de 1er cycle du Conservatoire d'élargir leurs connaissances aux questions de mise en scène et d'écriture.

Poursuivre en doctorat

La recherche doctorale s'effectue au sein d'un laboratoire de PSL. La formation est assurée dans le cadre d'une école doctorale.

❖ **École doctorale du programme gradué :**

- [ED 540: Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales](#)

❖ **Laboratoire du programme gradué :**

SACRe, le Laboratoire
PSL (EA 7410)

Modalités d'inscription

Le **Programme Gradué Arts** représente l'offre de formation et de recherche identifiée dans le domaine des arts au sein de l'Université PSL, du master au doctorat. Il s'adresse aux diplômés des écoles d'art désireux de s'insérer dans un contexte de recherche-crédation et de coopération entre arts et sciences ; aux étudiants théoriciens soucieux de maintenir le contact avec la pratique artistique ou avec les métiers du patrimoine.

Sa spécificité réside dans l'articulation de **7 domaines de création et de recherche : design, théâtre, cinéma, arts visuels, composition musicale, histoire et théorie des arts, muséologie et patrimoine**. Ils sont envisagés à la fois en tant que pratiques et en tant qu'objets d'étude pour des disciplines afférentes.

L'objectif du programme gradué Arts est de **renforcer et faciliter la circulation étudiante** entre les formations existantes et accompagner la dimension recherche des diplômés d'établissement.

Tous les cours, séminaires et ateliers présentés dans cette brochure **sont ouverts sur inscription aux étudiant.e.s du PG Arts - PSL**, sous réserve du nombre de places et de conditions particulières.

Les demandes d'inscription se font auprès de Eline Grignard, coordinatrice du programme gradué Arts : gp-arts@psl.eu

Ecole Normale Supérieure - PSL

Cours – « La recherche-création, histoire des articulations entre arts et sciences (XIXe-XXIe siècles) » Antoine de Baecque

La rencontre entre recherche et création prend aujourd'hui de multiples formes. Pour les artistes comme pour les chercheurs, il paraît essentiel de développer cette capacité à faire confiance aux outils de la création. Il est important, en outre, de placer la recherche-création au centre de questionnements politiques d'actualité, d'articuler ce mode de recherche avec les grandes remises en perspective contemporaines. La convergence entre les pratiques de recherche et artistique apporte d'autres manières de comprendre le monde et de le rendre sensible. On pratiquera dans ce cours une archéologie des rapports entre arts et sciences depuis le XIXe siècle. On analysera pour cela les principaux textes, de Zola à Painlevé, d'Aragon à Lévi-Strauss, de Deleuze à Agamben, de Latour à Descola, de Rancière à Derrida, qui s'interrogent sur l'acte de création et sa possible « mise en commun » avec l'acte de recherche. Enfin, on étudiera, à partir d'exemples d'œuvres de création et de recherche, transdisciplinaires, voire « indisciplinaires », comment le paradigme de la recherche a pu s'ancrer dans l'art contemporain, qu'il regarde vers les écrans, les scènes, les images ou les écoutes.

Fréquence : Semestre 1 & 2 | Jeudi 10h30 – 12h30, à partir du 22/09 | Salle Cavallès (Bâtiment Ulm)

Validation : dossier écrit

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Séminaire – « Laboratoire d'histoire permanente du Centre Pompidou »

Antoine de Baecque

Nous proposons, à l'occasion d'un projet d'ampleur sur l'histoire du Centre Pompidou à l'approche de ses 50 ans, une plongée dans les documents d'histoire des différents arts qu'il recèle (architecture, arts plastiques, design, musique, cinéma, spectacle vivant) permettant une compréhension de la place qu'occupe le Centre Pompidou dans l'histoire culturelle, l'histoire des arts et l'histoire de la parole de débats publics.

Il est possible de pratiquer une histoire des formes, essentiellement pluridisciplinaires, et de l'institution culturelle durant cinquante années. Ce « Laboratoire d'histoire permanente » du Centre Pompidou proposera un travail sur archives en atelier, thématisé à chaque séance, mais aussi l'enregistrement de témoignages, l'animation de deux murs audio-visuels graphiques dans le Centre, et l'organisation de soirées publiques autour de l'histoire du Centre. Ce laboratoire prend place tous les mercredi en matinée dans un lieu convivial mis à la disposition des chercheur-se-s et étudiant-e-s, la Salle Triangle, donnant sur la piazza Beaubourg. Une première réunion étudiant-e-s/jeunes chercheur-se-s aura lieu le 5 octobre à 15h au Centre Pompidou

Fréquence : Semestre 1 & 2 | mercredi 10h-13h, en salle Triangle au Centre Pompidou, à partir du 05/10 (15h)

Validation : présence et exposé oral

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Séminaire – « Deleuze et ses films » Antoine de Baecque et Clélia Zernik

Le cinéma pense et l'on peut penser grâce aux films. En nous appuyant sur les films eux-mêmes, nous tenterons de voir en quoi, pour Gilles Deleuze, les films deviennent les leviers d'une conceptualisation active. L'ambition de ses deux ouvrages sur le cinéma, *L'Image-mouvement* (1983) et *L'Image-temps* (1985), n'est pas de proposer une histoire du cinéma mais de tenter une classification des images et des signes tels qu'ils apparaissent au cinéma. En suivant les textes des deux ouvrages, nous chercherons à voir en quoi ils permettent une approche à la fois technique et signifiante des films. Du western au cinéma d'Ozu, en passant par le néoréalisme italien d'un Rossellini ou d'un De Sica, la Nouvelle Vague, Resnais, Bergman, Godard, le séminaire suivra le parcours cinématographique proposé par Deleuze afin d'étudier, par allers-retours entre analyse philosophique et étude précises des images, certains films-emblèmes de cet échafaudage commun.

Fréquence : Semestre 1 & 2 – Un mardi par mois 14h-16h30 (à partir du 15/11) | Amphithéâtre Du Mûrier - Les Beaux-Arts de Paris

Validation : dossier écrit

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Atelier de rencontres – « Cinéastes du présent » Anouk Baldassari-Phéline

Comment devient-on cinéaste ? Faire un film, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la part qui revient en propre au réalisateur/à la réalisatrice dans cet art collectif ? C'est en interrogeant de jeunes cinéastes invité-e-s sur leur méthode de création que nous tenterons d'apporter des réponses, toujours singulières, à ces questions. Le dialogue avec les étudiant-e-s se nouera autour de la projection d'extraits de films et de la présentation de documents d'archives inédits (brouillons, scénarios, photographies de repérage, plans de travail, rushes, fichiers de montage, etc.).

Six séances de 2h, vendredi : 30/09 (18h-19h30) – 20/01 (19h30-21h30) – 24/02 (19h30-21h30) – 31/03 (18h-20h) – 14/04 (19h30-21h30) – 12/05 (19h30-21h30) – 23/06 (18h-20h)

Fréquence : Semestre 1 & 2 | Bâtiment Ulm, salle Dussane à partir du 30/09

Validation : présence et travail écrit d'analyse filmique

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Atelier – « Initiation à la critique.

