

Master Danse et Pratiques chorégraphiques

PROFIL D'ENSEIGNEMENT

ANNÉE ACADÉMIQUE 2024-2025

Le **Master en Danse et Pratiques chorégraphiques**, coorganisé en codiplômation par l'École Nationale Supérieure des Arts Visuels - La Cambre et l'INSAS, et en co-organisation avec l'ULB, le Conservatoire royal de Bruxelles et Charleroi Danse, est un Master orphelin.

Il s'agit d'un programme de formation supérieure destiné aux étudiant.es qui ambitionnent de développer une carrière artistique dans le champ des arts de la scène et de la danse à partir d'un geste d'artiste chorégraphe. Il s'adresse principalement aux jeunes artistes de la scène qui souhaitent développer et professionnaliser leur démarche artistique en lien avec la pratique du corps, du mouvement, du langage chorégraphique afin de développer un propos autonome et diriger leurs propres créations, ancrées dans la pratique et les recherches contemporaines. Cette formation croise pratique et théorie pour répondre aux attentes et nécessités de la profession en danse (histoire, esthétique, dramaturgie, anthropologie et analyse des pratiques corporelles).

Référentiel de compétences :

En l'occurrence, au terme de sa formation de master Danse et Pratiques chorégraphiques, les étudiant.e.s :

1. ont acquis une connaissance approfondie de différentes pratiques du corps ou de la création chorégraphique ;
2. maîtrisent les outils conceptuels leur permettant de situer les enjeux de la danse et de la création chorégraphique dans l'ensemble de la création artistique, de l'analyse et de la critique du contemporain. Ces outils permettent de développer des propositions artistiques originales ainsi qu'un regard critique sur leur travail et celui d'autrui ;
3. ont approfondi et expérimenté les notions de corps, de mouvement, de regard, d'espace, qui sont au cœur d'une réflexion sur les enjeux de la danse, de l'art chorégraphique et de la création, tant dans ses aspects intimes que collectifs, poétiques que politiques ;
4. ont développé une sensibilité à la question du répertoire et de la création originale, à la relation entre l'histoire et le contemporain, à la tension entre tradition et innovation leur permettant de positionner leur pratique au cœur d'un continuum créatif ouvert sur le temps, l'espace et les cultures d'ici et d'ailleurs ;
5. ont expérimenté la pratique de direction d'interprètes et sont capables de manier au service de leur création les différentes composantes de l'écriture scénique (espace, lumière, son, ...), ainsi que d'appréhender leur versant technique ;
6. ont conduit une expérimentation et une recherche originales, fondées sur la pratique de la danse et de la création chorégraphique, qui leur permettent de défendre la création d'un projet singulier, individuel ou collectif, validé dans le champ professionnel ;
7. sont capables d'organiser les conditions de logistique et de sécurité nécessaires au travail d'une équipe sur un plateau ;
8. sont capables de présenter leurs productions, de communiquer à leur propos et de prendre en compte les conditions de réception, de transmission et de communication des œuvres selon des modalités adaptées au contexte ;
9. ont intégré un fort degré d'autonomie et ont acquis la connaissance d'un monde professionnel, d'acteur.ices de la production, de la diffusion et de la critique les rendant à même de poursuivre une

carrière d'artiste autonome dans le champ de la danse et des pratiques chorégraphiques.
10. sont capables d'inclure les dimensions de bien-être et de prévention dans la conception et la conduite de leurs projets.

Master Danse et pratiques chorégraphique – Unités d'enseignement

BLOC 1

Cours artistiques:

DPC Pratiques chorégraphiques 1 / UE.DANSE.M1.1 / 7 crédits

DPC Pratiques chorégraphiques 2 / UE.DANSE.M1.4 / 7 crédits

DPC Formation corporelle 1 / UE.DANSE.M1.6 / 5 crédits

DPC Danse et Chorégraphie : Écriture 1 / UE.DANSE.M1.8 / 4 crédits

DPC Préparation au Travail de Fin d'Études / UE.DANSE.M1.10 / 2 crédits

DPC Forme courte chorégraphique / UE.DANSE.M1.12 / 6 crédits

DPC Transdisciplinarité / UE.DANSE.M1.16 / 10 crédits

Cours généraux:

DPC Musique / UE.DANSE.M1.25 / 2 crédits

DPC Cours généraux 1 / UE.DANSE.M1.28 / 2 crédits (au choix)

Cours techniques:

DPC Techniques de productions 1 / UE.DANSE.M1.13 / 4 crédits

DPC Dramaturgie & Esthétique / UE.DANSE.M1.19 / 8 crédits

DPC Stage / UE.DANSE.M1.22 / 3 crédits

BLOC 2

Cours artistiques:

DPC Pratiques chorégraphiques 3 / UE.DANSE.M2.31 / 7 crédits

DPC Formation corporelle 2 / UE.DANSE.M2.34 / 3 crédits

DPC Danse et Chorégraphie: Écriture 2 / UE.DANSE.M2.37 / 7 crédits

DPC Travail artistique de fin d'étude / UE.DANSE.M2.40 / 21 crédits

Cours technique:

DPC Dramaturgie / UE 4.20.25 / 2 crédits

DPC Techniques de production 2 / UE 4.20.26 / 9 crédits (son, scéno, costumes, lumières)

DPC Travail Écrit de Fin d'Études / UE.DANSE.M2.43 / 5 crédits

Cours généraux:

DPC Production / UE.DANSE.M2.46 / 4 crédits

DPC Cours généraux 2 / UE 7.26 / 2 crédits (au choix)

UE.DANSE.M1.1- 4 PRATIQUES CHORÉGRAPHIQUES (Bloc 1)

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 + 2 Nombre de crédits : 14 Prérequis / Corequis : -

AA.DANSE.M1.658 et AA.DANSE.M1.659. Danse et chorégraphie : Chorégraphie

14 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Développement et approfondissement d'un projet artistique singulier en lien avec les pratiques contemporaines de la danse et du champ chorégraphique ;
Confrontation à la démarche esthétique et à l'univers artistique d'artistes de la scène contemporaine ;
Recherche personnelle en situation d'échange continu avec le(s) professeur.e(s) de l'équipe pédagogique, les artistes invités et en lien régulier avec des plateformes de production, de recherche et de présentation de la danse à l'échelle nationale et internationale ;
Inscription de la démarche de l'étudiant.e dans un devenir et des questions propres à l'actualité tout en précisant les filiations historiques et culturelles qui la fonde ;
Analyse critique des formes et des sujets des pièces réalisées.

Méthode :

L'atelier est le lieu privilégié de la recherche et de l'élaboration des projets ;
La conception et la formulation des propositions de l'étudiant.e trouve ses sources dans l'état des connaissances humaines disponibles et dans l'actualité la plus récente des arts contemporains ;
Le travail de l'étudiant.e est continu, il se développe dans une relation étroite avec le corps enseignant lors de rendez-vous individuels et collectifs ;
Le travail de l'étudiant.e et l'analyse de celui-ci sont réguliers ; le.a professeur.e responsable et les autres enseignants pratiquent l'analyse critique et questionnent les formes, les thèmes abordés et les relations aux contextes des travaux qui sont en chantier ;
L'alternance d'un suivi individuel et de pratiques collectives est favorisé ;
La participation à des exercices collectifs de présentation des travaux est exigée ; l'étudiant.e apprend autant des lectures de ses travaux que de celles de ses collègues ;
Des exercices donnés par des artistes renommés ponctuent la progression de l'année par une intensité immersive.

Acquis d'apprentissage :

- Pouvoir concevoir une démarche artistique qui est intelligible et en phase avec la création contemporaine ;
- Savoir utiliser ses acquis pour répondre le plus justement possible aux différents contextes de présentation de performance, à l'intérieur ou à l'extérieur des institutions ;
- Être apte à commenter son travail artistique en conscience des spécificités et des langages des publics auxquels on souhaite s'adresser.

Evaluation :

- Evaluation du.de la professeur.e à l'issue de l'exercice : 50%
- Evaluation continue par l'équipe pédagogique (jury artistique interne) à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement :

- Français ou Anglais, selon les professeur.es et artistes invité.es

UE.DANSE.M1.6 FORMATION CORPORELLE 1 (Bloc 1)

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1+2 Nombre de crédits : 5 Prérequis, corequis : -

AA.DANSE.M1.660. Danse : Formation corporelle

5 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Un diplôme de danse ne peut se concevoir sans une régularité d'entraînement et de pratique corporelle. Ce module permet aux étudiant.es d'appréhender des techniques variées et de nourrir leur travail de recherche et d'improvisation. S'il est moins question de réfléchir sur un processus de composition ou un travail d'écriture, en un temps très circonscrit, il s'agit néanmoins d'une invitation aux étudiant.es à découvrir une technique, une approche physique, sans lâcher la perspective de la formation du chorégraphe.

Par ailleurs, un entraînement régulier limite les blessures et diverses causes d'accidents corporels. Le développement actuel des pratiques somatiques chez le.a danseur.euse fait désormais partie des approches incontournables d'un meilleur respect du corps et la connaissance sensible de l'organisme. Un programme de ces pratiques est également prévu dans le cursus.

