

©Véronique Vernet

DIPLÔME UNIVERSITAIRE ARTS POUR LE JEUNE PUBLIC

Œuvres, enjeux et perspectives

LIVRET ÉTUDIANT

Présentation générale.....	2
Objectifs.....	2
Admission.....	2
Tarifs.....	2
Maquette des cours.....	3
Descriptifs des cours	5
MODULE TRANSVERSAL : ART ET ENFANCE	5
1.1. Art et enfance : regard historique et épistémologique.....	5
1.2. Interculturalité et inclusion.....	5
1.3. Connaissance des publics.....	6
1.4. Enjeux et objectifs de l'Éducation Artistique et Culturelle.....	7
1.5. Politiques publiques éducatives.....	7
MODULE PRATIQUE : TERRAINS ET CRÉATION.....	8
2.1. Journée d'intégration dans des institutions culturelles du territoire sur la thématique du jeune public.....	8
2.2. Temps d'immersion à l'École de l'oralité.....	8
2.3. Atelier collectif de création.....	8
MODULE DE SPÉCIALISATION	9
3.1. Édition numérique et médiation.....	9
3.2. Écritures musicales et sonores pour le jeune public	9
3.3. Programmation jeune public => Programmation jeune public dans une perspective interculturelle	10
3.4. Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – musique contemporaine	10
3.5. Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – art contemporain.....	10
3.6. Illustration jeunesse.....	10
3.7. Cinéma d'animation pour la jeunesse : perspectives historiques et esthétiques	10
3.8. Médiation avec le public scolaire au cinéma.....	11
3.9. Histoire du théâtre d'enfance et de jeunesse	11
3.10. Théâtre jeune public.....	11
3.11. Formation « Passeurs et passeuses d'art » à la Comédie	11
3.12. Spectacle jeune public à la Comédie de Saint-Étienne.....	Erreur ! Signet non défini.
Biographies des intervenant.es.....	13
Modalités d'évaluation.....	19
Informations pratiques (calendrier, contacts, adresses).....	20

Présentation générale

Objectifs

- Manier les concepts et les outils de l'interculturalité, de l'inclusion, des politiques publiques éducatives et de l'éducation artistique et culturelle ;
- Développer une méthodologie de médiation avec les enfants ;
- Questionner les processus de création à destination du jeune public ;
- En comprendre l'écosystème ;
- Identifier un réseau d'acteurs culturels et politiques.

La formation s'organise en 3 modules :

- « art et enfance », donnant à la fois une perspective historique et épistémologique et développant des problématiques contemporaines
- « terrains et création », en prise avec les enjeux esthétiques, territoriaux et socio-politiques du domaine
- « spécialisation », s'appuyant sur des études de cas en musique, arts visuels (cinéma d'animation et illustration) et théâtre que l'étudiant.e peut suivre tout ou partie.

Admission

Pré-requis

Être titulaire d'une licence ou équivalent

Candidatures

[plateforme ecandidat](#)

pour les candidat.es en formation continue, contacter baptiste.monier@univ-st-etienne.fr

Date limite : 21 septembre 2026

Tarifs

Gratuit pour les étudiant.es de l'UJM

400 euros pour les extérieurs

850 euros en formation continue

Toutes les informations sont disponibles [sur le site de l'Institut ARTS](#)

Maquette des cours

	Intitulé du cours <i>utilisez les liens du document pour découvrir les syllabi des cours</i>	Heures	ECTS
1.	<u>MODULE TRANSVERSAL - ART ET ENFANCE</u>	43 heures de cours	3
1.1	<u>Art et enfance : regard historique et épistémologique</u> Vincent LECOMTE <i>mutualisé avec le parcours de master Musique (Administration et gestion de la musique ; Recherche en musicologie)</i>	3 CM 10 TD	
1.2.	<u>Interculturalité et inclusion</u> Emmanuelle LEFEBVRE et Arihana VILLAMIL <i>mutualisé avec le parcours de master Musique (Administration et gestion de la musique ; Recherche en musicologie)</i>	2 CM 10 TD	
1.3.	<u>Connaissance des publics</u> (cours facultatif) Juliette MORAIN Agnès SOUBEYRAND Céline SOUTIF <i>mutualisé avec le Master Histoire, civilisations, patrimoine</i>	12 CM	
1.4.	<u>Enjeux et objectifs de l'Éducation Artistique et Culturelle</u> Camille SOLER <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	1,5 CM 1,5TD	
1.5.	<u>Politique publiques éducatives</u> Joris CINTERO <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	1,5 CM 1,5TD	
2.	<u>MODULE PRATIQUE : TERRAINS ET CRÉATION</u>	23 heures de cours	2
2.1.	<u>Journée d'intégration dans les institutions culturelles</u> Partenaires Institut ARTS <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	6 TD	
2.2.	<u>Temps d'immersion à l'École de l'oralité</u> Emmanuel BARDON, Jeanne VIMAL et Marek VUITON <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	6 TD	
2.3.	<u>Atelier collectif de création</u> Claire LEBRUN <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	11 TD	
3.	<u>MODULE SPÉCIALISATION : MUSIQUE / ARTS VISUELS / THÉÂTRE</u>	89 heures de cours	5
	<u>MUSIQUE</u>		
3.1.	<u>Édition numérique et médiation</u> => Innovation artistique et culturelle Géraldine ALIBERTI <i>mutualisé avec le parcours de master Musique (Administration et gestion de la musique ; Recherche en musicologie)</i>	10 TD	
3.2.	<u>Écritures musicales et sonores pour le jeune public</u> Pascale AMIOT <i>mutualisé avec le parcours de master Musique (Administration et gestion de la musique ; Recherche en musicologie)</i>	2 CM 10 TD	
3.3.	<u>Programmation jeune public</u> => Programmation jeune public dans une perspective interculturelle Luciana PENNA <i>mutualisé avec le parcours de master Musique (Administration et gestion de la musique)</i>	5 CM	