Comprendre l'essence de la critique/Devenir critique de film »

Jun Fujita Hirose, professeur invité à l'ENS-PSL

La critique de cinéma ne se définit pas par son objet mais par sa méthode. Elle ne consiste pas forcément à traiter de films mais à traiter d'objets textuels, qu'ils soient des films ou non, en termes cinématographiques (composition de plan, montage, rapport audio-visuel, etc.). Dans ce séminaire, les étudiant-e-s seront invité-e-s à apprendre l'essence de la critique de cinéma en s'exerçant à la pratiquer sous ma direction tout en discutant avec les autres étudiant-e-s. Chaque séance s'organisera autour d'un film, sur lequel tou-te-s les étudiant-e-s devront préparer un court exposé (10 minutes) et le présenter. Notre premier film sera Bonjour (1959) de Yasujiro Ozu, suivi d'une demi-douzaine d'autres.

Fréquence : Semestre 1 – Mardi 9h30 – 12h30 | Bâtiment Ulm, salle Weil

Validation : attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 12

- 20/09 10h30-12h00
- 04/10 09h30-12h30
- 18/10 09h30-12h30
- 01/11 09h30-12h30
- 15/11 09h30-12h30
- 29/11 09h30-12h30
- 13/12 09h30-12h30

Ecole Normale Supérieure - PSL

Cours – « Douglas Sirk, de Shakespeare à Fassbinder » Jean-Loup Bourget et Françoise Zamour

Né Detlef Sierck à Hambourg, devenu, à Brême, puis à Leipzig, metteur en scène et dramaturge au sein des théâtres importants de la République de Weimar, tardivement venu au cinéma, au milieu des années trente, le futur Douglas Sirk fut d'abord l'un des réalisateurs principaux de l'Allemagne d'avant-guerre. A partir de 1937, loin de l'Allemagne nazie, il tourne à Amsterdam puis à Paris, avant de rejoindre tardivement Hollywood où il s'illustre dans tous les genres avant de connaître la gloire avec les mélodrames flamboyants de la fin de sa carrière. De Zarah Leander à Rock Hudson, du western au film d'aventure, de Todd Haynes à Fassbinder, ce cours explorera l'ensemble de l'œuvre de ce réalisateur atypique, qui n'a cessé de se réinventer, des origines théâtrales de son cinéma à sa prolifique postérité.

Fréquence : Semestre 1 – Lundi 15h-17h (à partir du 19/09/22) | Bâtiment Ulm, salle Weil

Validation : Exposé oral

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Cours – « Théâtre/Cinéma : Coups de foudre »

Françoise Zamour et Anne-Françoise Benhamou

C'est un moment, une musique, une atmosphère, un dialogue. Cette modalité de la rencontre amoureuse, que Jean Rousset résuma par la formule « leurs yeux se rencontrèrent » occupe autant les scènes de théâtre que les écrans de cinéma. Réciproque ou pas, suivi ou non de relations, riche de promesses ou de déceptions, porteur de tragédie ou de bonheur, le coup de foudre, qu'il soit une affaire de langage, de gestes, ou de découpage cinématographiques, exprimé au féminin ou au masculin, attendu ou réprimé, est aussi un ressort narratif privilégié qui traverse les siècles. Ce cours explorera les modalités du coup de foudre et de ses représentations en s'appuyant sur des extraits de films et de captations de spectacles.

Fréquence : Semestre 2 – Jeudi 16h-18h | Bâtiment Ulm, salle Weil

Validation : Participation à une journée d'étude

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Séminaire – « Autochtonie, hybridité, anthropophagie (III) »

(en partenariat avec le Palais de Tokyo)

Morgan Labar

La montée en visibilité des pratiques autochtones (*indigenes* en anglais) dans les circuits de l'art contemporain international est un phénomène majeur de l'histoire de l'art en train de s'écrire. Principalement revendiquée dans les Amériques et en Océanie, l'autochtonie est aujourd'hui de toutes les biennales, au risque, parfois, de devenir une simple étiquette. Les termes « hybridité » et « anthropophagie » (en référence au Manifeste Anthropophage d'Oswald de Andrade publié en 1928) ont ainsi été accolés à « autochtonie » afin d'éviter les assignations identitaires et d'interroger l'invention de pratiques et d'identités labiles, déjouant les catégories héritées du colonialisme et permettant de repenser les rapports à la nature, au territoire, aux autres humains et aux autres qu'humains. En laissant la parole à des chercheur·euses et à des artistes, ce séminaire entend ainsi déplacer la focale des questions institutionnelles vers celles des processus créatifs, des identités assignées vers les pratiques par lesquelles l'individu s'auto-désigne et invente ses relations au monde. L'anthropophagie culturelle questionne également l'articulation des questions d'identification à celles de visibilité, d'appropriation, de prédation, d'exploitation et d'extraction : nombre d'artistes autochtones travaillent aujourd'hui à « être vu·es et non mangé·es ». Des séances de lecture et de discussion de textes alterneront avec des invitations de chercheur·euses et d'artistes. Le séminaire sera mené en collaboration avec Daria de Beauvais, Senior Curator au Palais de Tokyo.

Fréquence : Semestre 1 – un mercredi sur deux – 17h-19h30 (ENS et Palais de Tokyo) / Semestre 2 : journée d'étude

Validation : Assiduité, participation, présentation orale

Niveau : doctorants, étudiant·e·s avancé·e·s et étudiant·e·s débutants curieux

Nombre de places : Ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Cours – « Écritures dramatiques contemporaines francophones : dramaturgies québécoises »

Marion Chénétier-Alev

Poursuivant l'exploration des écritures dramatiques contemporaines francophones, le séminaire proposera cette année une entrée dans les dramaturgies québécoises, qui offrent un éventail d'œuvres aussi riche que méconnu, se démarquant nettement de la production française actuelle.

Il alternera analyses des textes, rencontres avec des auteurs et éditeurs, et s'articulera avec l'atelier d'écriture animé par Évelyne de la Chenelière au second semestre. Seront abordées quelques-unes des problématiques qui traversent le théâtre québécois aujourd'hui, entre l'apparition tardive et conflictuelle d'un théâtre proprement québécois dans un contexte d'assujettissement culturel double, son positionnement toujours en question vis-à-vis de la langue française qui l'a conduit à l'invention d'une poétique singulière, et la contradiction historique et identitaire qui ne cesse de le traverser, alimentée par la difficulté d'élucider son rapport aux Premières Nations. Malgré l'extrême vitalité qui le caractérise, le théâtre québécois reste un « théâtre minoré » ignoré du public français.

Fréquence : Semestre 1 – Lundi 9h30 - 12H30 | Bâtiment Ulm, salle Weil (à partir du 19/09/22)

Validation : Assiduité et analyse d'un texte ou proposition dramaturgique.

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 4

Ecole Normale Supérieure - PSL

« Atelier de création sonore »

David Christoffel

Après avoir partagé quelques écoutes, l'atelier de création radiophonique viendra vite à la pratique par l'apprentissage des bases du montage sur REAPER et de la manipulation de fichiers MIDI.

Plusieurs exercices seront proposés : produire des miniatures à partir de micro-poèmes enregistrés à plusieurs voix, puis une adaptation radiophonique long format d'un texte musicologique hors norme.

Fréquence : Semestre 2 | Bâtiment Ulm, salle Weil - de 13h à 16h - les 26 janvier, 23 février, 16 et 23 mars et 11 et 18 mai.

Validation : validation sur réalisation

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Ecole Normale Supérieure - PSL

« Atelier de création documentaire : qu'est-ce qu'un lieu ? »

Dominique Marchais

La ville de Paris, l'Etat et le Caue ont engagé la création d'un atlas des paysages de Paris. Il s'agira du premier atlas de paysages d'un territoire entièrement bâti. Un appel à candidature est en cours et l'équipe de paysagistes/urbanistes en charge de le réaliser sera désignée cet automne. Nous nous inscrivons dans la temporalité de cette commande publique pour réfléchir avec notre propre catégorie à ce qu'est un paysage urbain, à la notion d'échelle, de limite, de centre et de périphérie, d'identité, de territoire-palimpseste, de territoire hypertexte et, in fine, de lieu.