Méthode :

L'exercice consiste à 1h30 de cours en début de journée ou un atelier plus approfondi de 3h, sur plusieurs semaines. Cours permettant de maintenir le corps dans ses capacités et de le rendre disponible pour les ateliers et master-class.

Les cours sont donnés par des professeur.es, danseur.euses et chorégraphes, praticiens, reconnus pour leurs approches singulières, représentatives des différentes pratiques de la danse d'aujourd'hui.

Acquis d'apprentissage :

- Développement et maintien d'une pratique physique de niveau professionnel.
- Acquisition de méthodes et de pratiques du corps dans le champ de la danse.

Évaluation :

- Evaluation continue et note de participation par les professeur.es.

Langue d'enseignement : - Français ou anglais

UE.DANSE.M1.8 DANSE ET CHORÉGRAPHIE / ÉCRITURE 1

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 2 Nombre de crédits : 4 Prérequis, Corequis : -

AA.DANSE.M1.661. Danse et Chorégraphie : écriture

4 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

L'exercice est centré sur le processus d'écriture chorégraphique. Il s'agit d'un exercice pratique et théorique qui s'adresse à toute la classe. Le cours alterne entre temps de recherche, d'écriture, et temps de mise en situation physique. Des apports théoriques sont transmis, sans perdre de vue la mise en pratique concrète en tant que chorégraphe. L'exercice fait l'objet de consignes données en groupe ou de manière individuelle, orientées vers la composition chorégraphique. Chaque séminaire est dirigé par un enseignant différent qui a son propre procédé de recherche, ce afin de donner aux étudiant.es divers exemples et approches de l'écriture.

Méthode :

- Alternance entre temps de réflexion en groupe, exercices en petits groupes, et travaux individuels. - Temps de recherche et application physique (méthode en fonction de chaque enseignant).

Acquis d'apprentissage :

- Apport théorique sur les différentes techniques de composition abordées par le.a professeur.e (l'archive, le politique...).
- Acquérir différentes méthodes d'écriture chorégraphique, pour sa recherche, et au sein d'un groupe, en tant que chorégraphe.
- Savoir se positionner, s'adapter et inclure les autres dans un processus de recherche-crédation.

Évaluation :

- Evaluation continue et note de participation par les professeur.es.

Langue d'enseignement : Français ou Anglais

UE.DANSE.M1.10 PRÉPARATION AU TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 2 Nombre de crédits : 6 Prérequis, Corequis : -

AA.DANSE.M1.662. Suivi du travail artistique de fin d'études

2 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Préparation et présentation du projet artistique développé en année diplômante sous forme de note d'intention artistique écrite et de la présentation d'une forme chorégraphique (état de la recherche). Synthèse de recherches personnelles et des apports des UE 1.20.5-7.

Méthode :

- Recherche personnelle.
- Cours de tutorat pour apprendre à rédiger une note d'intention artistique et à la mettre en dialogue avec une forme chorégraphique.
- Échanges continus avec le.a professeur.e titulaire et l'équipe pédagogique.

Acquis d'apprentissage :

- Synthétiser une pensée et un désir artistiques en un objet communicable à autrui.
- Présenter et défendre la mise en chantier d'un projet artistique personnel singulier.
- Mettre en lien des intentions artistiques et une forme chorégraphiée partagée.

Évaluation :

- Note d'intention écrite à remettre en fin de quadrimestre et partage d'une forme chorégraphiée qui feront l'objet d'une discussion et évaluation par le jury artistique interne.

Langue d'enseignement : - Français

UE.DANSE.M1.12 FORME COURTE CHORÉGRAPHIQUE

AA.DANSE.M1.663. Danse et Chorégraphie : Interprétation et chorégraphie. Premier exercice personnel, accompagné.

6 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

- Cours de tutorat avec sessions en groupe et individuelles
- Recherches personnelles
- Travail en groupe, avec équipe du projet chorégraphique

Chaque étudiant.e devra mener un projet en titre de chorégraphe sur 2 semaines de travail dans un même espace. Cette recherche ne correspond pas nécessairement au projet artistique final qui sera réalisé en M2. C'est un premier essai de direction de projet.

Cet exercice est soumis aux consignes suivantes :

- Proposer une pièce chorégraphique écrite.
- Présenter un extrait de 5 à 10 minutes.
- Evaluation de la manière dont le projet est organisé et conduit ainsi que la qualité de la composition chorégraphique.
- 4 interprètes maximum.
- Une proposition technique légère est possible (son / lumière / scénographie), mais sans surcharger, les moyens techniques devant restés limités.
- Les personnes extérieures au Master sont les bienvenues dans le cadre de collaborations (c'est même conseillé).
- les étudiant.es participent comme interprète et ou regard extérieur aux projets de leurs camarades.

Méthode :

- Recherches personnelles en amont du travail sur plateau, discutées en cours de tutorat.
- Auto-réflexion et prise en compte des conseils des professeur.es tutorat (passage des enseignant.es référent.es durant le processus de recherche et durant les 2 semaines de création).
- Points production avec l'aide de réunions ponctuelles de production avec l'équipe pédagogique de la formation.

Acquis d'apprentissage :

- Savoir mener une expérimentation à plusieurs et guider un groupe avec différents acteur.ices (assistant, regard extérieur, dramaturge, interprètes...).
- Collaborer avec différentes personnalités, en priorité dans le cadre de sa promotion (écoute du groupe).
- Présenter une recherche personnelle avec des contraintes existantes.
- Savoir s'investir dans d'autres projets que le sien.

Evaluation :

- Présentation de la pièce au jury interne du master, ouverte à toute l'équipe pédagogique et aux personnes extérieures au master sur invitation.
- Le processus de création au cœur de l'évaluation, à savoir comment les étudiant.es jouent avec les contraintes et comment ils peuvent s'en nourrir, et rebondir ainsi que l'écriture chorégraphique

Langue d'enseignement : Français ou anglais

UE.DANSE.M1.13 TECHNIQUES DE PRODUCTION 1

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 + 2 Nombre de crédits : 4 Prérequis, Corequis : -

AA.DANSE.M1.664. Théorie et pratique d'assistantat : arts de la scène

Activité obligatoire

Contenu :

Initiation à la méthodologie et à la pratique de l'assistantat de mise en scène : recherches artistiques, organisation du travail, dialogue et coordination avec les équipes, planning, gestion des répétitions, feuilles de services, la position d'observateur.ice, analyse de la composition chorégraphique et du mouvement, nécessaire à l'observation du plateau.

Méthode :

Cours magistral et atelier d'évaluation et de mise en perspective des expériences et apprentissages en cours.

Acquis d'apprentissage :

Capacité de se mettre au service du projet d'autrui avec ses qualités humaines, techniques et artistiques propres.

Évaluation :

- Evaluation orale/écrite au choix par le.a professeur.e titulaire et note de participation.

Langue d'enseignement : Français

AA.DANSE.M1.665. Théorie et pratique de la lumière (Arts de la scène)

Approche de la Lumière

Activité obligatoire

Cette formation propose un développement de la maîtrise des outils artistiques et techniques de l'éclairage scénique afin de mieux pouvoir mettre en œuvre une écriture de la lumière scénique en lui donnant du sens.

Contenu :

À partir d'une recherche iconographique afin d'illustrer les intentions de l'éclairage, il s'agira de : - Comprendre et expérimenter les différents axes de lumière (latéral, face, contre, douche ...).

- Découvrir et manipuler les principales sources d'éclairage artificiel (PC, PAR, découpe, LED...).

- Apprendre à réaliser une conduite lumière.

Méthode :

- Echanges sur les grands principes et notions qui régissent l'éclairage d'un plateau

- Découverte et manipulation des outils propres à la lumière

- Mise en pratique dans un studio équipé : un exercice est réalisé en petit groupe ;il s'agit de construire un court récit au moyen de la lumière.

- Une restitution des exercices est présentée et partagée avec un petit groupe extérieur et donne lieu à un travail de feedback et d'échanges.

Le cours est également ouvert, en option, à des étudiant.es de Master 1 en scénographie à La Cambre afin de susciter des rencontres entre étudiant.es et d'encourager de futures collaborations.

Acquis d'apprentissage :

- Apprivoiser le vocabulaire nécessaire à la définition de la lumière.
- Expérimenter les outils techniques principaux de l'éclairage scénique.
- Comprendre l'impact de la lumière sur nos perceptions sensorielles, temporelles.

Evaluation :

- Evaluation orale/écrite au choix par le.a professeur.e titulaire et note de participation.

Langue d'apprentissage : Français

AA.DANSE.M1.666. Théorie et pratique du son (Arts de la scène)

Approche du Son

Activité obligatoire

Contenu :

Approche de la dramaturgie sonore.