3.4.	<u>Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – musique contemporaine</u> Mathilde FAUVET <i>mutualisé avec le parcours de Master Métiers des institutions culturelles</i>	6 CM 6 TD	
	ARTS VISUELS : arts plastiques et cinéma d'animation		
3.5.	<u>Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – art contemporain</u> Léa MAHDADI <i>mutualisé avec le parcours de Master Métiers des institutions culturelles</i>	6 CM 6TD	
3.6.	<u>Illustration jeunesse</u> Véronique VERNETTE <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	4 TD	
3.7.	<u>Cinéma d'animation pour la jeunesse : perspectives historiques et esthétiques</u> Jérôme DUTEL <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	2,5 CMI 2,5 TD	
3.8.	<u>Médiation avec le public scolaire au cinéma</u> Sabrina ASKELOU Dahmane BOUAZIZ et Oriane GROS <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	8 TD	
	THÉÂTRE		
3.9.	<u>Histoire du théâtre d'enfance et de jeunesse</u> NN <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	4 CM	
3.10.	<u>Théâtre jeune public</u> Catherine AILLOUD-NICOLAS <i>dédié aux étudiant.es inscrit.es dans le DU et aux élèves de la Comédie de Saint-Étienne</i>	4 CM	
3.11.	<u>Formation « Passeurs et passeuses d'art » à la Comédie</u> équipe Comédie de Saint-Étienne <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	10 TD	
3.12.	<u>Spectacle jeune public à la Comédie Saint-Étienne</u> Julien DEVILLERS et équipe Comédie de Saint-Étienne <i>dédié uniquement aux étudiant.es inscrit.es dans le DU</i>	3 TD	

Descriptifs des cours

MODULE TRANSVERSAL : ART ET ENFANCE

1.1. Art et enfance : regard historique et épistémologique

Représenter l'enfant avec, par, comme, contre l'animal

par Vincent Lecomte

De la scène de genre du XVIIIe siècle (Greuze) aux pratiques récentes telles que l'installation (Piccinini), de l'illustration littéraire (Doré, Rackham) à la photographie contemporaine (Wegman, Merandon), l'art donne corps de façons diverses et sensibles à cet imaginaire croisé suscité par la relation enfant/animal. Cette proximité peut aller jusqu'à la confusion des corps, voire à l'hybridation, engendrant de véritables chimères enfant-animal (Clark, Smith, Dubien).

Certains artistes investissent le registre de la taxidermie et de la mécanique pour interroger la part d'innocence et de cruauté propre à l'enfance (Messenger, Darrot). Si Freud souligne dans *Totem et tabou* la proximité naturelle de l'enfant et de l'animal, et si Winnicott, à sa suite, dans *Jeu et réalité*, confère à l'animal de compagnie le rôle d'objet transitionnel – dont la fonction est d'aider l'enfant à explorer le monde et à abandonner l'illusion pour la réalité –, le rapprochement entre la figure de l'enfant et celle de l'animal peut aussi bien être perçu sous l'angle de l'apaisement et de la consolation (Udo, Pétrovitch) que celui de la violence (Bartoloméo), voire du cauchemar (Margolles).

Le geste projectif qui associe animal et enfant traverse l'histoire du regard (Goltzius, Goya), jusqu'au trouble identitaire (Huyghe). Ainsi, le rapprochement entre enfant et animal apparaît moins comme un simple motif iconographique que comme un réflexe perceptif fondamental, invitant le spectateur à prendre conscience du partage de statut qui se joue et à opérer un double transfert vers ces deux figures de l'altérité.

1.2. Interculturalité et inclusion

– *Musique et interculturalité : transmettre et fabriquer une société multiculturelle avec les enfants* par Arihana Villamil

Depuis les années 1990, la valorisation de la diversité culturelle occupe une place centrale au sein des politiques culturelles, tant en France qu'à l'international. À l'instar des orientations institutionnelles, de nombreux acteurs et actrices culturelles françaises, en particulier dans le domaine des dites « musiques du monde », s'emparent des dynamiques de la globalisation pour mettre en scène cette diversité, en valorisant le partage, le dialogue et l'échange entre les cultures.

Parmi ces initiatives, certaines sont destinées aux enfants : c'est le cas, entre autres, du projet Demos de la Philharmonie de Paris, du festival Babel Mômes et du projet de la Cité des Marmots organisés par l'association Villes des Musiques du Monde en Île-de-France, ou encore des diverses actions menées par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) dans la métropole lyonnaise.

À partir de différentes études de cas, nous interrogerons le rôle que joue la musique dans les politiques de valorisation de la diversité culturelle auprès des enfants. Nous analyserons les discours et projets portés par ces festivals et institutions musicales, en approfondissant les concepts de multiculturalité, d'interculturalité, de transculturalité et, par conséquent, les implications du concept même de « culture » dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Nous

verrons ainsi comment, à bien des égards, les actions des opérateurs et opératrices culturelles du secteur musical sont confrontées à des problématiques qui reflètent une tension structurelle au sein des États démocratiques contemporains. D'un côté, ces États multiplient les déclarations en faveur de la diversité culturelle et du dialogue interculturel ; de l'autre, les objectifs chiffrés imposés à l'administration en matière de contrôle des flux migratoires fragilisent les conditions de séjour et de circulation des personnes étrangères sur le territoire français. De même, les initiatives destinées à favoriser l'accès au « droits culturels » sont confrontées à de nombreuses problématiques sociales comme les inégalités d'accès aux lieux culturels, ou encore l'instrumentalisation des discours associés à la culture et à la diversité. Afin d'aborder ces questions, nous examinerons différentes études de cas.

L'évaluation reposera sur **un travail en groupe, à partir de mises en situation professionnelles, avec restitution orale**. Elle se déroulera sur le temps du dernier cours.