La question « Qu'est-ce qu'un lieu ? » associée à Paris appelle immédiatement la figure de Georges Pérec. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, Espèces d'espaces et l'ouvrage récemment paru, Lieux, feront partis du corpus de références de cet atelier. La phrase urbaine de Jean-Christophe Bailly, Austerlitz de GW Sebald, les photographies d'Atget et de Marville, Sos Météores de EP Jacobs pourraient les rejoindre dans ce corpus. Le texte de Walter Benjamin, Paris capitale du 19ème siècle, aussi. Il s'agit donc d'un atelier documentaire où l'on va lire, où l'on va aller en bibliothèque, chercher des archives et collecter aussi des paroles savantes. Un atelier qui défend une approche du cinéma documentaire proche de l'essai, assez loin des canons du cinéma dit « du réel ». Un cinéma qui se cherche, entre arts et recherche, et qui valorise hybridation et appropriation. Les étudiants élaboreront de manière collaborative les enjeux de l'atelier et se répartiront les travaux à produire. Douze étudiants travailleront par groupe de trois et proposeront donc à l'issue de l'atelier quatre propositions artistiques, films a priori, mais pourquoi pas création audiovisuelle sur un support multimédia, ou travail photographique ou cartographique, ou une hybridation de plusieurs mediums.

Dominique Marchais a réalisé « *Le Temps des grâces* », « *La Ligne de partage des eaux* », « *Nul homme n'est une île* ».

Fréquence : Semestre 2 – 2 séances de 3h + un week-end in situ (région parisienne)

Validation : participation et travail de création audiovisuelle (5 min)

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 12

Ecole Normale Supérieure - PSL

Cours – « Lecture et dramaturgie du texte de théâtre :

“personnages enceintes” : Shakespeare, Ibsen, Lorca, Brecht, dramaturges de la grossesse ? »

Anne-Françoise Benhamou

Un nombre limité de pièces de théâtre du répertoire met en scène des personnages de femmes enceintes. Que vient faire une grossesse dans leur dramaturgie ? Que racontent les auteurs – presque toujours des hommes jusqu'au vingtième siècle – sur le corps de la femme, la naissance, la maternité, la paternité, la filiation, la sexualité, lorsqu'ils imaginent une héroïne enceinte ? Le corpus comportera le Conte d'Hiver de Shakespeare, pièce où la question de la paternité occupe une place décisive, Hedda Gabler d'Ibsen (où l'on ne sait pas si la protagoniste attend ou non un enfant), la Bonne Âme du Se-tchouan de Brecht (où une femme enceinte trop généreuse se travestit en un homme ventru implacable), Yerma de Lorca (pièce étrange sur la stérilité), et Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams qui oppose terme à terme deux sœurs dont l'une accouche au cours de la pièce. Nous essaierons de défricher ensemble ce sujet peu exploré... et de trouver des pièces de théâtre écrites par des femmes sur ce sujet.

Fréquence : Semestre 1 – Mardi 16h-18h30 | Bâtiment Ulm, salle Weil, à partir du 20/09/22

Validation : assiduité, participation, et exposé ou mini-dossier.

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Séminaire – « Arts et écologie » (en collaboration avec le CERES)

Anne-Françoise Benhamou, avec la participation de Emmanuelle Colboc (architecte), Nadeije Laneyrie-Dagen, Isabelle Moindrot (Paris 8), Françoise Zamour.

Plutôt que de s'intéresser à des œuvres dont l'écologie serait le propos déclaré ou militant, le séminaire Arts et Écologie se propose de se pencher sur des productions artistiques de la saison 22-23 (spectacles, films, exposition, architecture, littérature ..) traversées par des thèmes écologiques, environnementaux, climatiques de façons très variées, souterraines ou explicites. Il s'agira en d'autres termes d'explorer ce que la crise climatique et écologique fait aux arts. Au rythme d'une œuvre par séance, on mènera une investigation dans cet imaginaire très contemporain, mais parfois en forte relation avec des œuvres anciennes. Mesure ce qui se déplace entre passé et présent dans le champ de l'art, relativement à cette crise, fera partie de notre travail.

Fréquence : Semestres 1 et 2 – un lundi par mois 17h-19h | Bâtiment Ulm, salle Weil

Validation : assiduité, participation, et exposé ou mini-dossier.

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Ecole Normale Supérieure - PSL

Séminaire – « Musique et poésie : le Lied »

Fériel Kaddour

Le poète chantant au cœur de la Nature : telle semble être la posture convenue du Lied romantique (et post-romantique) allemand. C'est cette posture qu'il s'agira d'interroger, en travaillant sur quelques œuvres centrales de ce répertoire : Le Voyage d'hiver et La Belle Meunière (Müller/Schubert), les Wandrers Nachtlieder (Goethe/Schubert) le Liederkreis opus 39 (Eichendorff/Schumann), le Chant de la terre (Mahler), etc. La spécificité du séminaire tient à ses approches pluridisciplinaires et sa démarche repose sur des analyses croisées des poèmes et des partitions. Mais il n'est pas pour autant impératif de savoir lire une partition pour s'y inscrire. Les travaux de recherche seront répartis par groupes pluridisciplinaires : toutes les compétences y sont les bienvenues ! Ce séminaire, étalé sur l'année entière, s'organisera comme suit :

- 4 séances de 3h au Semestre 1, le jeudi, de 14h à 16h30 (salle musique 46)
- Travail de recherche par groupe durant le S2
- Stage (deux journées complètes) à la Fondation Royaumont au mois de mai
- Présentation des travaux sous la forme d'une journée d'études le 1er juin 2023

Fréquence : Semestre 1 & 2 – Jeudi 14h-16h30 (à partir du 13/11)

Validation : expérience collective de recherche.

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Normale Supérieure - PSL

Séminaire – « Œuvres à surprises : tableaux cachés, tableaux à cachettes »

Nadeije Laneyrie-Dagen

Dans les collections privées de l'époque moderne, toute image n'était pas exposée en permanence. Des caches, en forme eux-mêmes de peinture, pouvaient dissimuler une image qu'on ne montrait qu'à quelques-uns (plus souvent qu'à quelques-unes). En procédant au rebours de la chronologie, nous remonterons le temps de Courbet (L'Origine du monde) à Giorgione ; et l'on mêlera l'art vernaculaire (les « Fanny » des joueurs de boules) au « grand art – y compris la Joconde.

Fréquence : Semestre 1 – Mardi 10h30-11h30 | Bâtiment Ulm, salle des Actes, à partir du 20/09/22

Validation : Dossier écrit

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Ecole Normale Supérieure - PSL

Atelier conception d'exposition

Katia Sowels et Jennifer Douzenel

L'atelier invite les élèves à organiser collectivement une exposition sous la supervision de Jennifer Douzenel (artiste) et de Katia Sowels (Histoire de l'art). Il doit leur permettre un apprentissage pratique des étapes et des métiers de la conception d'une exposition, depuis le choix du sujet et jusqu'au vernissage : recherche, commissariat, financement, scénographie, catalogue, communication, médiation, etc. Il doit aussi être l'occasion pour eux de rencontrer des artistes et des professionnels du marché de l'art ou des institutions culturelles.