L'atelier intègre de nombreux moments d'écoute et de discussion sur la matière sonore et son utilisation comme élément autonome participant à la dramaturgie d'un projet scénique. Les techniques utilisées (prise de son, logiciel de montage / mixage / diffusion, répartition des haut-parleurs dans l'espace) seront exposées et étudiées pour permettre aux étudiant.es de comprendre par eux même les chemins empruntés par le.a créateur.ice sonore pour arriver aux résultats entendus.

Méthode : Le cours s'apparente à un échange autour de la présentation de matières, plutôt qu'un cours magistral au cours duquel les étudiant.e.s n'interviendraient pas. Il sera donc donné dans une grande salle, avec un dispositif d'écoute spécifique et déclinera des moments d'écoute, d'analyse, de discussion, de réflexion, d'écriture sur certains sujets (le silence, le bruit, la polyphonie des environnements sonores, l'utilisation des sons du réel etc.) de lectures, de visionnage et d'apprentissage d'éléments plus historiques liés à l'évolution des pratiques.

Le cours est également ouvert, en option, à des étudiant.es de Master 1 en scénographie à La Cambre afin de susciter des rencontres entre étudiant.es et d'encourager de futures collaborations.

Acquis d'apprentissage :

- 1/ Connaissance du vocabulaire nécessaire à la définition du son.
- 2/ Connaissance des outils techniques principaux du son (sources, micros, consoles ...).
- 3/ Capacité à concevoir l'écriture sonore d'un projet scénique.

Évaluation :

Chaque étudiant.e proposera une écriture sonore d'un projet scénique. Cette proposition sera présentée oralement et discutée avec le.a professeur.e.

Langue d'enseignement : Français

AA.DANSE.M1.667. Théorie et pratique de la scénographie, décors et du costume (Arts de la scène)

Approche de la scénographie

Activité obligatoire

Contenu :

Le cours propose un exercice autour de la scénographie vivante avec un *cross over* entre les costumes, les accessoires et le décor.

Pour l'éclairage et les effets scéniques, l'idée est de se servir de la poésie de l'espace ou de techniques basiques.

Méthode :

- Au niveau pratique, des références en lien avec le thème de l'exercice seront envoyées en amont des trois jours de séminaire. Il s'agira d'un petit guide, avec des liens, essais, images etc.. Ces références permettront d'anticiper les attentes des étudiant.es et de mieux les préparer à la pratique.
- Les étudiant.es seront aussi sollicités avant le cours afin de collectionner les matériaux/outils nécessaires à l'installation, et de communiquer ces besoins aux personnes responsables de la technique.
- Un showing sera organisé le dernier jour du workshop. Chaque étudiant.e peut inviter des personnes.

Le cours est également ouvert, en option, à des étudiant.es de Master 1 en scénographie à La Cambre afin de susciter des rencontres entre étudiant.es et d'encourager de futures collaborations.

Acquis d'apprentissage :

- Traduire une pensée de manière spatiale.
- Définir un espace imaginé pour soi-même et pouvoir le présenter aux autres.
- Utiliser tous les sens pour définir un lieu, un temps, une atmosphère, un visuel, mais aussi prêter attention aux matériaux sonore, tactile, olfactif.
- Penser en amont aux matériaux nécessaires pour évoquer l'image du paysage, et savoir le communiquer à la technique.

Evaluation :

- Présenter une scénographie en petits groupes d'étudiant.es, restitution.
- Évaluation collective et note de participation individuelle par le·a professeur·e, échanges sur le processus de création.
- Ce workshop est ouvert aux M1 Danse et M1 Scénographie

Langue d'enseignement : Français et Anglais

UE.DANSE.M1.16 TRANSDISCIPLINARITÉ

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 Nombre de crédits : 10 Prérequis, Corequis : -

Dans cette unité d'enseignement, l'étudiant·e choisit soit un Module transdisciplinaire, soit un Caso (Cours artistique de soutien à l'option), organisés à La Cambre au premier quadrimestre. Il peut également proposer d'autres activités d'apprentissage choisies parmi le programme offert par l'INSAS pour un total de 10 crédits, après validation par l'équipe pédagogique.

L'objectif de cette activité au programme est de donner à l'étudiant·e un cadre d'expérimentation, de pratique et de référence artistique en dehors de son cursus d'atelier principal. Il explore d'autres

champs, convoque de nouvelles dynamiques d'expression en lien avec son propre projet personnel, qu'il nourrit à cette occasion au contact d'autres référents et d'autres réseaux d'intervenants.

AA.DANSE.M1.668. Caso (Cours artistique de soutien à l'option) ou Module transdisciplinaire ENSAV La Cambre

10 crédits

Activité obligatoire : 1 cours à choisir parmi les suivants.

Professeur.e : selon le cours choisi — Voir www.lacambre.be > cursus > cours artistiques communs de 2e cycle

CASO

Contenu :

Projet artistique réalisé dans le cadre d'un groupe pluridisciplinaire d'étudiant·es, en lien avec le projet artistique et professionnel de l'étudiant·e.

Cours proposés :

1. Arts et écriture
2. Arts numériques - réseaux
3. Illustration
4. Livre: éditions multiples
5. Performance et arts du corps
6. Peinture chinoise et qi gong
7. Création sonore et Musique expérimentale
8. Espaces vidéos

Méthode :

- Travail en atelier.
- Acquisition des connaissances techniques de base.
- Exploration du potentiel du médium comme moyen d'expression. - Lien (direct ou indirect) avec le projet de fin d'études.

Acquis d'apprentissage :

- Exploitation pertinente de la transdisciplinarité.
- Travail en équipe.
- Diversification des savoir-faire et des champs de création.

Évaluation :

- Evaluation continue par l'équipe pédagogique : 50%
- Evaluation par le jury artistique, en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement : Français

Module transdisciplinaire

Contenu :

Le module propose une formation artistique dans un champ exploratoire pour l'étudiant·e.

Cours proposés :

1. Des processus créatifs politiques aux impacts soci(ét)aux d'une œuvre d'art.
2. Earth Theater
3. Formation Pierre

4. La jointure
5. Les archives face au genre
6. Perspectives artistiques sociétales: penser les écosystèmes forestiers dans leur complexité biologique, écologique et culturelle.

Méthode :

- Atelier pratique organisé sur une période de 7 semaines consécutives, le jeudi après-midi et/ou le vendredi toute la journée.
- Développement d'un projet singulier à partir d'un énoncé imposé, d'un contexte de recherche et de laboratoire commun.
- Finalisation et présentation publique du projet.

Acquis d'apprentissage :

- mener une recherche artistique fondée sur l'expérimentation ;
- s'inscrire dans une pratique contemporaine de sa discipline et, plus généralement, de la création artistique et du design ;
- faire appel à des savoir-faire et des moyens d'expression diversifiés ;
- exploiter de manière pertinente la transdisciplinarité ;
- poursuivre une démarche personnelle dans un contexte inédit ;
- communiquer à propos de son travail, y compris en dehors du contexte scolaire ;
- travailler en équipe ;

Evaluation :

- évaluation par l'équipe pédagogique à l'issue du 1er quadrimestre : 50%
- évaluation par un jury artistique en fin de 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement : - français

UE.DANSE.M1.19 DRAMATURGIE & ESTHÉTIQUE

Niveau de certification : 7 Quadrimestre : 1 + 2 Nombre de crédits : 8 Prérequis, Corequis : -

AA.DANSE.M1.670 Esthétique : Danse

4 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Dans ce cours, la danse du XX siècle sera abordée à travers des questions transversales qui créent un dialogue entre le passé et le présent. Simultanément, chaque œuvre, pratique ou mouvement étudié sera interrogé dans une double perspective : contextuelle et génétique. L'angle contextuel vise à comprendre les différentes esthétiques en dialogue avec l'époque historique, politique, culturelle, sociale et économique dans laquelle elles ont été créées. La perspective génétique,

pour sa part, intègre à l'approche contextuelle l'étude des processus de création.

L'approche historique sera complétée par l'analyse des pratiques chorégraphiques actuelles qui, en soulevant de nouvelles questions esthétiques, contextuelles et génétiques, s'inscrivent dans la généalogie chorégraphique développée au XXe siècle.

Méthode :

Combinaison d'introductions théoriques avec des pratiques de réflexion collective.

Des textes d'artistes, spectacles filmés et spectacles programmés dans la saison seront la matière première à partir de laquelle ce cours sera construit et développé.

Acquis d'apprentissage :

- Identifier les grandes lignes de l'histoire de la danse du XXe et XXIe siècle et les situer dans leur contexte.
- Identifier les origines et l'évolution des questions esthétiques et génétiques qui se posent aujourd'hui dans les arts vivants.
- Se familiariser avec les différentes théories du corps qui ont marqué les pratiques chorégraphiques du XXe et XXIe siècle.
- Explorer les principes d'analyse de la danse et développer ces principes à travers l'analyse de différents spectacles vus.
- Se doter d'outils pour intégrer les connaissances acquises pendant le cours dans sa pratique en tant que créateur.ice chorégraphique.

Évaluation :

- Travail écrit : analyse d'une pièce vue dans le cadre du cours : 50%
- Exposé à partir d'un sujet proposé au cours : 50%.