- ***Comprendre les enjeux de la conception universelle des apprentissages dans la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers***
par Emmanuelle Lefebvre

Depuis 2005 et la promulgation de La loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'accès à l'instruction demeure un challenge majeur d'inclusion dans notre société. Pourtant on note aujourd'hui qu'un enfant issu d'un milieu défavorisé présentant des difficultés liées à des troubles de santé et/ou d'un handicap sera moins souvent scolarisé en milieu ordinaire en primaire, et ne le sera presque jamais dans l'enseignement général en fin de collège par rapport à un enfant présentant le même trouble d'une famille très favorisée.

Pour les plus jeunes (et quelle que soit leur origine sociale) une amélioration de l'inclusion scolaire en milieu ordinaire, favorisée par des ouvertures d'Unité locale d'inclusion scolaire (ULIS), permet à ces enfants de rester scolarisés avec leurs pairs. Malgré tout, la question n'en demeure pas moins primordiale sur les différents temps éducatifs de l'enfant et du jeune. Comment alors, les acteurs éducatifs et pédagogiques peuvent et/ou doivent-ils décliner leurs actions en prenant en compte les dispositifs tout en visant une harmonie des pratiques dans les temps de l'enfant ?

- Historique de la prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers.
- Apports sur la notion de conception universelle des apprentissages (CUA) à partir des recherches (psychosociale, sciences humaines, sociologie, urbanisme...) en lien avec les compétences psychosociales
- Les ressources pour prendre en charge les enfants dans le cadre de la CUA (outil cap école inclusif, utilisation du numérique, les pédagogies actives)
- Penser des actions artistiques dans le cadre de la CUA

1.3. Connaissance des publics

par Juliette MORAIN, Agnès SOUBEYRAND, Céline SOUTIF

La connaissance des publics (réels ou potentiels) des lieux patrimoniaux est au fondement des pratiques de médiation culturelle comme de la démarche de développement des publics. Ce cours, assuré alternativement par trois intervenantes aux profils et parcours professionnels variés, propose d'appréhender la notion de "publics" dans toute sa complexité. Il s'appuie, en alternance,

sur des ressources théoriques et méthodologiques essentielles pour développer une connaissance fine des publics (diversité, spécificités...) et des dispositifs d'accompagnement associés, et sur des situations concrètes et retours d'expériences nécessaires à une approche pragmatique des enjeux. Une visite de terrain permet d'aborder la question spécifique des jeunes publics, envisagés dans plusieurs contextes de fréquentation.

Bibliographie indicative

Pierre Bourdieu, Alain Darbel, *L'amour de l'art. Les musées d'art européen et leurs publics*, Éditions de Minuit, 1966.

Mathias Blanc, Jacqueline Eidelman, Anik Meunier (dir.), *Voir autrement. Nouvelles études sur les visiteurs des musées*, La Documentation française, 2023.

L'évaluation reposera sur **un travail en groupe, à partir de mises en situation professionnelles, avec restitution orale**. Elle se déroulera sur le temps du dernier cours.

1.4. Enjeux et objectifs de l'Éducation Artistique et Culturelle **par Camille SOLER**

Ce module interroge les enjeux et les objectifs de l'éducation artistique et culturelle (EAC) à la lumière de sa construction historique et de son actualité la plus récente. Il montre comment le triptyque « rencontrer, pratiquer, connaître » se recompose sous l'effet de tensions bien réelles : réorganisation du ministère de la Culture, réformes du pass Culture, budget en recul et prise en compte des droits culturels. L'objectif « 100 % EAC » questionne la solidité des indicateurs censés mesurer cette généralisation. À partir de cette mise en tension entre discours politique et réalité de terrain, les étudiant.es sont invité.es, à partir d'un dispositif d'EAC existant, à l'évaluer collectivement pour mieux situer leurs pratiques professionnelles.

Biographie indicative

- Jean-Gabriel CARASSO, *Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture ?*, Éditions L'attribut, 2005, 128 p.
- Éric FOURREAU (dir.), *L'éducation artistique et culturelle dans le monde, récits et enjeux*, Éditions L'attribut, 2018, 320 p.
- Anne JONCHERY et Sylvie OCTOBRE (dir.), *L'éducation artistique et culturelle : une utopie à l'épreuve des sciences sociales*, Ministère de la Culture / Presses de Sciences Po, 2022, 272 p.
- Marie-Christine BORDEAUX et Alain KERLAN (dir.), *Évaluer l'éducation artistique et culturelle. Enjeux épistémologiques et politiques de la recherche*, Ministère de la Culture / Presses de Sciences Po, 2025, 184 p.

1.5. Politiques publiques éducatives **par Joris CINTERO**

Si la France compte, comme le dit l'expression, 68.000.000 de ministres de l'Éducation nationale, force est de constater que l'histoire politique contemporaine du système scolaire français est assez mal connue. L'inflation réformatrice, la multiplication des acteurs impliqués dans l'éducation ou encore l'évolution des missions confiées à l'École n'aident d'ailleurs pas à la compréhension générale des dynamiques politiques du système éducatif français. Ce cours propose d'étudier la structuration de ce système depuis 1945 en prenant en considération l'évolution des problématisations politiques de l'École. Revenant sur la relation entre « l'École » et « la société » au cours de la seconde partie du XXe siècle, le cours se concentrera plus particulièrement sur ces trente dernières années, en mettant en évidence les relations qu'entretient la territorialisation de l'action publique éducative avec la construction et l'évolution des problématiques éducatives.

Bibliographie indicative

Ben Ayed, C. (2009). *Le nouvel ordre éducatif local*. PUF.

Moignard, B. (2018). « Les « nouvelles » problématiques éducatives : construction de l'objet ». *Revue française de pédagogie*, 202(1), 65-75.

Netter, J. (2019). *L'école fragmentée*. PUF.