Fréquence : Semestre 1 & 2 – Mardi 18h – 23h | Bâtiment Ulm, salle Histoire.

S1 : 4 octobre ; 8 novembre ; 29 novembre ; 13 décembre 2022 (salle Cavallès)

S2 : 7 février ; 28 février ; 28 mars ; 18 avril 2023

Validation : Dossier écrit

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Séminaire – « Initiation au son (acoustique & techniques de prise de son) »

Pierre-Antoine Signoret

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Ce cours propose une approche transversale objective et perceptive des phénomènes sonores et du fonctionnement d'une chaîne de production, de réalisation et de diffusion audio dans les contextes du « son musique » et du « son à l'image » actuels. Il s'intéresse par ailleurs à l'histoire des techniques de spatialisation.

Fréquence : cours hebdomadaire, du jeudi 29 septembre au jeudi 20 avril, de 17h à 20h (Amphithéâtre Messiaen)

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Cours – « Histoire de la musique supérieure »

L'analyse historique de la musique (1800-1950) - Rémy Campos

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

L'analyse musicale est devenue une discipline musicologique dans la deuxième moitié du XXe siècle. La vitalité de cette branche du savoir sur la musique pendant un demi-siècle a laissé dans l'ombre une longue période de gestation allant de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1950. Longtemps, ce moment n'a été envisagé qu'avec condescendance tant les anciens discours produits sur la musique ne ressemblaient pas à l'appareil scientifique sophistiqué du schenkerianisme, de la set theory ou de la sémiologie de la musique, pour ne prendre que quelques courants emblématiques de l'après-guerre.

Nous réouvrons le dossier de la préhistoire de l'analyse musicale en refusant d'y voir le temps de l'enfance de l'art pour mieux considérer cette époque selon ses logiques propres. Pour cela, nous nous pencherons sans a priori sur les multiples outils de description théoriques, littéraires et pratiques imaginés en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne dès la fin du XVIIIe siècle.

À partir de manuels vocaux ou instrumentaux et de traités de musique, de comptes rendus de presse, de mémoires d'amateurs, de guides d'écoute, de livrets de mise en scène d'opéra ou encore d'écrits réflexifs de compositeurs, nous réactiverons des outils analytiques anciens en les mettant en œuvre dans le cadre d'ateliers pratiques (par exemple : en rédigeant un passage de traité de composition tel qu'on l'aurait fait dans les années 1830 ou bien en écrivant l'analyse d'une scène d'un drame de Wagner avec les outils de la musicographie des années 1890) afin d'éprouver aussi bien leurs limites que leurs potentiel explicatif.

Fréquence : cours hebdomadaire, du jeudi 6 octobre au jeudi 20 avril - 14h à 17h (Amphithéâtre Emmanuel)

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Cours – « Organologie - factures instrumentales et esthétique »

Thierry Maniguet

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Le cours d'organologie propose une approche technique et historique des instruments, et initie les étudiant·es à l'analyse de l'iconographie musicale en tant que source complémentaire de l'histoire musicale. Il aborde également l'étude des traités théoriques, l'histoire des collections d'instruments ou encore les conditions d'exercice du métier de facteur.

Fréquence : S1 & S2, cours hebdomadaire, les jeudis de 9h à 11h (Amphithéâtre Emmanuel)

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master au doctorat

Nombre de places : 3

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Séminaire – « Approches critiques de l'interprétation »

Intervenants invités

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Ce séminaire se propose, en plusieurs séances, d'interroger l'interprétation musicale au prisme de diverses problématiques : historiques, organologiques, herméneutiques, et sociétales. Les interventions pour l'année 2022-2023 porteront sur l'histoire de l'interprétation, l'apport des études de genre dans le domaine de l'interprétation, sur la notion d'interprète-créateur ou encore sur l'expérience de rupture culturelle chez l'interprète.

Fréquence : entre 6 et 8 séances sur l'année, de trois heures environ (Salon Vinteuil)

Validation : sur assiduité, au minimum 3 séances

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Cours – « Histoire et Esthétique en musiques actuelles »

Klaus Blasquiz

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Sous la forme d'ateliers d'écoute et de conférences données par des acteurs de l'industrie musicale, ce cours revisite le patrimoine des musiques électro-amplifiées ou actuelles, à la lumière du contexte qui les a rendues incontournables, et se propose d'illustrer les contraintes propres à la production musicale dans le champ des musiques actuelles.

Fréquence : cours hebdomadaire de 3h, de septembre à avril (Médiathèque Hector-Berlioz)

Validation : sur assiduité

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Cours – « Méthodologies et théories de la musicologie »

Sylvie Pebrier

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

À la manière d'un cabinet de lecture, cet enseignement propose une traversée de l'histoire des idées aux fins de mettre en perspective historique et critique les héritages discursifs de la musicologie. Le cours présente quelques-uns des courants musicologiques (new musicology, gender studies en regard notamment de l'autonomie esthétique et du formalisme), les études sur l'interprétation (enregistrements historiques, mouvement de la musique ancienne, performance studies...), les études de la réception (esthétique de la réception, histoire de l'écoute, position du spectateur) et d'autres approches théoriques du fait musical (études culturelles, sociologie, anthropologie...) et leurs enjeux en termes de recherche, de transmission et de médiation.

Corpus de textes étudiés en cours parmi les auteurs suivants : auteurs français (Bernard Sève, Peter Szendy, Claude Lévi-Strauss, Antoine Hennion, Michel Poizat...) ou de la sphère anglo-saxonne (Joseph Kerman, Carl Dahlhaus, William Weber, Susan McClary, Nicholas Cook, Nikolaus Harnoncourt...) ; certains auteurs du passé (Roland-Manuel, Ferruccio Busoni, Vincent d'Indy, Edouard Hanslick...) avec quelques ouvertures dans d'autres champs artistiques (Jacques Rancière, François Laplantine...). Ces textes sont le plus souvent analysés en regard d'œuvres musicales visées ou éclairées par ces auteurs.

Fréquence : S1 et/ou S2, cours hebdomadaire, les lundis de 14h à 16h (salle 418)

Validation : sur assiduité

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 3

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Cours – Histoire de la musique du Moyen Âge et de la Renaissance

« Danses et musiques instrumentales au Moyen Âge et la Renaissance »

Isabelle Ragnard

**CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
DE MUSIQUE ET
DE DANSE DE PARIS**

Ce cours vise l'acquisition de connaissances historiques (contexte culturel, carrière des musiciens, institutions, etc.) et techniques (analyse d'œuvres, langage musical, sources manuscrites, initiation à la notation musicale, comparaison des interprétations discographiques, etc.) propres au répertoire musical du Moyen Âge et de la Renaissance. Le cours est illustré par une riche iconographie et de l'audition de nombreux exemples musicaux. Durant l'année, le cours sera également ponctué d'interventions de spécialistes (musiciens et luthiers), d'un atelier de danses de la Renaissance et de la visite d'un instrumentarium médiéval.

Fréquence : S1 et/ou S2, cours hebdomadaire, les lundis de 16h à 18h (Amphithéâtre Emmanuel)

Validation : sur assiduité

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 4

La Fémis

« Les Rencontres de la Fémis »

Chaque année, 4 journées d'études et de conférences, présentées sous forme de « rencontres », abordent des questions liées à la vie artistique, économique ou technique du cinéma. Des cinéastes, professionnels, chercheurs, artistes sont conviés autour de thématiques diverses, qui s'adressent à l'ensemble des étudiants de La Fémis - PSL.