Langue d'enseignement : Français

AA.DANSE.M1.669. Dramaturgie : danse et chorégraphie

4 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Le cours de dramaturgie MA1 sera divisé en deux parties qui dialoguent entre elles. La première partie

explore l'histoire et l'état actuel de la pratique dramaturgique. Après un survol de l'évolution des stratégies de création au XX siècle, est introduite la notion de dramaturgie dans ce contexte et sa compréhension comme une pratique contextuelle, processuelle et relationnelle.

Nous explorerons également le vaste terrain de jeu de la dramaturgie en soulevant des questions telles que le rapport entre l'intime et le politique, la question de l'auteur.e et de la propriété de l'œuvre, la place de la collaboration ou le rapport au spectateur.trice, parmi d'autres.

La seconde partie consistera à mettre en jeu la "pensée dramaturgique" sur la base de projets développés par les étudiant·es dans le cadre des Cartes Blanches. À travers des exercices pratiques et discussions, les étudiant·es seront invités à avoir une réflexion profonde et structurée sur leur propre pratique.

Méthode :

Les sessions comprendront des exercices pratiques, des discussions et des lectures collectives d'articles de référence de dramaturges et chercheur.e.s .

Les étudiant·es seront invité·es à observer, questionner, partager, et adopter une position critique face à leurs propres processus de création.

Acquis d'apprentissage :

- Acquérir une connaissance large des tendances dramaturgiques actuelles.
- Questionner et déjouer les frontières entre théorie et pratique en favorisant un espace où les pratiques soient accompagnées par la réflexion et la mobilisation conceptuelle, et vice-versa.
- Développer une réflexion sur le processus de création lui-même, ses étapes, ses différentes formes d'organisation et les enjeux méthodologiques qu'il entraîne.
- Avoir un regard critique sur sa propre pratique.

Évaluation :

- Evaluation par le.a professeur.e : exposé oral contenant une réflexion structurée et approfondie sur leur propre processus de recherche dans le cadre des « cartes blanches » et note de participation

Langue d'enseignement :

- Français

UE.DANSE.M1.22 STAGES

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 2 Nombre de crédits : 5 Prérequis, Corequis : -

AA.DANSE.M1.671 Stage interne et externe

Activité obligatoire

Contenu :

l'étudiant.e s'engage activement au sein d'un stage interne (assistantat d'un TAFE) et d'un stage externe de son choix, d'une durée de 2 à 8 semaines à partir de mai et durant la période d'été.

Le stage externe vise à mettre à l'épreuve et à renforcer les acquis à la fois créatifs, techniques et méthodologiques au sein d'une structure professionnelle.

Le choix du stage doit s'articuler pleinement avec les attentes du programme et confirmer l'ambition professionnelle et créative de l'étudiant.e.

Méthode :

Choix et durée du stage validés par l'équipe pédagogique.

Expérimentation personnelle, encadrée par des professionnels spécialisés, de sa capacité à mettre au service de projets chorégraphiques ses qualités techniques et artistiques propres.

Acquis d'apprentissage:

- Rencontrer les liens et les perspectives d'insertion dans le monde professionnel ;
- Renforcer ses compétences et préciser ses ambitions professionnelles.
- Savoir s'adapter à des projets artistique et structures professionnelles
- Assurer une fonction d'assistantat en chorégraphie, production ou médiation en danse

Évaluation :

- Validation du stage par le Maître de stage ;
- Évaluation du rapport de stage par le.a professeur.e responsable du stage.

Langue d'enseignement : - Français ou anglais

UE.DANSE.M1.25 MUSIQUE

Niveau de certification : 7 Nombre de crédits : 2 Quadrimestre : 2 Prérequis, Corequis : -

AA.DANSE.M1.672. Histoire et analyse des arts : musique

Activité obligatoire

Contenu :

Les thèmes abordés explorent la musique comme champ compositionnel selon différents axes : variété des formes musicales, courants esthétiques, paramètres d'analyse, types de formations instrumentales, langages sonores, collaborations pluridisciplinaires, etc.

Différents modes de composition sont étudiés, dont certains en regard direct avec des œuvres ou exemples de collaborations entre musiciens chorégraphes :

Méthode :

Cours sous forme d'exposés, analyses d'œuvres, travaux de groupe :

- Temps d'écoute : avec consigne, approche corporelle et intellectuelle, qualité de l'écoute travaillée.
- Exposés théoriques : se familiariser avec des procédés de composition, des formes, des structures, des conceptions du son et de l'écriture musicale, des approches de l'improvisation. Convoquent considérations d'ordre technique (syntaxe musicale), poétique (perception), historique (courants artistiques), et des documents visuels et sonores analysés et commentés (vidéo, partitions, scores, extraits audio) ainsi que des textes théoriques.
- Temps de réflexion collective autour de thèmes définis pour leur pertinence dans une idée de transversalité : questions identifiées et formulées au préalable ou librement, point de départ d'une réappropriation des savoirs acquis dans le champ sonore vers la construction d'une pensée chorégraphique.

Acquis d'apprentissage :

- Être sensible aux différents modes et procédés de composition en usage dans la musique afin de nourrir leur pensée chorégraphique en construction.
- Développer sa capacité d'analyse et de perception : travailler son rapport à la musique de danse : Comment envisage-t-on son choix dans l'élaboration d'une chorégraphie ? Quels sont les critères sur lesquels s'appuyer pour ce faire ? Quelle position occupe-t-elle par rapport à la danse ?
- Avoir des bases d'une histoire transversale et non exhaustive des liens entre danse et musique.

Évaluation :

- Travail écrit à rendre en fin de quadrimestre
- Utilisation des concepts abordés dans le champ musical durant le cours, en les appliquant au domaine chorégraphique. Implique une recherche, de se documenter et appliquer un regard subjectif.

Langue d'enseignement : Français

UE.DANSE.M1.28 COURS GÉNÉRAUX 1

Niveau de certification : 7 Nombre de crédits : 2 Quadrimestres : 1 + 2

Un cours à choisir parmi les suivants:

AA.DANSE.M1.673 Histoire et actualité des arts : Arts de la scène (Cambre)

Contenu :

- Le cours est structuré en trois sections transversales, abordant successivement le corps, l'écriture, et le passage au plateau. Après un examen fouillé de ce qui est à l'œuvre lors de la confrontation d'un corps vivant avec d'autres corps vivants dans un espace dédié à la représentation, sont abordés le corps du danseur et la notion de mémoire du corps ; la notion de corps imaginaire chez le comédien ; le corps « poreux » du performeur ; le corps prothésisé de l'artiste de cabaret, et le « supercorps » de l'artiste de cirque.
- Sur le plan des écritures scéniques, après avoir examiné la nécessité de l'incomplétude de celles-ci, on scrute la structure générale, la question de la dramaturgie d'un spectacle, puis celle de la « langue » employée, et enfin la communication qui l'entoure.
- Le passage au plateau est abordé à travers des exemples de mises en scènes significatives, et l'analyse des différentes composantes du travail scénique, vu en tant que travail collectif réalisé par une équipe artistique et technique.

Méthode :

- Le cours, théorique, s'appuie régulièrement sur des exemples concrets, perçus à travers

des actes, des mouvements, des lectures, des partages d'expérience, des visionnements en vidéo, des exercices d'écriture, ou le visionnement de spectacles.

- Un spectacle vu par l'ensemble des étudiants est imposé. L'étudiant doit de son propre chef voir un autre spectacle de son choix.
- Chaque cours est l'occasion d'une information sur des spectacles à l'affiche à Bruxelles.
- Dans le cadre de la section consacrée à l'écriture/au passage au plateau, un artiste est invité pour exposer son processus de travail.

Acquis d'apprentissage :

- Aiguiser la perception, permettre la compréhension des enjeux et une approche critique des arts de la « scène » (que cette scène soit définie comme telle ou pas) impliquant comme instrument premier le corps de l'artiste : danse, théâtre(s), performance, opéra (du point de vue de la mise en scène), cirque, cabaret... Les formes scéniques où l'instrument principal n'est plus le corps (concerts, marionnette, image animée...) ne sont envisagées qu'incidemment.
- Articuler les acquis théoriques et les connaissances de façon cohérente, critique et autonome, à l'intérieur de sa pratique artistique et plus largement de son rapport à la société et à la culture.

Evaluation :

- Examen écrit en fin de 2e quadrimestre.
- L'examen, composé de trois questions ayant trait aux trois « sections » traversées, évalue le savoir approprié par l'étudiant ; la capacité de l'étudiant à formuler un discours critique étayé sur un spectacle vu et l'intelligence des processus d'écriture et de création du spectacle vivant. L'exercice d'écriture, le spectacle imposé et le spectacle vu indépendamment en fournissent la matière.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

- Pas de syllabus. Nombreux liens et références donnés au cours.