Pons, X. (2024). *La fabrique des politiques d'éducation*. PUF

Sawicki, F. (2012). *Pour une sociologie des problématisations politiques de l'École*. *Politix*, 98(2), 7-33.

van Zanten, A. (2021). *Les politiques d'éducation*. PUF

MODULE PRATIQUE : TERRAINS ET CRÉATION

2.1. Journée d'intégration dans des institutions culturelles du territoire sur la thématique du jeune public

Cité du Design, Comédie de Saint-Étienne

À l'issue d'une réunion de rentrée avec la responsable pédagogique Anne Damon-Guillot qui présentera la formation, le programme, les intervenant.es, les modalités d'évaluation et l'emploi du temps, les étudiant.es seront accueilli.es dans différentes institutions culturelles du territoire développant des activités jeune public.

Pour la rentrée 2026-2027, ils se rendront à la Comédie de Saint-Étienne et à la Cité du Design.

- **Cité du design | Présentation des actions de médiation pour le jeune public**

Présentation de la Cabane du Design et des offres de médiation.

- **Comédie de Saint-Étienne**

Présentation et visite de la Comédie suivies d'un échange avec l'équipe du développement des publics sur la thématique du lien à la jeunesse.

2.2. Temps d'immersion à l'École de l'oralité

par Emmanuel BARDON, Jeanne VIMAL et Marek VUITON

<https://www.ecoledeloralite.org/>

2.3. Atelier collectif de création

par Claire LEBRUN

MODULE DE SPÉCIALISATION

MUSIQUE / ARTS VISUELS (arts plastiques et cinéma d'animation) / THÉÂTRE

3.1. Édition numérique et médiation => Innovation artistique et culturelle par Géraldine ALIBERTI-IVANES

L'innovation renvoie très souvent aux univers du commerce et de la technologie. Mais l'innovation ne se situe-t-elle qu'à cet endroit-là ?

L'innovation d'usage précède et initie les pratiques en amont des innovations technologiques. Alors l'innovation artistique, culturelle et sociale, ce serait quoi au juste ?

Un spectacle-parcours dans les bois, un karaoké de façade, une pièce de théâtre avec un orchestre, une joute d'éloquence avant un concert, une application d'orchestration, un orchestre symphonique jouant dans un parking, une expérience immersive en réalité augmentée, un spectacle jeune public, un projet à plusieurs entrées ?

Qu'est ce qui nous déplace vraiment dans l'art et la culture ? Qu'est ce qui crée la rencontre entre les personnes et la musique ? Comment procéder à une première rencontre avec de jeunes publics ? Quels sont les différentes formes de médiation à employer ?

Ces deux journées de formation proposées par VIVANT!e une compagnie sont l'occasion d'aborder un panorama d'expériences fortes de rencontre entre les artistes et les personnes. Elles se terminent par une après-midi de méthodologie à l'intelligence collective, un outil indispensable pour innover ensemble.

3.2. Écritures musicales et sonores pour le jeune public par Pascale AMIOT

Écritures, lutheries et transversalités : l'enfant au cœur de l'invention musicale

Ce cours propose d'explorer les processus de création musicale et sonore destinés au jeune public à travers le prisme de l'innovation artistique et pédagogique. En s'appuyant sur les grandes évolutions des écritures musicales des XXe et XXIe siècles, il interroge la manière dont se construit l'écoute de l'enfant au contact d'œuvres qui déplacent les frontières de la musique : œuvres ouvertes, partitions graphiques, créations des Môméludies, lutheries contemporaines (Gramophone du GRAME, Soundcubes...), objets sonores ou dispositifs interactifs.

Conçu comme un laboratoire d'expérimentation, ce cours défend une approche résolument transdisciplinaire où le sonore dialogue avec les arts visuels, le mouvement, le théâtre, l'image et le « cinéma pour l'oreille », dans le prolongement des recherches de Monique Frapat (*L'Oreille en colimaçon*). Il s'intéresse aux situations où l'enfant n'est plus seulement auditeur mais devient explorateur, interprète, créateur et parfois co-auteur de l'expérience artistique.

À travers l'analyse d'œuvres, la manipulation de dispositifs, l'expérimentation collective et la conception de propositions de médiation, les étudiants développeront une réflexion sur les conditions d'une Éducation Artistique et Culturelle qui favorise l'écoute active, la créativité, l'inclusion, la coopération et l'invention.

3.3. Programmation jeune public => Programmation jeune public dans une perspective interculturelle

par Luciana PENNA

L'objectif de ce cours est d'éclairer les étudiants sur les raisons et les spécificités d'une programmation en direction du jeune public. En s'appuyant sur l'exemple de la Philharmonie de Paris, il leur donne des outils concrets et des pistes de méthodologie pour intégrer la problématique du jeune public à leurs futures activités.

3.4. Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – musique contemporaine **par Mathilde FAUVET**

En tant que structure culturelle et artistique, l'Ensemble Orchestral Contemporain remplit un devoir de médiation au travers de sa fabrique EOC. Les publics bénéficiant d'actions de médiation sont multiples, mais les publics amateurs et le jeune public représentent un réel enjeu pour la musique contemporaine. Nous découvrirons par quels moyens la médiation peut être déployée au service de la sensibilisation au répertoire contemporain, de la découverte des créations dans toute leur diversité et du développement des liens sur le territoire.

3.5. Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – art contemporain **par Léa MAHDADI**

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée.

3.6. Illustration jeunesse **par Véronique VERNETTE**

Une première partie de la séance avec les étudiants consistera à leur faire découvrir le métier d'autrice-illustratrice à travers des albums, des croquis préparatoires, carnets de voyage, planches originales, afin de leur montrer les enjeux qu'il y a à examiner ces étapes de travail pour le jeune public, à leur faire appréhender la fabrication d'un album illustré et l'ensemble de la chaîne du livre.

Dans un deuxième temps, il s'agira de montrer plusieurs façons de travailler avec les enfants à partir d'un album, les ateliers envisageables en écriture comme en illustration, sur des temps plus ou moins longs. À partir d'exemple concrets issus de mon travail, nous analyserons l'intérêt et la portée d'une transmission aux enfants du plaisir de la création, en lien avec un livre comme dans le cadre d'ateliers d'arts plastiques.