Fréquence : Semestre 1 : 20 et 21 octobre 2022 | Semestre 2 : 13 et 14 avril 2023

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 10

La Fémis

Cours – « Approche documentaire »

Ce cours consiste en une approche esthétique et une découverte des différentes formes du cinéma documentaire dans un esprit d'ouverture avec un accent particulier mis sur le documentaire de création. Il est dispensé par un.e critique ou un.e historien.ne du cinéma, un.e sélectionneur.se de festival ou, selon les années, l'intervenant.e cinéaste de l'exercice documentaire de l'année suivante. Durant 5 journées, il prend la forme de projections et de rencontres avec des cinéastes ou intervenants.

Fréquence : 12 au 16 juin 2023

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 10

La Fémis

Cours – « L'économie du cinéma »

Ce cours vise à apprendre les spécificités de l'économie du cinéma en France. Sont abordés : l'histoire des grandes entreprises de cinéma, l'économie de la production, de la distribution et de l'exploitation, par le biais de conférences ou de communications par des universitaires, historien.e.s, responsables du CNC, producteurs.trices, distributeurs.trices et exploitant.e.s.

Fréquence : 21 au 25 novembre 2022

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 2 à 5

La Fémis

Séminaire – « Ecrits de cinéastes en question : Approche comparée des écrits théoriques et des œuvres d'un artiste »

L'enjeu de ce séminaire mensuel est d'explorer, dans une approche comparative, les travaux artistiques et les écrits théoriques de cinéastes et d'artistes visuels. Chaque séance sera préparée par un ou plusieurs doctorants, et s'articulera autour d'une figure, dont l'œuvre et les écrits ont pu marquer l'histoire ou l'actualité du cinéma. Prenant acte de la pluralité des rapports entre la réflexion sur un art et sa mise en pratique – articulation complémentaire, mais aussi décalages et déplacements nécessaires – cette approche aura pour enjeu d'envisager en détail différents pans qui caractérisent la recherche-crédation, telle qu'elle est déjà mise en œuvre par des cinéastes ou artistes reconnus, ou des figures plus contemporaines dont les écrits sont moins souvent discutés. Cela sera l'occasion de se pencher sur différents types d'écritures et de textes : textes théoriques, essais, articles, notes ou journaux - permettant d'éclairer, notamment pour les doctorants SACRe, l'éventail des possibles en termes d'écriture en parallèle de la pratique.

Fréquence : Semestre 1 et 2 | un jeudi/mois 10h-12h : 10/11/22 – 08/12/22 – 09/02/23 – 16/03/23 – 20/04/23 – 25/05/23 – 15/06/23 en salle Alice Guy

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : Ouvert à tou.te.s

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL

Atelier d'écriture

Barbara Métais-Chastanier

Ouvert à celles et ceux ayant déjà l'expérience de l'écriture sous toutes ses formes, ayant même un texte en cours d'élaboration, comme à celles et ceux qui n'en ont pas l'expérience mais veulent prendre le risque de la traverser, cet atelier d'écriture prend la forme d'une résidence de travail accompagnée par Barbara Métais-Chastanier, autrice et dramaturge. Les journées sont rythmées par des périodes d'écriture en solitaire, des temps d'échange individuels sur le texte en cours et des séances de lecture, d'échanges et d'écoute en groupe. La résidence se conclut par une soirée de lecture et de mise en voix. L'atelier aura lieu à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon – Centre national des écritures du spectacle.

Fréquence : Session d'une semaine du 20 au 25 février 2023

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 2

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL

Skills For Theatre Directing Katie Mitchell

Four classes which offer the students an overview of the processes of the professional theatre director, including tips on how to work with a creative team and performers :

- An overview of the skills necessary for theatre directing, the main function of the job and an introduction to the timeline of making a professional production.
- An introduction to a ten-step process for text analysis and guidelines for shaping a concept for a production.
- A step by step guide to the design process and an introduction to the use of sound, music and video in theatre.
- A guide to casting and an overview of the rehearsal process from the first day to the opening night.

NB : le cours est dispensé en anglais et aura lieu en visio-conférence

Fréquence : 28, 29, 30 novembre et 2 décembre 2022 (10h-13h)

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 5

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL

Séminaire – « Pensée du geste » (En partenariat avec l'EUR ArTeC et le CNSMDP)

Keti Irubetagoiena

Le séminaire « Pensée du geste » propose à un groupe d'étudiant·e·s-praticien·ne·s et d'étudiant·e·s théoricien·ne·s de réfléchir collectivement aux usages de la voix, en portant un regard sur les recherches scéniques et scientifiques actuellement menées sur celle-ci. Ce séminaire comprendra deux volets complémentaires : cinq rencontres avec des spécialistes de la voix, dans et en-dehors du spectacle vivant ; trois journées d'études et de pratiques portées, elles, par des artistes du spectacle vivant qui y proposeront des master-class.

Fréquence :

- 13 janvier, journée d'étude et de pratique (10h-17h)
- 17 janvier, rencontre (12h-15h)
- 14 février, rencontre (12h-15h)
- 17 mars, journée d'étude et de pratique sur la prosodie (10h-17h)
- 21 mars, rencontre (12h-15h)
- 18 avril, rencontre avec le musicien électro-acoustique Gérald Kurdian (12h-15h)
- 12 mai, journée d'étude et de pratique (10h-17h)
- 16 mai, rencontre (12h-15h)

Validation : Présence, participation active

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 10

Les Beaux-Arts de Paris

Cours – « Formes migrantes. Formules, emprunts, appropriations »

Christian Joshcke

Les formes artistiques ne naissent pas de rien. Elles se déplacent et se transforment au fil des siècles et au gré des contacts culturels. Ce postulat partagé par la plupart des historiens de l'art nous conduit à considérer les circulations comme un moteur de l'inspiration artistique. Cette année, nous porterons notre attention sur plusieurs types de migrations formelles : une « formule de pathos », est selon l'historien Aby Warburg une forme expressive qui se retrouve dans différents contextes culturels, quand bien même elle véhicule des significations contradictoires ; l'emprunt est la reprise consciente et fragmentaire d'une forme isolée ; l'appropriation consiste à déclarer propre ce qui vient d'ailleurs. Ces trois types de migrations nous aideront à analyser l'histoire des formes comme une dynamique transculturelle. Le cours sera nourri d'exemples pris dans différentes périodes et aires géographiques, du mystère de la feuille d'acanthé dans l'antiquité à la photographie en passant par le commerce des tissus au XVIIIe, le primitivisme des avant-gardes ou l'art à l'ère de la globalisation. Nous avancerons en confrontant des études de cas aux grands schèmes explicatifs de l'histoire de l'art et de l'anthropologie historique.