AA.DANSE.M1.676 Actualités culturelles : Société (Cambre)

Contenu :

Partant du constat que toutes pratiques artistiques soient directement et/ou indirectement informées par un ancrage dans une société déterminée (d'un point de vue tant culturel, qu'économique et politique), ce premier module du cours s'articulera entre autres sur la pratique de Joseph Beuys ayant interrogé cette problématique de l'articulation art/société à partir du développement du principe de « sculpture sociale », lequel principe fut mis en forme par l'artiste dans une multiplicité de directions. Le travail de Joseph Beuys est en effet pluriel, comportant sculptures, dessins, interventions, happenings, projets activistes, engageant une nouvelle compréhension du statut de l'œuvre d'art dans la relation directe qu'elle implique et qui la définit avec la société. Comme en attestent par exemple ses multiples projets tentant d'activer le principe de démocratie directe. À partir de ce socle, il s'agira ensuite d'analyser le travail de différents artistes qui ont été/sont liés de manière directe ou indirecte soit à la figure de Beuys soit à la notion de « sculpture sociale » afin de voir comment celle-ci a pu être réactualisée dans leurs travaux respectifs, constituer autant une réponse, une mise en crise, voire un prolongement. Il s'agira ainsi de voir comment aux États-Unis à la même période le travail collaboratif d'Yvonne Rainer et de Robert Morris, notamment par le biais de la relecture qu'ils firent d'Herbert Marcuse et de l'indéterminé cagéen, put constituer une réponse aux stratégies activistes de Beuys. Partant de cette notion de « sculpture sociale », et d'une

lecture critique de celle-ci (de ces apories et des phantasmes qu'elle véhicule) nous poursuivrons par une lecture détaillée du rapport pouvoir/société réalisée par Michel Foucault dans ses cours du Collège de France consacrés au bio-politique à la fin des années 1970, une lecture qui permettra de mieux saisir les enjeux, toujours vifs et décisifs à l'heure actuelle, de la question générale qui animera le cours, nécessitant d'établir une analyse des principes structurant un étant donné sociétal afin de comprendre les formes qui en résultent.

Méthode :

- Cours ex cathedra, sur base d'analyse détaillée des œuvres et des pratiques artistiques.
- Une attention particulière est également accordée au contexte historique et théorique environnant les pratiques étudiées, en se donnant notamment le temps de lire et analyser des textes essentiels afin d'épaissir et d'élargir le propos.

Acquis d'apprentissage :

Le cours ne vise pas à offrir une compréhension générale de l'ensemble des enjeux concernant cette problématique art/société mais au contraire de partir d'une étude de cas et d'en cerner avec précision le rayonnement dans le temps à partir d'exemples spécifiques. C'est aussi un exercice, exigeant, de lecture et de regard porté sur les œuvres que ce cours tente d'inscrire afin d'éveiller l'esprit critique des étudiants de premier Master.

Évaluation :

L'examen du premier module est écrit. Il sera demandé à l'étudiant sur base d'un exemple vu au cours de construire un discours clair et articulé permettant de renvoyer aux problématiques étudiées, selon son point de vue. L'attention se portera sur la finesse et la précision de l'analyse mais également sur la capacité de l'étudiant à l'articuler à son propre champ de savoirs, de réflexions, de pratiques.

Langue d'enseignement :

- français

Sources :

Un support de cours sous la forme d'un syllabus ainsi qu'un portfolio reprenant la majorité des textes lus et des images vues sont fournis. Leur lecture et connaissance sont nécessaires afin de permettre de cerner les enjeux des problématiques étudiées.

AA.DANSE.M1.679 Évolution des formes artistiques (Littératures dramatiques)

Quadrimestre : 2

Activité optionnelle

Professeure Selma Alaoui

Le cours est conçu pour outiller les étudiant.es dans leur regard critique/analytique sur un spectacle : à partir de leur expérience de spectateur.ice ou d'observateur.ice, iels apprennent à formuler un ressenti et à construire un propos dramaturgique - pour par la suite, utiliser ces outils dans leurs propres créations (qu'iels soient interprète, metteur.euse en scène, créateur.ice technique ou autre).

Le cours est moitié pratique/moitié théorique : nous allons voir un spectacle/ assistons a une répétition ou rencontrons une équipe artistique (cela dépend du calendrier théâtral du mois de janvier) et étudions la pièce sur laquelle l'équipe travaille via une dramaturgie active (mises en lecture par les étudiant.es etc)

AA.DANSE.M1.677 Histoire des arts : cinéma (Insas)

Quadrimestre : 2

Activité optionnelle

Professeur : (30h) Patrick Leboutte, patrick.leboutte@insas.be

Résumé:

Introduction générale à l'histoire du cinéma. Aperçu chronologique des principales tendances et écoles esthétiques, mais aussi des mouvements et des enjeux (artistiques, culturels, économiques, politiques) qui firent un siècle de cinéma et présidèrent à l'élaboration des films. Après avoir analysé en particulier les mécanismes qui érigèrent pour longtemps le cinéma hollywoodien en modèle de référence souvent qualifié de « cinéma classique », le cours s'intéressera au parcours de ces quelques pionniers (Flaherty, Rouch, Renoir, Rossellini, Marker) qui s'employèrent à en contester les principes au nom d'une conception plus documentaire du geste filmique.

L'objectif du séminaire consiste à doter les étudiant·es d'un répertoire commun de références filmiques et intellectuelles. Le visionnage est en effet l'occasion d'entrer en relation avec l'histoire du septième art et avec l'histoire des idées sur le cinéma. Une telle approche permet de découvrir à la fois les différentes manières de filmer (approches théoriques et pratiques) ainsi que les diverses significations de cet acte (approches éthiques ou morales).

Méthode :

Cours de base et de mise à niveau : ce séminaire vise à doter les étudiant·es d'un socle commun de références. Immersion dans l'histoire du cinéma comme dans l'histoire des idées, réflexion sur la spécificité du geste cinématographique (ce que filmer veut dire), accent porté sur la responsabilité éthique de l'artiste - le cours entend donner aux étudiant·es le goût de la pensée et les moyens de prolonger la réflexion par eux-mêmes.

Acquis d'apprentissage :

Culture générale et vue d'ensemble de l'histoire du cinéma. Capacité à situer un film dans son contexte (genre, école esthétique, filiation, environnement culturel, relation avec l'histoire des idées). Esprit critique et rigueur d'analyse.

Evaluation :

- Evaluation écrite ou orale, 100% choix du professeur titulaire.

Langue d'enseignement : Français

AA.DANSE.M1.678 Arts plastiques (Insas)

Quadrimestre : 2

Activité optionnelle

Professeure : (30h) Sofie Kokaj, sofie.kokaj@insas.be

Contenu :

Étude de l'œuvre de 10 artistes trans-disciplinaires à partir d'une documentation filmée. En rendre compte sous forme de "conférence" jouée, dansée, "performée", en duo.

Travail à partir de matériaux filmés d'artistes contemporains de la peinture, de la performance, du cinéma expérimental ou de la danse : Marina Abramović, Chantal Akerman, Jean-Michel Basquiat, Pina Bausch, Louise Bourgeois, Anne Teresa De Keersmaecker, Cindy Sherman, Keith Haring, Steve Paxton, Joaquin Phoenix.

La partie théorique concerne surtout la prise de connaissance sommaire ou plus développée de chaque artiste, et de l'inscription de son œuvre dans une époque et un lieu.

Ensuite, les étudiant·es se lanceront dans une proposition de plateau, toujours dans la vue d'une rencontre des étudiant·es avec un.e artiste, une œuvre des étudiant·es entre elles/eux, de l'analyse au jour le jour, de la production de signes au plateau, et de leur assemblage / composition vivante et lisible pour des spectateurs potentiels (les spectateurs/analystes étant bien sûr, pour commencer les étudiant·es elles/eux-mêmes).

Méthode :

Travailler sur un projet de mise en plateau à partir d'une œuvre déjà existante.

Acquis d'apprentissage :

- Connaissances historiques et contextuelles d'artistes contemporains interdisciplinaires, savoir inscrire une œuvre dans son époque et son lieu.
- Proposer une présentation didactique vivante, avec un processus de création fonctionnant comme dialogue entre l'étudiant·e et l'œuvre. Lier histoire et performance vivante.

Evaluation :

- Evaluation écrite ou orale, 100% choix du professeur titulaire.

AA.DANSE.M1.674 Philosophie : Esthétique (La Cambre)

Activité optionnelle

Quadrimestre: 2

Professeur : Éric Van Essche

Contenu :

Le cours d'Esthétique est entendu comme une approche philosophique de l'art et – plus généralement – comme la présentation critique des différentes théories de l'art de l'Antiquité à nos jours. Il s'articule autour de deux axes complémentaires et modulables : chronologique (ruptures et continuité dans la pensée esthétique) et thématique (les principaux enjeux esthétiques : le Beau, le Goût, l'Art, etc.).

Il replace le débat esthétique sur les grands enjeux artistiques dans l'histoire de la pensée occidentale, en abordant les questions utiles à la formation de l'étudiant·e.

Méthode :

- Cours ex-cathedra.
- Lecture de textes et analyses d'images.