Un atelier pratique sera ensuite proposé aux étudiants à partir d'un album jeunesse de leur choix, afin qu'ils se mettent en situation de construire une séance s'adressant à un jeune public.

3.7. Cinéma d'animation pour la jeunesse : perspectives historiques et esthétiques **par Jérôme DUTEL**

Cet enseignement présentera un survol historique et esthétique du cinéma d'animation (histoire des techniques, positionnements et réceptions, problématiques artistiques et directions économiques) tout en abordant des perspectives contemporaines et en ouvrant aux dimensions internationales et intermédiales.

Bibliographie indicative

Olivier Cotte, *Les Oscars du film d'animation* (Eyrolles, 2006)

Xavier Kawa-Topor et Philippe Moins, *Le Cinéma d'animation en 100 films* (Capricci, 2016)

Laurent Valière, *Cinéma d'animation, la French Touch* (La Martinière, 2017)

3.8. Médiation avec le public scolaire au cinéma

Par Sabrina ASKELOU, Dahmane BOUAZIZ et Oriane GROS

- Médiation cinéma avec le public scolaire

Les étudiant.es assisteront au visionnage du film d'animation *Dounia et la princesse d'Alep* lors d'une séance destinée aux scolaires. Film de Marya Zarif et André Kadi, 1h23, 2023 (Canada) Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l'aide de la princesse d'Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde.

Bande annonce :

<https://podeduc.apps.education.fr/video/145884-dounia-et-la-princesse-dalep-bande-annoncemp4/>

Les étudiant.es seront reçu.es par Sabrina Askelou en charge de l'accueil du public jeune ; elle interviendra sur la programmation d'une salle d'actualité articulée à un travail sur le jeune public au long cours et diversifié.

- Le jeune public au cinéma

Dans une première séance, le [Centre Culturel Cinématographique](#) reviendra sur son historique, sa structuration et ses missions et présentera les objectifs et les enjeux de son festival "Tête de mule". Il sera question des dispositifs mobilisés et des institutions impliquées dans la construction d'une politique jeune public autour du cinéma. Dans un second temps, la réalisatrice [Oriane Gros](#) animera un atelier pratique autour de la technique de *stop motion*.

3.9. Histoire du théâtre d'enfance et de jeunesse

NN

Le contenu du cours sera précisé à la rentrée.

3.10. Théâtre jeune public

par Catherine AILLOUD-NICOLAS

Ce cours envisagera le théâtre pour la jeunesse contemporaine sous le double aspect du texte et de la représentation. Il s'agira de donner des repères sur les artistes de l'écriture et du plateau, de décrire les questionnements qui les traversent et les façons dont ils et elles leur donnent corps. Enfin la question de la spécificité, esthétique et politique, d'un art à hauteur d'enfant et d'adolescent sera abordée.

3.11. Formation « Passeurs et passeuses d'art » à la Comédie par Lorine VANEL et l'équipe de la Comédie de Saint-Étienne

PASSEUSES ET PASSEURS D'ART

La Comédie collabore étroitement avec celles et ceux qui accompagnent les jeunes générations : enseignant-es, éducateur-rices, animateur-rices, artistes et professionnel-les issu-es des champs culturel, éducatif, social, judiciaire ou de la santé.

Convaincue du rôle essentiel que ces acteur-rices jouent dans les parcours d'émancipation, La Comédie leur propose des temps de rencontre et d'expérimentation. Ces rendez-vous sont pensés comme des espaces de recherche partagée, où les pratiques se croisent, se questionnent et se réinventent au contact de l'art.

Le programme « Passeuses et passeurs d'art » crée ainsi des liens entre les champs artistiques et les apprentissages, entre expérience sensible et transmission des savoirs.

Portées par des artistes, ces propositions invitent à faire l'expérience concrète du théâtre, à interroger nos manières de faire et à enrichir nos outils pédagogiques. Elles offrent surtout un cadre pour échanger, partager des expériences et nourrir collectivement notre relation à la jeunesse.

3.12. Spectacle jeune public à la Comédie de Saint-Étienne Échanges sur la mise en scène et l'accueil du jeune public, participation au bord de scène

Spectacle *Dans la grotte*, texte et mise en scène Myriam BOUDENIA.

Dans la grotte nous plonge dans le mystère des peintures préhistoriques et interroge avec poésie les croyances sur la création du monde et son évolution. La pièce prend la forme d'un dessin animé fabriqué en direct, entre théâtre, musique et arts graphiques. Un dessinateur, une comédienne et un musicien-bruiteur nous embraquent dans un voyage à la fois onirique et sensoriel.

Biographies des intervenant.es

Catherine Ailloud-Nicolas est retraitée de l'université. Autrice d'une thèse sur *Les dénouements dans les pièces en un acte de Marivaux*, elle a écrit deux livres et plusieurs articles sur cet auteur. Elle rédige actuellement plusieurs entrées du *Dictionnaire Marivaux*. Parallèlement à cette activité de recherche, elle est dramaturge pour des metteurs en scène de théâtre et d'opéra. Elle a travaillé pour Éric Massé, Johanny Bert, Hervé Dartiguelongue, Laurent Brethome, Angélique Clairand. Elle accompagne régulièrement Richard Brunel, directeur de l'Opéra de Lyon. Récemment, elle a signé récemment pour lui la dramaturgie de la création mondiale de *On purge bébé*, composée par Philippe Boesmans, et celle de *L'affaire Makropoulos* de Jenacek, de *Wozzeck* de Berg, de *Lohengrin* de Wagner, de *Billy Budd* de Britten. Elle a eu l'occasion de codiriger deux livres sur le théâtre pour la jeunesse et a collaboré sur des spectacles de théâtre, de danse, de marionnette et d'opéra destinés aux enfants et aux adolescents.