Fréquence : Semestre 1 & 2 : Jeudi 14h-16h (à partir du 06/10) | Amphi des Loges

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master 2 et doctorat

Nombre de places : 3/4

Les Beaux-Arts de Paris

Cours – « L'artiste (ir)responsable »

Pascal Rousseau

Le cours transversal du premier semestre portera sur l'histoire de l'engagement en art dans la période moderne et contemporaine (XIXe-XXIe siècle), analysée à travers la notion de « responsabilité de l'artiste ». Par responsabilité, il faut entendre l'aptitude de l'artiste à répondre de ses actes et des intentions formulées dans ses œuvres. Nous verrons combien les théories engagées de « l'art social » mises en place au cours du premier XIXe siècle vont laisser place aux théories autonomes de « l'art pour l'art » qui revendiquent une « irresponsabilité » de l'artiste, avant que « l'anartiste » Marcel Duchamp ne vienne reconsidérer, à nouveaux frais, cette posture. La première partie du cours (les six premières séances) portera sur l'histoire de l'engagement social et politique en art, du XIXe siècle à nos jours (les pratiques « artistiques »); la seconde partie portera sur la proposition radicale de Marcel Duchamp, formulée lors d'une fameuse conférence de 1957 à Houston sur le « processus créatif » et dans laquelle Duchamp déplace sur le spectateur la co-responsabilité de l'œuvre, en mobilisant des arguments qui curieusement, là où on ne l'attend pas, font appel, non sans paradoxe, à une tradition symboliste de l'art.

Fréquence : Semestre 1 et 2 : Jeudi 16h15-18h15 (à partir du 06/10) | Amphi des Loges

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master 2 et Doctorat

Nombre de places : 3

Les Beaux-Arts de Paris

Chaire « Troubles, Dissidences et Esthétiques » : « Toucher Queer »
Madeleine Planeix-Crocker et Fabrice Bourlez

Depuis l'épidémie du Sida, les militances et théories queer nous donnent à voir des instances de déconstruction de nos corps et de nos identités. Elles nous aident à saisir comment nos intimités et nos amitiés ont toujours été politiques. Mais les slogans d'associations telles qu'Act up ou Acceptess-T tout comme les textes théoriques d'Eve K. Sedgwick et Sara Ahmed ou encore les travaux des artistes Nan Goldin, Andres Serrano, Travis Alabanza ou Tarek Lakhrissi ne mobilisent pas seulement nos consciences et nos réflexions critiques : ils nous émeuvent, ils nous affectent. Ils nous touchent. Ils agissent comme autant de mouvements sensibles, autant de corps-à-corps que l'on retrouve dans d'innombrables manifestations, écrits critiques, performances, peintures, poésies, films, vidéos ou installations... Après avoir tenté de traduire puis d'écrire queer, la Chaire Troubles, dissidences et esthétiques souhaiterait cette année retourner aux corps dans leur non-évidence, leurs différences, leurs intersectionnalités et leurs multiplicités de genres. A partir des mouvements de corps, comment inventer d'autres lieux immersifs, associatifs, collectifs, artistiques ? Comment imaginer de nouvelles manières d'occuper les institutions ? Comment nos corps peuvent-ils ouvrir à un ailleurs, au-delà de l'hétéronormativité, où ils n'aient pas à craindre d'être interdits ?

Tout au long de l'année, les cours seront pensés comme autant de cas d'études autour d'œuvres ou de textes qui nous affecteront par des sensibilités, des situations, des événements, des technologies capables d'interroger les liens que nos corps et leurs histoires tissent et détiennent depuis les marges des genres, des sexualités, de la race et de la classe.

Fréquence : Semestre 1 et 2 : Jeudi 14h-17h (à partir du 06/10) | salle 2A, bâtiment des loges

Validation : Attestation de présence

Niveau : M2 et Doctorat

Nombre de places : 3

Les Beaux-Arts de Paris

Séminaire Reg-Arts

Alice Thomine-Berrada, Déborah Laks, France Nerlich et invités

Composé des première et dernière syllabes de « Registre matricule des élèves peintres et sculpteurs de l'Ecole des beaux-arts », l'acronyme Reg-Arts (qui se prononce « regard ») désigne un projet de mise en valeur de ce document d'archives qui liste les élèves inscrits à l'école depuis le début du XIXe siècle jusqu'en 1968, soit plus de 12 000 noms par le biais d'une base de données qui permette de croiser les informations afin de répondre à des questions d'ordre social, géographique ou pédagogique, de mettre en évidence des faits historiques, comme l'impact des guerres ou la réussite croissante des femmes au concours d'entrée. Ce séminaire a pour ambition de porter un regard critique sur cette source, appelée à éclairer d'un jour nouveau l'histoire de l'Ecole des beaux-arts et de l'enseignement artistique. En 2022-2023, il s'organisera autour de trois grandes thématiques, celles des mémoires d'ateliers, du rite de passage que constitue l'entrée à l'école, et des trajectoires transnationales.

Ce projet est porté conjointement par les Beaux-Arts de Paris, l'INHA et le CNRS, avec le soutien financier de la fondation Malatier-Jacquet.

Validation : Attestation de présence

Niveau : M2 et Doctorat

Nombre de places : 5

- 14/10/22, 18h-20h, Beaux-Arts de Paris, amphithéâtre d'honneur.
- 25/11/22, 14h-16h, Beaux-Arts de Paris, amphithéâtre d'honneur,
- 16/12/22, 14h-16h, INHA
- 13/01/23, 14h-16h, Beaux-Arts de Paris, amphithéâtre d'honneur,
- 10/02/23, 14h-16h, INHA
- 17/03/23, 14h-16h INHA
- 14/04/23, 14h-16h INHA
- 12/05/23, 14h-16h INHA

Les Beaux-Arts de Paris

Chaire « Habiter le paysage » :

« Être un corps : visible et invisible chez les animaux et les plantes »

Estelle Zhong Mengual

Dans les œuvres comme dans la vie, dans un paysage peint comme dans une promenade, quand nous voyons des animaux et des plantes, nous n'avons accès qu'à leurs corps. C'est la seule part visible de leur être dans leur rencontre avec nous. Nous n'avons pas accès à ce que nous humains appelons spontanément leur intériorité ou leur esprit. Cela peut conduire à une certaine frustration, au sentiment que l'important est ailleurs, et que l'on ne pourra jamais pleinement les rencontrer. Comment pourrions-nous jamais faire connaissance avec des êtres aussi différents de nous que le séquoia ou la tortue, si nous ne savons pas ce qu'il se passe à l'intérieur ? Mais le problème est-il bien formulé ?

Ce séminaire propose d'enquêter sur les relations entre corps et intériorité, dans des œuvres plastiques anciennes et contemporaines, et en dehors des œuvres. Seront également convoqués des textes d'anthropologie, de philosophie et de sciences naturelles. On découvrira comment le corps visible des animaux et des plantes révèle leur part d'invisible, et comment les artistes tentent de la restituer.

Fréquence : Semestre 1 : Jeudi 14h-18h (06/10 – 13/10 – 20/10 – 27/10 – 10/11 – 17/11) | Amphi du Mûrier

Validation : Attestation de présence

Niveau : M2 et Doctorat

Nombre de places : 1/2

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

Cours – « Initiation à la méthodologie » (3ème cycle)

Samuel Bianchini

Ce cours vise à introduire des propositions méthodologiques pour la recherche basée sur la pratique en art et / ou design, ou autrement dit, la "recherche-création". Après avoir rapidement dressé le paysage de la recherche telle qu'elle se pratique dans les autres disciplines (de la recherche fondamentale, expérimentale, à la recherche appliquée en passant par la recherche-action) au sein de laboratoires de différentes natures (universitaires, centres de recherche publics ou privés), c'est un ensemble de méthodes - basées sur de nombreux exemples - pour la recherche-création qui est proposé au sein de ce cours. Ce domaine de recherche est assez récent et sa pratique s'est particulièrement intensifiée ces dernières années à l'échelle internationale.