Acquis d'apprentissage :

- Développer la capacité à utiliser des concepts philosophiques pour élaborer une pensée critique personnelle.
- Apprendre à argumenter, à l'aide d'exemples, un point de vue sur le rôle de la démarche artistique dans une société donnée.
- Favoriser l'émergence d'une culture du débat.

Évaluation :

- Evaluation écrite en fin de quadrimestre.

Langue d'enseignement : - Français.

AA.DANSE.M1.675 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art (La Cambre)

Activité optionnelle

Quadrimestre: 2

Professeure : Stéphanie Mahieu

Contenu :

Le cours vise à présenter les questions qui animent l'anthropologie, un accent particulier étant mis sur ses rapports avec l'art. Après une introduction succincte à l'histoire de la discipline anthropologique, le cours présentera ses rapports avec l'histoire de l'art et la création artistique contemporaine, mais également avec la mode, le design, et abordera de manière plus générale le « tournant ethnographique » (l'expression est de Hal Foster) dans l'art contemporain, à la lumière des questionnements actuels sur les questions de genre, « d'appropriation culturelle » et de postcolonialité.

Méthode :

Le déroulé du cours est de type thématique, avec lecture critique de textes (et participation active des étudiant-es sous forme de séances de séminaires-débat), illustration de chaque thématique par une œuvre d'art contemporaine, visionnage de vidéos, visites urbaines et visites d'institutions culturelles

Acquis d'apprentissage :

- Avoir une vision pertinente de la discipline anthropologique, de ses enjeux contemporains et de ses méthodes, en mettant l'accent sur les liens avec les différentes disciplines enseignées à La Cambre.
- Situer l'anthropologie et les questions d'études postcoloniales dans les questions d'histoire et d'actualité de l'art en général.

Évaluation :

- Type d'évaluation : présentation orale en cours + examen écrit à l'issue du 2e quadrimestre et, en cas de seconde session, à l'issue du 3e quadrimestre.

Langue d'enseignement : Français ou anglais

Bloc 2

UE.DANSE.M2.55 COURS GÉNÉRAUX 2

Niveau de certification : 7 Nombre de crédits : 2 Quadrimestre : 1 + 2 Prérequis : -

Activité optionnelle

AA.DANSE.M1.681 Sciences humaines et sociales : Introduction to Cultural Studies (EN)

Pop! Cultural History, Music and Images in the 20th and 21st Centuries

Contenu :

- Inspiré par la sortie mi-2023 du film d'Anton Corbijn, Squaring the Circle : the History of Hipgnosis, centré sur le studio graphique qui a conçu entre autres les albums des Pink Floyd et des Led Zeppelin,

et de la sortie fin 2023 de la biographie encyclopédique du groupe The Cure : Curepedia: An A-Z of The Cure, ce cours en anglais, inspiré de l'approche EMI (English as a Medium of Instruction), est organisé en séances thématiques, tout d'abord autour de l'histoire des pochettes d'albums célèbres, et ensuite autour de thématiques associées aux liens entre musiques populaires et images. Ces thématiques permettent, en anglais, d'étudier une partie importante de l'histoire du design graphique, mais également d'aborder des questions plus générales d'histoire culturelle, afin de réfléchir aux notions de High, Low et Pop Culture, d'étudier l'histoire culturelle de minorités, notamment LGBTQIA+, et d'étudier les travaux d'auteurs.ices, tel.le.s Jeremy Deller, J Jack Halberstam ou Greil Marcus, ayant proposé une approche plus conceptuelle de ces questions.

- Un autre enjeu, qui fait également l'objet d'une présentation critique, a été résumé de manière très frontale en 2022 dans le magazine américain The Atlantic : « Is Old Music Killing New Music ? », et décrit le phénomène désormais documenté, notamment dans l'ouvrage de Simon Reynolds, de retromania, c'est-à-dire « l'addiction de la musique pop à son propre passé », question qui, avec la généralisation récente des logiciels d'IA, prend une nouvelle dimension. En effet, comme en témoigne le

rapport 2023 de l'IFPI, « près de huit fans de musique sur dix (79 %) estiment que la créativité humaine reste essentielle à la création musicale », et « 74 % des personnes interrogées estiment que l'IA ne devrait pas être utilisée pour cloner ou usurper l'identité d'un artiste sans autorisation ».

- Au-delà d'une étude de l'histoire de la production culturelle populaire, ce cours permet également d'aborder des questions de société liées à l'actualité, telle celle des « superfan's dilemmas » (cf Claire Dederer) : que faire aujourd'hui avec les artistes (vivants ou décédés) dont le comportement personnel passé fait apparaître des actes répréhensibles moralement ou même juridiquement, notamment en matière d'agression sexuelle, ou encore que faire de chansons jugées homophobes, racistes ou sexistes, de groupes tels Dire Straits ou The Prodigy, dont certaines paroles ont récemment été modifiées ? Ces questions sont aujourd'hui inévitables pour qui souhaite étudier l'histoire de la production musicale à partir de la deuxième moitié du vingtième siècle.

Méthodologie :

- Le cours est organisé sous formes de séance thématiques. Les albums/genres/artistes suivants sont notamment proposés : Londres et le Punk (et le graphiste Jamie Reid), Manchester et la New Wave (et le graphiste Peter Saville), le Bristol Sound, Massive Attack, (ainsi que le Dub, l'influence du Reggae et l'histoire de la Windrush génération), Seattle et le Grunge (et le graphiste David Carson), New York, le Hip-Hop et le Street Art, mais aussi l'histoire de New York Underground des années 80 avec Warhol, les Velvet Underground, Klaus Nomi, Detroit, Berlin et la Techno, Chicago, et la House, et les couvertures d'album de Radiohead par Stanley Donwood, celles des Pixies par Vaughn Oliver, de Depeche Mode par Neville Brody, Prince, le Minneapolis Sound, et la couleur violette, Lady Gaga et les cultures Queer et Trans (cf J Jack Halberstam), Madonna, Beyoncé, Taylor Swift (qui fait depuis peu l'objet d'un cours à Harvard), etc...

Acquis d'apprentissage :

- Au-delà de l'histoire culturelle des musiques populaires, du design graphique et des notions de Low and High Culture, il s'agit également de développer et d'articuler en anglais, avec les étudiant.e.s, une réflexion sur le lien entre texte et images, et entre son et images.

- Le matériel pédagogique est adapté au niveau de maîtrise de l'anglais de chaque participant.e, mais il nécessite toutefois une pratique suffisante de l'anglais pour lire et rendre compte d'articles d'un niveau soutenu.

Évaluation :

- Contrôle continu (participation en cours sous forme d'exposés) et remise d'un travail écrit.

Langue d'enseignement :

- Anglais

Bibliographie :

IFPI Global Music Report 2023 – State of the Industry,

https://www.ifpi.org/wp-content/uploads/2024/04/GMR_2024_State_of_the_Industry.pdf

Burt, S., 2023, "Taylor Swift at Harvard. Why the pop superstar's work is worthy of study", The Atlantic, <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/12/taylor-swift-lyrics-class-harvard/676933/>

Dederer, C., 2023, Monsters. A fan's dilemma. What Do We Do with Great Art by Bad People, Sceptre.

Deller, J, Alan Kane, A., Haines, B., 2005, Folk Archive: Contemporary Popular Art from the UK, Londres, Book Works Gioia, T. 2022, "Is Old Music Killing New Music?", The Atlantic,

<https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/01/old-music-killing-new-music/621339/>

Halberstam, J. J. 2012, Gaga Feminism: Sex, Gender, and the End of Normal, Beacon Press: Boston.

Halberstam, J. J. 2018, Trans*, A Quick and Quirky Account of Gender Variability, University of California Press.

Marcus, G., 1989, Lipstick Traces: A Secret History of the 20th Century, Harvard University Press.

Price, S. 2023, Curepedia: An A-Z of The Cure, Dey Street Books

Reynolds, S., 2012, Retromania, Pop Culture's Addiction to Its Own Past, Faber & Faber

Theil, M., 2023, "The pop culture milestones that helped shape LGBTQ+ history", The Big Issue,

<https://www.bigissue.com/culture/the-pop-culture-milestones-that-helped-shape-lgbtq-history>

AA.DANSE.M1.680 Evolution des formes artistiques (Arts plastiques): Approche de la peinture

Contenu :

le cours traverse l'histoire de l'art (grosso modo de la première Renaissance à

l'art contemporain) selon un prisme thématique en s'intéressant aux problèmes communs que partagent peinture et cinéma. Si les thèmes sont susceptibles de varier chaque année, la lumière (et donc aussi la couleur), le cadre et la question du regard (et de la perspective) font partie des incontournables. Les œuvres picturales présentées font l'objet d'une analyse approfondie : sont abordées aussi bien les questions touchant à la composition, aux lignes de forces qui traversent un tableau et dirigent le regard, à la relation que le tableau instaure avec le spectateur qu'à la manière dont l'image peut se penser elle-même comme image. Par ailleurs, elles sont mises en rapport avec des extraits de films qui reprennent, détournent ou déplacent une question picturale. Ces analyses croisées entre peinture et cinéma permettront de réfléchir à la manière dont l'image picturale peut agir sur la perception, les idées et le rapport au monde d'un·e cinéaste, d'un·e chef·fe op, d'un·e monteur·euse, etc ; et, inversement, à la manière dont le cinéma a construit les représentations et nourri l'imaginaire des artistes du XXe siècle.