Source : <https://www.opera-lyon.com/fr/artistes/catherine-ailloud-nicolas>

Compositrice et musicologue diplômée d'un Master à Paris IV-Sorbonne, et des conservatoires de la Ville de Paris en piano, musique de chambre et écriture, **Géraldine Aliberti** transmet la musique à travers des formes innovantes de spectacles, de concerts éducatifs et interactifs, ou dans le domaine du numérique. Elle travaille en 2005 pour Mezzo-tv, puis intègre en 2006 la Cité de la Musique, puis assure la direction artistique des Jeunesses musicales de France en 2012. Elle est compositrice associée aux Éditions Gallimard-Musique pour la collection Écoutez-Lire, et a créé de 2011 à 2014 neuf spectacles intitulés « Les laboratoires musicaux » pour l'Auditorium du Louvre, avec la compagnie Les Clés de l'écoute.

Elle a créé en 2014 la société Sonic Solveig, éditeur numérique de jeux musicaux. Convaincue que la pédagogie est un art, son travail tente de changer les codes de l'écoute de la musique. Elle est la directrice artistique de la Compagnie VIVANT !e, qu'elle a fondée.

Pascale Amiot est directrice de conservatoire (Roannais agglomération) et formatrice experte, Présidente de l'ADICARA (Association des Directions de Conservatoire Auvergne Rhône -Alpes).

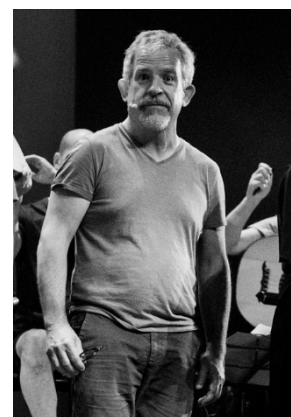
Directrice engagée depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'enseignement artistique et du management culturel, Pascale Amiot conçoit la culture comme un espace d'émancipation, d'inclusion et de lien social. Forte d'une double expertise de directrice d'établissement (Roannais Agglomération, Nanterre) et de musicienne-pédagogue (Cefedem, CFMI, CNFPT, CNSMD de Lyon), elle place la transmission, l'innovation territoriale et la création contemporaine au cœur de son action. Intervenante et formatrice reconnue, elle accompagne les professionnels du secteur culturel et de l'enseignement artistique sur les thématiques de la création musicale, du développement de projets inclusifs, de l'accessibilité et de l'environnement territorial. Elle siège notamment au conseil pédagogique de la Comédie de Saint-Étienne (École supérieure d'art dramatique).

Sabrina Askelou est responsable médiation et communication des publics jeunes au Méliès de Saint-Etienne depuis 4 ans. Avant ce poste elle a été directrice et animatrice de centre de loisirs, colonies pendant longtemps ce qui a forgé mon expérience envers ce public. Après un bac+5 en cinéma spécialisé dans l'éducation aux images, la médiation et l'exploitation cinématographique, elle est passée par une salle mono-écran en tant que médiatrice, un multiplexe art-et-essai en tant que programmatrice, avant d'atterrir ici. Elle s'occupe de la programmation jeune public au Méliès ainsi que de son accueil.

Après avoir étudié le violoncelle avec Paul Boufil, **Emmanuel Bardon** se consacre au chant, obtenant en 1995 un diplôme supérieur de chant après une formation avec Gaël de Kerret et à la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles. Il se perfectionne auprès de nombreux maîtres tels que Mireille Deguy, Montserrat Figueras et Jordi Savall. Bardon participe à des ensembles prestigieux comme le Concert Spirituel et La Capella Reial de Catalunya.

En 1996, il fonde Canticum Novum, ensemble en résidence à l'Opéra-Théâtre de Saint-Étienne, se produisant en France et à l'étranger. Depuis 1999, il dirige le festival Musique à Fontmorigny et fonde en 2013 **l'École de l'Oralité**, structure de création et de médiation culturelle, basée à Saint-Étienne.

L'École de l'Oralité est une structure de médiation culturelle et de cohésion sociale, créée en 2015. L'École de l'Oralité est une nouvelle façon de vivre la pratique artistique grâce à une pédagogie basée sur l'oralité. Elle se veut être un laboratoire de partage de cultures, des patrimoines sonores et musicaux dans toute leur diversité culturelle. Elle souhaite générer l'échange par la sensibilisation à l'interculturalité et la pratique artistique collective. La structure intervient en milieu scolaire ou à l'échelle d'un quartier. L'objectif

de ces projets est de replacer la pratique artistique dans le quotidien, et de la vivre comme un moment collectif à la portée de toutes et tous, en créant des passerelles entre les arts, les cultures et les générations.

Source : <https://www.canticumnovum.fr/lequipe-artistique/emmanuel-bardon-direction-musicale-et-chant/>

Joris Cintéro est docteur en sciences de l'éducation [Université Lumière Lyon 2]. Il est actuellement professeur de sciences de l'éducation au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon et chercheur associé au laboratoire Éducation, Cultures, Politiques. Ses travaux portent sur les processus de construction et de mise en œuvre de l'action publique territorialisée ainsi qu'à leurs effets sur le travail des enseignants dans les secteurs culturel et scolaire.

La **Cité du design** est au cœur du quartier créatif de la Manufacture à Saint-Etienne. C'est une plateforme d'enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de valorisation autour du design et de l'art créée en 2010. Elle a pour vocation de faire du design un outil d'innovation, d'anticipation et de prospective, au service des acteurs institutionnels et

économiques. À l'aide des acteurs concernés, elle soutient le développement de toutes les formes de créativité par le design, génère puis diffuse l'information et la promotion du design et des professionnels du domaine. Elle s'affirme en tant que levier de développement économique au niveau du territoire et au-delà. En prise avec les modes de vie et leur évolution, la Cité du design vise également à valoriser le design en tant que moyen de promouvoir l'innovation, particulièrement dans le domaine social et environnemental. Elle utilise le design comme outil de recherche, de création et de modélisation au profit des acteurs publics et économiques.