Fréquence : Semestre 1 – Jeudi 10h30-12h30 | ENSAD, salle 308 (à partir du 10/11)

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et Doctorat

Nombre de places : 4/5

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

Séminaire du laboratoire EnsadLab (3ème cycle)

Francesca Cozzolino et Emanuele Quinz

Le séminaire doctoral EnsadLab est un espace de réflexion sur les méthodes expérimentales dans la recherche en art, design et sciences sociales.

Il interroge les aspects méthodologiques de la recherche - les formes de l'enquête et de la recherche par la pratique - et les enjeux théoriques et conceptuels (les formes de narration spéculative, les relations entre arts et sciences, les formes de connaissance produites par la recherche en art et en design).

En donnant la parole d'un côté à des artistes et à des designers, et de l'autre à des chercheurs en sciences sociales, le séminaire se veut un espace critique d'échange pour les doctorants d'EnsadLab et est ouvert également aux étudiants des autres établissements de PSL.

Fréquence : Semestres 1 et 2 – jeudi 14h30-17h30 (6 séances) | ENSAD, salle 308 (à partir du 17/11/22)

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et Doctorat

Nombre de places : 4/5

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

Ateliers – « PSL WEEK »

Les écoles d'ingénieurs et les écoles d'art, ont construit et enrichi depuis maintenant 7 ans l'offre de formation "PSL weeks". Temps fort de la circulation étudiante, ces rendez-vous semestriels offrent aux étudiantes et étudiants de PSL, quel que soit leur cursus d'origine, une opportunité d'enrichir leurs parcours. Ces semaines banalisées sont aussi l'occasion pour les participants de partir à la découverte des établissements de PSL. En 2022/2023, les 2 éditions se dérouleront les semaines du 21 au 25 novembre 2022 et du 6 au 10 mars 2023.

Fréquence : 1 semaine de workshop (25/30h)

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et Doctorat

Nombre de places : 4/5

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

Atelier – « Semaine inter-écoles »

Avec la Fémis, le Cnsad et le CPES (Cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, de l'université PSL) chaque année une semaine d'ateliers en communs est organisée. Pendant cinq jours, les élèves se mélangent, et participent à des ateliers organisés par les écoles. Le but : leur faire découvrir des formes d'arts qu'ils n'auraient pas forcément approchées en dehors : marionnettes, trampoline, animation, réalité virtuelle, dessin... A l'issue de cette semaine, les élèves présentent l'aboutissement de leur travail. (<https://semaineinterecoles.wordpress.com/>)

Fréquence : 1 semaine de workshop (25/30h) du 27 mars au 1er avril 2023

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et Doctorat

Nombre de places : 4/5

Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

Workshop – « Déplaçons-nous »

Sophie Larger, Lucile Cornet-Richard, Fanny Sauzet, Sabine Chevalier, Delphine Lamour

L'objectif de ce workshop est de préparer nos étudiants à développer leur travail de fin de master par l'acquisition de nouveaux outils. Le projet de fin de master est une étape importante dans la vie d'un étudiant. L'étudiant conçoit et crée un projet personnel à partir d'une problématique qui lui tient à cœur. C'est une année difficile émotionnellement. Ce workshop vise à dédramatiser cette étape du passage des cours et des projets guidés à un travail personnel. En utilisant le corps, nous aborderons des questions de méthodologie de design et de processus de création. Nous explorerons l'espace du corps comme un outil et une ressource de création pour repenser notre relation aux autres et à l'environnement. Nous expérimenterons à partir de nos ressentis émotionnels et de notre psyché. Nous transformerons ces expériences sensibles en matières et outils de travail pour l'observation, l'analyse et la création. Ces processus visent à engager l'étudiant dans une action, dans "le faire" en stimulant l'écoute de ses ressentis et de ses intuitions. Nous aborderons également la question du stress qui peut être un frein à la création. Par des exercices de relaxation, nous proposerons des outils simples facilement appropriables.

Fréquence : 1 semaine de workshop (25/30h) du 3 au 7 octobre 2022

Validation : Attestation de présence

Niveau : Master et Doctorat

Nombre de places : 10

Ecole Nationale des Chartes

**Cours – « Histoire des industries culturelles
Usages et mésusages de l'image comme source »
Christophe Gauthier**

Processus de patrimonialisation des images fixes et animées. Grandes collections, bibliothèques, cinémathèques et archives du film. Comment des images deviennent-elles des icônes ? Usages et mésusages des images comme source : documentaire, film de montage, web-documentaire.

Fréquence : Semestre 1 – jeudi 9h-11h (6 séances à partir du mois de novembre)

Validation : dossier écrit

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 4

Ecole Nationale des Chartes

Cours – « Image fixe et image animée.

Introduction à l'histoire de la photographie »

Christophe Gauthier

Histoire croisée de l'invention de la photographie et du cinéma. Techniques et supports des images fixes et animées. La professionnalisation de la photographie. La naissance de l'industrie cinématographique. L'invention culturelle de l'art de la photographie et de l'art cinématographique.

Fréquence : Semestre 2 – jeudi 08h30 - 10h30

Validation : dossier écrit

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : 4

Ecole Nationale des Chartes

Cours – « Histoire de l'art de l'époque moderne/ Les arts de la Renaissance 1 » **Gennaro Toscano**

Le cours portera sur les relations artistiques Italie-France-Flandres à la Renaissance. Les œuvres d'art, en particulier la peinture et la sculpture, seront étudiées en rapport aux sources littéraires et financières pour mieux les replacer dans leur contexte, redéfinir le mécénat et les différentes phases de leur création.

Fréquence : Semestre 1 – jeudi 14h-16h
Validation : à discuter avec l'enseignant
Niveau : Master
Nombre de places : 2

Ecole Nationale des Chartes

Cours – « Histoire de l'art de l'époque moderne/ Les arts de la Renaissance 2 » Gennaro Toscano

Le cours portera sur les relations artistiques Italie-France-Flandres à la Renaissance. Les œuvres d'art, en particulier la peinture et la sculpture, seront étudiées en rapport aux sources littéraires et financières pour mieux les replacer dans leur contexte, redéfinir le mécénat et les différentes phases de leur création.

Fréquence : Semestre 2 – jeudi 16h-18h

Validation : à discuter avec l'enseignant

Niveau : Master

Nombre de places : 4

Ecole Nationale des Chartes

Cours – « Histoire de l'art de l'époque moderne/ La naissance du musée du Louvre »
Gennaro Toscano

« Des collections royales à la naissance du Louvre » :

Le cours portera sur les collections des rois de France (de François Ier à Louis XVI), sans négliger celles de grands cardinaux (Richelieu, Mazarin), jusqu'à la naissance du Louvre en 1793 et du musée des Monuments français en 1795.

Fréquence : Semestre 1 – jeudi 16h - 18h

Validation : à discuter avec l'enseignant

Niveau : Master

Nombre de places : 4

Ecole Nationale des Chartes

Cours – « Histoire de l'art de l'époque contemporaine - La loi Chaptal et la naissance des musées de province »

Gennaro Toscano

« Confiscations et redistributions du patrimoine artistique »

Le cours portera sur la concentration au palais du Louvre des œuvres d'art confisquées en France et en Europe de la Révolution au premier Empire et sur leur redistribution dans les musées de province à partir du rapport du ministre de l'Intérieur Jean-Antoine Chaptal adressé à Napoléon le 31 août 1801.