Méthode :

conçu davantage comme un séminaire que comme un cours ex-cathedra, le cours se fonde sur l'échange et l'interaction avec les étudiant·e.s. Il se déroule en deux temps : d'abord en classe afin de fixer certaines bases théoriques et de pratiquer une série d'exercices d'analyse d'œuvres ; ensuite, les acquis sont mobilisés lors d'une visite aux Musées royaux des Beaux-Arts.

Acquis : acquisition d'outils pour l'analyse des images ; connaissance de certains moments clefs de l'histoire de l'art ; acquisition de quelques concepts fondamentaux de l'esthétique ; constitution d'une réserve d'images permettant d'interroger notre propre perception du monde.

Évaluation : celle-ci portera sur la participation au cours et sur un travail écrit, réalisé en partie en classe, qui sera présenté oralement lors de la visite des collections des Musées royaux.

AA.DANSE.M1.682 Régie générale

Le cours est construit autour d'une approche pratique du plateau et de la construction d'une boîte noire à l'allemande et à l'italienne. Nous abordons la question de l'accroche (grill technique, pieds, barres...) et la manipulation des draperies (pendrillons, rideaux...). Nous voyons une fois la boîte construite la thématique des aménagements de coulisses, d'entrées, de découvertes et d'ouvertures diverses (comme créer une ouverture dans une boîte à l'allemande, machinerie rideau à l'allemande, italienne...), donc la notion de profondeurs et plans successifs. Au travers des cours nous apprenons les termes techniques propres au plateau.

AA.DANSE.M1.679 Évolution des formes artistiques (Littératures dramatiques)

Le cours est conçu pour outiller les étudiant·es dans leur regard critique/analytique sur un spectacle : à partir de leur expérience de spectateur·ice ou d'observateur·ice, iels apprennent à formuler un ressenti et à construire un propos dramaturgique - pour par la suite, utiliser ces outils dans leurs propres créations (qu'ils soient interprète, metteur·euse en scène, créateur·ice technique ou autre). Le cours est moitié pratique/moitié théorique : nous allons voir un spectacle, assistons à une répétition ou rencontrons une équipe artistique (cela dépend du calendrier théâtral du mois de janvier) et étudions la pièce sur laquelle l'équipe travaille via une dramaturgie active (mises en lecture par les étudiant·es etc).

AA.TTC.B2.160 Histoire des arts : cinéma (Insas)

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE 7.25

AA.DANSE.M1.674 Philosophie : Esthétique (La Cambre)

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE 7.25

AA.DANSE.M1.673 Histoire et actualité des arts : Arts de la scène (Cambre)

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE 7.25

AA.DANSE.M1.676 Actualités culturelles : Société (Cambre)

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE 7.25

AA.DANSE.M1.675 Sciences humaines et sociales : Anthropologie de l'art (La Cambre)

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE 7.25

UE.DANSE.M2.31 PRATIQUES CHORÉGRAPHIQUES 3

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 + 2 Nombre de crédits : 10 Prérequis : - Corequis : -

AA.DANSE.M2.683 – Danse et chorégraphie : Chorégraphie

7 crédits

Activité obligatoire

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE Bloc 1.

UE.DANSE.M2.34 FORMATION CORPORELLE 2

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 + 2 Nombre de crédits : 3 Prérequis : -

Corequis : -

AA.DANSE.M2.684. Danse : Formation corporelle

3 crédits

Activité obligatoire

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE Bloc 1.

UE.DANSE.M2.37 DANSE ET CHORÉGRAPHIE / ÉCRITURE 2

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 + 2 Nombre de crédits : 4 Prérequis : - Corequis : -

AA.DANSE.M2.685. Danse et Chorégraphie : écriture

7 crédits

Activité obligatoire

Pour contenu, méthode, acquis d'apprentissage et évaluation, se reporter à la description du UE 1.20.11.

UE.DANSE.M2.40 TRAVAIL ARTISTIQUE DE FIN D'ÉTUDE

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 + 2

Nombre de crédits : 21

Prérequis : UE 1.20.13 Corequis : UE 1.20.20

AA.DANSE.M2.686 Suivi du Travail de fin d'études (Recherche)

2 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Exploration des différentes dimensions du projet lors de périodes de recherche en studio aboutissant à la présentation d'une étape de travail de forme chorégraphique.

Synthèse de recherches personnelles et des apports des UE Pratiques et écriture chorégraphiques.

Méthode :

- Recherche personnelle.
- Mentoring
- Échanges continus avec le.a professeur.e titulaire et l'équipe pédagogique.

Acquis d'apprentissage :

- Mise en chantier d'un projet artistique personnel singulier.
- Savoir mener une expérimentation en solo et/ ou à plusieurs et guider un groupe avec différents rôles (assistant, regard extérieur, dramaturge, interprètes...).
- Présenter une recherche personnelle avec des contraintes existantes.

Evaluation :

- Présentation de la pièce en public et évaluation continue par le.a titulaire

AA.DANSE.M2.687 Travail artistique de fin d'études

19 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

- Réalisation d'un ensemble cohérent de travaux qui s'inscrit dans la pratique contemporaine de l'art en général et du champ de la danse et des pratiques chorégraphiques en particulier ;
- Finalisation d'un projet artistique personnel singulier en relation avec les pratiques contemporaines de la danse ;
- Recherche personnelle et finalisation d'un projet en situation d'échange continu avec le(s) professeur(s) et en lien régulier avec des artistes et des personnalités issues du monde de l'art en général et des arts de la scène en particulier ;
- Développement et synthèse de l'inscription de la démarche de l'étudiant.e dans un devenir et des questions propres à l'actualité tout en précisant les filiations historiques et culturelles qui la fonde ;
- Etat des lieux, synthèse de l'analyse critique des formes et des sujets de la pièce produite et formulation des enjeux de celle-ci.

Méthode :

- L'atelier est le lieu privilégié de la recherche et de l'élaboration des projets ;
- La conception et la formulation du projet de l'étudiant.e trouve ses sources dans l'état des connaissances humaines disponibles et dans l'actualité la plus récente des arts et des arts de la scène contemporains ; - Le travail de l'étudiant.e est continu, il se développe dans une relation étroite avec le corps enseignant lors de rendez-vous individuels ou de groupe ;
- Le travail de l'étudiant.e et l'analyse de celui-ci sont réguliers ; le.a professeur.e responsable et les autres enseignants pratiquent l'analyse critique et questionnent les formes, les thèmes abordés et les

relations aux contextes des travaux qui sont en chantier ;

- L'alternance d'un suivi individuel et de pratiques collectives est favorisé;
- La participation à des exercices collectifs de présentation des travaux est exigée ; l'étudiant·e apprend autant des lectures de ses travaux que de celles de ses collègues ;
- Conception, réalisation, direction et présentation d'une performance publique sous tous ses aspects.

Acquis d'apprentissage :

- Pouvoir concevoir une démarche artistique personnelle et originale qui est intelligible et en phase avec la création contemporaine ;
- Montrer un ensemble de réalisations (voire leurs traces, leur documentation) qui manifestent de qualités d'expérimentation et de cohérence ;
- Savoir utiliser ses acquis pour répondre le plus justement possible aux différents contextes de présentation d'une pièce inscrite dans le champ des arts de la scène (au-dedans ou au dehors des formats classiques) ;
- Être apte à commenter son travail artistique en conscience des spécificités et des langages des publics auxquels on souhaite s'adresser.

Évaluation :

- Evaluation continue par l'équipe pédagogique : 50%
- Evaluation par un jury artistique externe à l'issue du second quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement : Français ou anglais

UE.DANSE.M2.43 TRAVAIL ECRIT DE FIN D'ÉTUDE

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 + 2 Nombre de crédits : 5 Prérequis : UE 1.20.13

Corequis : UE 1.20.19

AA.DANSE.M2.688 Travail écrit de fin d'études

5 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

- Conceptualisation des enjeux de la démarche, sous forme d'une édition autonome, complémentaire avec le travail artistique de fin d'études ;
- Travail d'écriture réflexive, ou d'objectivation de la démarche, ou de documentation mise en perspective dans son historicité et dans les pratiques contemporaines (s'intégrant ou non à l'édition).

Méthode :

- Rendez-vous individuels approfondis avec le.a professeur.e référent autour des questions des document, des sources, des archivages et iconographies du travail (problématique de la recherche), ainsi que sur les formes possibles d'éditions et de concrétisation ;
- Classement et organisation du matériel connexe à la démarche artistique (selon les cas : écrits théoriques, poétiques, fictionnels, dessins, photos etc., ou encore pratiques artistiques satellites) ;
- Réalisation d'une édition, dont l'aspect formel singulier soutient, cristallise ou problématise le contenu

Acquis d'apprentissage :

- Connaître et énoncer son inscription dans le champ de l'art contemporain et son historicité, son iconographie, son corpus de sources ;
- Pouvoir investir de façon personnelle et pertinente l'édition, dans sa résolution formelle, comme dans son matériau d'écriture/image, non pas comme une illustration de la démarche mais plutôt comme une approche transversale.