La Comédie de Saint-Étienne, [Centre dramatique national](#), est une institution théâtrale entièrement animée par l'énergie de la création. Elle produit des spectacles de renommée nationale et internationale. Créée par Jean Dasté il y a 70 ans, La Comédie fut pionnière de la décentralisation dramatique française. Elle est dirigée depuis mars 2021 par Benoît Lambert. De septembre à juin, elle propose une programmation très variée avec des pièces du répertoire classique, des textes plus contemporains, mais aussi de la danse et du cirque. Ce sont plus de 30 spectacles différents qui sont programmés chaque saison ; 6 à 7 d'entre eux sont directement accessibles aux enfants et aux familles. Si La Comédie de Saint-Étienne ambitionne d'être un lieu de création artistique, elle se veut également être un lieu de développement culturel qui envisage la rencontre avec le théâtre comme un outil fondamental au service de tous les publics. Elle considère que le théâtre doit donner à chacune et chacun l'occasion de rencontrer les œuvres et les artistes, d'accéder aux dispositifs de transmission et de partage de l'art, de participer à la vie culturelle, de développer et d'exprimer sa propre créativité.

Jérôme Dutel est maître de conférences en Littérature Générale & Comparée, membre de l'unité de recherche ECLLA à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne.

L'intermédialité constitue son domaine d'expertise autour du visuel/textuel : littérature, bande dessinée, cinéma d'animation ; des marges et expérimentations ; et des domaines de l'imaginaire.

Mathilde Fauvet est chargée de relations avec les publics et de la communication de l'Ensemble Orchestral Contemporain (EOC). Chaque saison, elle coordonne et accompagne les projets de *La fabrique EOC*, en écho avec la programmation de l'Ensemble et en partenariat avec les acteurs locaux. Ces projets de création au long cours permettent chaque année à plus de 2 000 personnes, tout-petits ou moins jeunes, mélomanes ou non initiés, de découvrir de nouvelles formes musicales et le vaste champ des possibles entre musique d'orchestre et expérimentations électroniques. <https://www.eoc.fr/fabrique-eoc/>

Claire Lebrun est contrebassiste, compositrice et artiste transdisciplinaire. Son travail explore les dialogues entre son, geste et image, à travers des formes hybrides mêlant création sonore, théâtre musical et arts visuels. Claire se produit dans des projets singuliers, souvent en lien avec la création contemporaine. Elle est co-fondatrice de la Compagnie Les Parlophones avec la scénographe Hortense Gesquière et forme le duo Tourne Sol avec l'accordéoniste Sophie Aupied-Vallin. Elle collabore également avec la danseuse et chorégraphe Ines Sofia Cardona Parra. Elle est soutenue par l'Adami,

la SACEM et la fondation Sylff de Tokyo. Diplômée du Pôle Sup' 93, du CNSMDP et s'étant perfectionnée aux questions esthétiques aux Beaux-Arts de Paris, elle développe une approche sensible de la transmission. Professeure titulaire au CRR de Versailles Grand Parc, elle encadre par ailleurs des projets d'étudiant.es au CNSMDP et au Pôle Sup' 93, et intervient comme facilitatrice lors des marathons créatifs organisés par le ministère de la Culture.

Son engagement artistique et pédagogique s'étend à de nombreux projets participatifs en France et à l'étranger. Elle est également fondatrice et directrice du label et de la maison d'édition Chanteloup-Musique.

Vincent Lecomte est chercheur, enseignant et artiste. Docteur en esthétique et sciences de l'art, membre associé d'ECLLA, il enseigne l'esthétique et l'histoire des technologies au département Arts plastiques de l'université Jean-Monnet de Saint-Étienne depuis 2010. Sa thèse, « Un Penser animal à l'œuvre », étudie les façons dont l'art convoque l'animal pour mettre en évidence d'autres consciences possibles du monde. Ses recherches le conduisent également à envisager la création contemporaine comme un espace d'expérimentation d'autres modes de représentation de l'action humaine sur son environnement. Affilié à l'AICA, il fait notamment partie du comité scientifique des revues 2i et Captures. Figures, théories et pratiques de l'imaginaire. Il participe à l'organisation de colloques, l'élaboration d'expositions et de catalogues. Il est au comité éditorial du site Animots (CNRS/ENS) pour lequel il réalise notamment des entretiens avec des artistes. Il a publié L'Art contemporain à l'épreuve de l'animal (L'Harmattan, juin 2021), ainsi que de nombreux articles scientifiques.

Vincent Lecomte est plasticien et compositeur. Dans un laboratoire permanent, le dessin, la composition sonore et l'image animée contribuent à alimenter une recherche prenant la forme de l'accrochage, l'installation, la projection ou le concert. Ainsi, il expose régulièrement en France et à l'étranger. Médaille d'or en composition électroacoustique, il réalise des pièces sonores diffusées en public, en radio ou intégrées à des œuvres plastiques.

Enseignante dans le premier degré pendant 15 ans, **Emmanuelle Lefebvre** a ensuite occupé le poste d'enseignante référente aux usages du numériques pour les enseignants du 1er degré. En 2016 elle est devenue conseillère pédagogique départementale en charge du plan français et des langues vivantes. Elle est depuis septembre 2024 formatrice à Réseau Canopé. Les thématiques des pédagogies actives, du numériques et de l'inclusion l'intéressent particulièrement.

Léa Mahdadi est médiatrice culturelle au Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole.

Juliette Morain est responsable de l'action culturelle et de la médiation aux Archives Municipales et Métropolitaines de Saint-Étienne.

Luciana Penna est ethnomusicologue et responsable éducative, musiques de tradition orale et interculturalité à la Cité de la musique-Philharmonie de Paris. Sa recherche ethnomusicologique porte sur les musiques des Wolofs et des Seereer du Sénégal. Autrice de plusieurs articles et CDs (Ocora-Radio France), elle a coordonné la collection « Traditions chantées » (Édition Cité de la musique) et a signé deux ouvrages sur la musique des Wolofs. Elle a été chercheuse associée au laboratoire « Éco-anthropologie et ethnobiologie » (CNRS-Musée National d'Histoire Naturelle, 2008-2023) et Présidente de la Société Française d'ethnomusicologie (2016-2018).