Fréquence : Semestre 2 – jeudi 13h30-15h30

Validation : à discuter avec l'enseignant

Niveau : Master

Nombre de places : 4

Ecole Nationale des Chartes

Séminaire – « Appréhender le genre en histoire culturelle du cinéma »

**Stéphanie-Emmanuelle Louis (ENC), Gabrielle Chomentowski (CNRS), Myriam Juan (Caen),
Mélisande Leventopoulos (Paris 8), Guillaume Vernet (Paris 1)**

Ce nouveau cycle du séminaire propose de se pencher sur les enjeux méthodologiques, épistémologiques et heuristiques afférents à l'usage de la notion de genre (gender) en histoire culturelle du cinéma. Parce qu'elle se donne pour objet l'histoire sociale des représentations, cette dernière est en effet amenée non seulement à croiser les études sur le genre, mais à mobiliser à son tour une notion devenue incontournable pour décrypter la manière dont sont construits et véhiculés les identités et les rapports sociaux de sexe. Or si les gender studies sont par définition pluridisciplinaires, quel regard, quelles spécificités et quels apports à la connaissance du genre l'histoire culturelle du cinéma peut-elle promouvoir ? Comment peut-elle contribuer à historiciser les représentations genrées qui se déploient sur les écrans, structurent l'industrie du film et informent la réception, en replaçant celles-ci dans un écheveau d'images, de discours et de pratiques propres ou extérieurs au cinéma ? En retour, dans quelle mesure le genre constitue-t-il un outil susceptible de renouveler l'histoire culturelle du cinéma en attirant l'attention sur des problématiques, des acteur·rices, des corpus de sources encore négligés, ou encore en interrogeant les périodisations qui y sont couramment adoptées.

Fréquence : S1 & S2 – jeudi 18h-20h (première séance le 24 novembre 22), salle Jullian (INHA)

Validation : à discuter avec l'enseignant

Niveau : Master et doctorat

Nombre de places : ouvert à tou.te.s (dans la limite des places disponibles)

Ecole Nationale des Chartes

Séminaire intensif CinEx Lab - « Penser la muséologie du cinéma : théorie, outils, savoir-faire »

Stéphanie-Emmanuelle Louis

CinEx Lab est un programme de rencontres internationales lié à la création d'une base de données pour l'histoire des expositions patrimoniales sur le cinéma. Il s'agit d'associer à cet outil documentaire collaboratif une série de questionnements théoriques et pratiques, portant sur les sources et les modalités d'analyse éventuelles de ces expositions. Celles-ci prennent activement part à la vie des musées, notamment en tant que procédé de valorisation de leurs collections. Ainsi, la perspective qui a été donnée au CinEx Lab pour contribuer à une approche critique et plurielle des expositions patrimoniales est celle d'une définition collective de la muséologie du cinéma. Les langues de travail de CinEx Lab seront le français et l'anglais.

Fréquence : Module 1 - 13 et 14 octobre 2022 / Module 2 – avril 2023 (programme à venir)

Niveau : Master et doctorat

Validation : Module 1 (attestation de suivi) / Module 2 (production écrite dans le cadre des rencontres)

Nombre de places : 15

Les Rencontres SACRe

« Pratiques de recherche et de création aujourd'hui :
confluences, dialogues, convergences »

Ce cycle de Rencontres s'est initié en 2021-2022 et se déploiera au fil de l'année 2022-2023. Chaque rencontre associera des artistes venu.e.s de différents champs artistiques ou des penseurs.euses impliqué.e.s dans une démarche de recherche-crédation, et sera modéré par des doctorant.e.s ou membres du laboratoire SACRe.

Il s'agit de contribuer à éclaircir la notion et les pratiques de recherche-crédation, de dresser un état des lieux, des enjeux et de proposer des perspectives, en l'illustrant par des exemples récents, parfois fondateurs, qui témoignent de la vitalité des pratiques conjuguant la réflexion théorique et l'expérimentation artiste.

Ces Rencontres SACRe sont ouvertes à tou.te.s.

Calendrier 2022-2023 (programmation en cours) :

28 septembre 2022 : Simon Schaffer (historien et philosophe des sciences)

14 octobre 2022 : Marcus Lindeen (réalisateur, metteur en scène)

25 novembre 2022 : Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige (cinéastes et artistes)

2 février 2023 : Stefan Kaegi (metteur en scène)

Formations transverses

Tant en master qu'en doctorat, le programme gradué offre l'accès à des enseignements transdisciplinaires d'approfondissement ou de découverte qui viennent enrichir le parcours de l'étudiant. Ces enseignements sont dispensés par tous les établissements-composantes de PSL et peuvent ouvrir des ECTS.

Innovation

Insertion professionnelle et soft skills

Culture scientifique

Langues

Programme Data

Débouchés

Formés à la recherche et par la recherche, les étudiants bénéficient de nombreuses opportunités d'emploi dans les secteurs public, privé ou entrepreneurial, mais également dans le monde académique.

Master	Modalités	Contact
Master Humanités – Parcours Arts/Théorie et pratique	Modalités et prérequis	Dominique COMBE , ENS – PSL
Jouer et mettre en scène	Modalités et prérequis	Nicolas Fleury , CNSAD – PSL

Responsables du programme gradué

- ❖ **Barbara Turki** (La Fémis) est responsable de la recherche à La Fémis. Elle a consacré une thèse de doctorat aux relations entre la ville et le cinéma d'avant-garde, en étudiant le cinéma expérimental à New York des années 1950 à 1970.
- ❖ **Antoine de Baecque** (ENS-PSL) est membre du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France et des Rendez-vous de L'histoire de Blois. Il fait partie du Comité de rédaction du "Monde des Livres", des revues "Cineaste" (New York), "L'Histoire" et de la "Revue de la Bibliothèque Nationale". Il est membre de la Commission d'aide à l'écriture documentaire du CNC.

A propos de l'Université PSL

Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de l'innovation et de la création. Avec 17 000 étudiants et 2 900 enseignants-chercheurs, elle est une université à taille humaine. Elle figure dans le top 50 mondial des universités et le top 5 des jeunes universités de moins de 50 ans dans les classements de Shanghai, du THE (Times Higher Education), CWUR et QS (Quacquarelli Symonds).

PSL est constituée de onze établissements et travaille étroitement avec trois organismes de recherche. Elle s'appuie sur les forces scientifiques de tous ses établissements pour offrir à ses communautés des opportunités inédites dans les champs de la formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats industriels ou académiques nationaux et internationaux.

Pépinière de 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 50 César, 79 Molière, elle représente près de 10% de la recherche française, et totalise plus de 200 ERC depuis sa création. Sa communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 140 laboratoires pour bâtir près d'une vingtaine de programmes gradués interdisciplinaires (ou graduate programs) et nombreux autres grands programmes impliquant ses établissements.

Choisis pour leurs talents dans le monde entier et soigneusement encadrés, les étudiants de PSL ont accès à une offre de formation au plus près de la recherche en train de se faire. Qu'ils deviennent chercheurs, entrepreneurs, artistes ou dirigeants, PSL aide ses diplômés à formuler des réponses et solutions qui auront un impact sur notre société. Université publique, PSL promeut la diversité des profils, quels que soient leur statut social, leur genre ou leur origine géographique.

Foyer culturel et artistique majeur, PSL organise tout au long de l'année de nombreux débats, conférences, expositions, spectacles et concerts. Elle noue des partenariats stratégiques avec les plus grandes universités mondiales. Lieu d'innovation, elle abrite 5 Instituts Carnot dans son périmètre. PSL soutient la valorisation de sa recherche au travers de la création d'une cinquantaine de start-up et du dépôt de près de 70 brevets par an. Elle a lancé son fonds d'amorçage en 2017, le PSL Innovation Fund.