Évaluation :

- Evaluation continue par le.a professeur.e responsable du cours : 50%
- Dossier (format libre) à remettre et évalué par le jury artistique externe à l'issue du 2e quadrimestre : 50%

Langue d'enseignement : - Français

UE.DANSE.M2.46 PRODUCTION

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 Nombre de crédits : 4 Prérequis : - Corequis : -

AA.DANSE.M2.689. Production : production artistique appliquée à la danse

4 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Étude des cadres de la production dans le champ des arts de la scène (paysage institutionnel, mécanismes budgétaires et de subventionnement, éléments de la rédaction d'un dossier de production). Approche des principes et des outils de base de la comptabilité : budgets prévisionnels, plan de trésorerie, suivi des dépenses, bilan.

Approche du paysage institutionnel et des outils nécessaires à la communication d'un projet.

Etat des lieux sur les législations concernant les droits sociaux des artistes, les droits d'auteur.ice et les différents acteur.ices qui les encadrent.

Méthode :

Cours magistral et approche, à travers un cycle de rencontres-débats avec des professionnel.les, de différentes pratiques de la production et du rôle de producteur.ice.

Acquis d'apprentissage :

- Acquisition des notions et outils de base nécessaires à la production d'un projet dans les arts de la scène.
- Acquisition des notions et outils nécessaires à la diffusion d'un projet.
- Connaissance des dispositifs d'aides publiques existant en production, y compris le Tax Shelter.
- Capacité à faire valoir ses droits sociaux
- Capacité à faire valoir ses droits d'auteur.ices

Évaluation :

- Travail écrit et/ou présentation orale et note de participation.

Langue d'enseignement : Français ou anglais

UE.DANSE.M2.49 DRAMATURGIE 2

AA.DANSE.M2.690 Dramaturgie : danse et chorégraphie

2 crédits

Activité obligatoire

Contenu :

Le cours de dramaturgie en MA2 sera une continuation du cours de l'année précédente. Après une révision des éléments vus en MA1, le cours sera divisé en deux parties. Dans la première

partie, la question des méthodes de travail dans la pratique chorégraphique, la question de la recherche et de ses multiples formes seront centrales. La deuxième partie consistera en un accompagnement dramaturgique des propositions artistiques de fin d'étude des étudiant.e.es (TAFE).

Méthode :

Cours participatif qui stimule la réflexion et le débat collectifs. Les réflexions conceptuelles et les expériences artistiques personnelles seront en dialogue permanent. Des tutorats individuels seront organisés, axés sur les recherches de chacun.e des étudiant.e.s.

Acquis d'apprentissage :

- Se familiariser avec les différentes approches de la recherche en danse.
- Créer et développer une "boîte à outils" (à la fois conceptuelle et réflexive) propre à chaque processus de création.

Évaluation :

- Exposé oral portant sur une question liée à leur projet artistique (TAFE) à partir des consignes données pendant le cours.

Langue d'enseignement : Français

UE.DANSE.M2.52 TECHNIQUES DE PRODUCTION 2

Niveau de certification : 7 Quadrimestres : 1 Nombre de crédits : 9 Prérequis : UE 4.20.22 Corequis : -

AA.DANSE.M2.691 Théorie et pratique de la lumière (Arts de la scène) : approche de la lumière 2

3 crédits

Activité obligatoire

Professeure: Laurence HALLOY, laurence.halloy@insas.be

Contenu :

- Au travers de cette formation, nous affûterons le regard de chaque créateur.ice sur les différentes intentions de lumière en s'appuyant sur une iconographie large et variée, entre peinture, photographie mais aussi architecture et bien sûr visionnage de pièces scéniques emblématiques.
- A partir de là, chaque étudiant.e.e aura la possibilité de faire une recherche d'écriture de lumière sur le projet de son choix. Il.elle réalisera ensuite au plateau l'implantation nécessaire à la bonne restitution de sa proposition, tout en construisant un développement dans le temps afin d'exprimer un mouvement de lumière.

Méthode :

- Ecriture et présentation d'une intention lumière. - Dessiner une implantation lumière.
- Restitution de la conduite lumière.
- Analyse collective de la proposition.

Acquis d'apprentissage :

- Au travers de cet exercice pratique il s'agit surtout d'apprendre à communiquer avec les différent-es créateur.ices artistiques d'un projet.

- Développer une dramaturgie de la lumière.
- Penser l'évolution d'un récit et l'organisation d'un discours par la lumière.
- Réaliser l'écriture scénique d'un projet d'éclairage

Evaluation :

- Evaluation orale/écrite au choix par le.a professeur.e titulaire et note de participation.

Langue d'enseignement : Français

AA.DANSE.M2.693. Théorie et pratique de la scénographie, du décor et des costumes (Arts de la scène): approche de la scénographie 2

3 crédits

Activité obligatoire

Professeure : Sofie DURNEZ, sofiedurnez@hotmail.com

Pendant les 5 jours de ce workshop le focus est mis sur le développement de la scénographie des projets TAFE des étudiant.es et la stimulation de collaborations avec des partenaires de travail pour leur scénographie .

Une évaluation/ un showing interne sera organisé le dernier jour du workshop, chaque étudiant(e) peut inviter des personnes.

Une évaluation/ un showing interne sera organisé le dernier jour du workshop, chaque étudiant peut aussi inviter des personnes.

Acquis d'apprentissage :

- Traduire une pensée de manière spatiale.
- Définir un espace imaginé pour soi-même et pouvoir le présenter aux autres.
- Utiliser tous les sens pour définir un lieu, un temps, une atmosphère, un visuel, mais aussi prêter attention aux matériaux sonores, tactiles, olfactifs.
- Penser en amont aux matériaux nécessaires pour évoquer l'image du paysage, et savoir le communiquer à la technique.

Evaluation :

- Présentation d'une mise en scène par petits groupes, restitution.
- Évaluation collective et note de participation individuelle, retours collectifs sur tout le processus de création.

Langue d'enseignement : Français et Anglais

AA.DANSE.M2.692. Théorie et pratique du son (Arts de la scène): approche du son 2

3 crédits

Activité obligatoire

Professeur : Brice CANNAVO, cannavo@posteo.net

Contenu :

La danse est éminemment un art du temps et de l'espace. Le son étant intrinsèquement (ce n'est pas

l'objet de le démontrer ici) un art du temps, il s'agira de développer ses capacités à raconter l'espace. Au-delà de la façade de haut-parleurs traditionnellement utilisée pour couvrir latéralement la diffusion sonore, il existe une infinité d'alternatives sujettes à préciser, accompagner le rapport que le geste chorégraphique entretient avec l'espace. On nomme cela la spatialisation sonore. Loin d'être là « pour faire beau », elle a véritablement un sens et il est important pour être précis dans ses intentions, d'en avoir conscience et de maîtriser un tant soit peu ce potentiel.

Un des intérêts principaux de ce séminaire d'une semaine sera de faire le lien avec le travail artistique de fin d'études. Cet exercice en amont de la présentation du TAFE, consiste en une étape d'accompagnement plus spécialisée pour ce qui concerne l'approche sonore.

- Il s'agira donc dans un premier temps d'aller plus loin que l'introduction de M1, quant à l'utilisation des outils : outils de prise de son, outils de montage, mixage et spatialisation.
- Nous verrons comment utiliser un kit de prise de son professionnel mais techniquement simple d'accès. Puis il sera possible d'introduire une connaissance pratique des logiciels les plus couramment utilisés pour travailler le son au plateau, à savoir les logiciels Reaper et Ableton Live. Ceci afin d'acquérir plus d'autonomie dans la manipulation du son à destination de la scène.
- Une rencontre sera organisée, autour de la présentation de leurs travaux sonores, avec les étudiant.es en section son « volontaires » de l'I.N.S.A.S. Ceci afin de favoriser une future collaboration.
- Afin de rendre tout cela encore un peu plus concret et tangible, il sera organisé une visite d'un lieu de représentation en ordre de marche, par exemple les Brigittines.

Méthode :

- Productions individuelles de matières sonores.
- Ecoute d'autres matières que la sienne.
- Analyses collectives.

(A chaque fois, le fil conducteur est l'accompagnement du projet en cours des étudiant.es).

Acquis d'apprentissage :

- Savoir utiliser différents outils de prise de son, de montage, mixage et spatialisation, afin d'être autonome un minimum sur l'habillage sonore d'une pièce chorégraphique.
- Pouvoir utiliser des logiciels de son (Reaper et Ableton Live).

Evaluation :

- Chaque étudiant.e proposera une écriture sonore d'un projet sonore.
- Cette proposition sera présentée oralement et discutée avec le.a professeur.e.

Langue d'apprentissage : Français