Médiatrice et ingénieure culturelle, **Camille Soler** a traversé plusieurs organisations publiques et privées (scène nationale, collectivité territoriale, lieu de musiques actuelles, maison des écritures contemporaines), dans lesquelles elle avait la responsabilité des projets en direction de l'enfance et la jeunesse. Co-fondatrice de RamDam, réseau national des musiques jeune public, elle participe désormais à la structuration, la valorisation et l'accompagnement de la filière musicale jeune public.

Agnès Soubeyrand est médiatrice culturelle au Musée d'art et d'industrie et guide conférencière du service Saint-Étienne Ville d'art et d'histoire.

Céline Soutif est responsable adjointe du service Saint-Étienne Ville d'art et d'histoire et de la Maison du patrimoine et des lettres.

Autrice et illustratrice de livres pour la jeunesse depuis 25 ans, **Véronique Vernet** séjourne régulièrement au Burkina Faso, où elle accumule dessins, photos, contes enregistrés, tissus bariolés et rencontres variées. Elle fabrique ensuite des albums pour les enfants qui montrent les petits riens qui font la richesse du quotidien dans une Afrique urbaine contemporaine. Elle dessine pour l'édition jeunesse mais aussi pour des affiches, cartes postales, décors pour spectacle vivant, déco pour la maison... Elle aime aussi partager avec les enfants le plaisir de dessiner, peindre, imaginer, créer, que ce soit dans son atelier stéphanois *Le Local*, dans des écoles un peu partout en France ou lors de ses déplacements sur le continent africain.

<https://www.veronique-vernette-illustration.com/>

Arihana Villamil est doctorante en anthropologie (Centre Georg Simmel-EHESS). Dans ses travaux elle s'intéresse aux pratiques artistiques en contexte de marginalisation sociale et culturelle et aux projets qui unissent les pratiques expressives à l'action sociale, en Colombie et en France. Depuis 2019, Arihana développe une activité de consultante et observatrice extérieure pour des institutions culturelles œuvrant dans le social (Opéra de Lyon, Villes de musiques du monde, Festival d'automne,...). Elle a publié un chapitre dans le livre coordonné par Véronique Bénéï, *Artistes et anthropologues dans la cité, Engagements, Co-créations, Parcours* (2019), portant sur l'insertion du médium audiovisuel sur le terrain et les enjeux de la production scientifique contemporaine. Elle a également co-animé le séminaire « Musiciens, anthropologues et opérateurs culturels : recherche, dialogue et engagement dans la cité contemporaine » tenu à l'EHESS en 2018-2019.

Modalités d'évaluation

Les étudiant.es devront produire trois dossiers, correspondant soit à une synthèse critique, soit à un compte rendu, soit à la formulation d'un projet de création et/ou de médiation, soit à une restitution orale. Chaque enseignant.e communiquera aux étudiant.es ses modalités d'évaluation lors de la première séance.

En fonction du profil de l'étudiant.e,

- le dossier n° 1 (module transversal) portera au choix sur un des cours parmi :
 - Art et enfance : regard historique et épistémologique
 - Interculturalité et inclusion
 - Connaissance des publics (cours facultatif mais obligatoire pour celles et ceux qui choisiraient d'être évalué.es dans ce cours)
- le dossier n° 2 (module pratique) s'appuiera au choix sur
 - le temps d'immersion à l'École de l'oralité
 - l'atelier collectif de création

Les rendus pourront être valorisés sur la plateforme de ressources de l'Institut ARTS.

- le dossier n° 3 (module de spécialisation) portera au choix sur un des cours parmi :
 - Édition numérique et médiation (musique)
 - Écritures musicales et sonores pour le jeune public
 - Programmation jeune public (musique)
 - Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – musique contemporaine
 - Médiation artistique et culturelle : l'exemple du jeune public – art contemporain
 - Cinéma d'animation pour la jeunesse : Perspectives historiques et esthétiques *en lien avec* Médiation avec le public scolaire à la cinémathèque municipale
 - Histoire du théâtre d'enfance et de jeunesse
 - Théâtre jeune public

Pour les étudiant.es de l'UJM en formation initiale dans le DU et inscrit.es également dans l'un des 4 parcours de masters avec lesquels le DU est mutualisé, la/les note/s attribuée/s dans le cadre du master et correspondant aux cours mutualisés avec le DU sera/seront reportée/s pour la validation du DU.

Le ou la candidat.e doit avoir obtenu la moyenne générale pour valider le DU.

Informations pratiques (calendrier, contacts, adresses)

CALENDRIER

[Consulter le calendrier de l'année universitaire 2026-27](#)

L'emploi du temps de la formation sera mis en ligne et actualisé régulièrement.

ADRESSES UJM

Faculté ALL - Site Papin - 21 rue Denis Papin - 42023 Saint-Étienne cedex 2

Faculté SHS - 33 Rue du Onze Novembre, 42000 Saint-Étienne

Site Manufacture - 11 rue Docteur Annino, 42000 Saint-Étienne

ADRESSES DE NOS PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA FORMATION

Atelier Canopé 42 - 3 rue Sovignet 42100 Saint-Étienne

Atelier Véronique Vernet - Le Local, 38 Rue Badouillère, 42000 Saint-Étienne

Cinéma Le Méliès-Saint-François - 8 rue de la Valse 42000 Saint-Étienne)

Cité du Design - 3 rue Javelin Pagnon, 42000 Saint-Étienne

École de l'Oralité - 7 avenue Président Émile Loubet, 42000 Saint-Étienne

Théâtre de La Comédie - Place Jean Dasté - Saint-Étienne

CONTACTS

Anne DAMON-GUILLOT, responsable pédagogique : anne.damon@univ-st-etienne.fr

Équipe administrative de l'Institut ARTS : institut-arts@univ-st-etienne.fr

Formation continue : baptiste.monier@univ-st-etienne.fr

[Page du diplôme sur le site de l'Institut ARTS](#)