

Master

Arts de la scène et du spectacle vivant

TPS Théâtres
Performances
et
Sociétés

Brochure 2020-2021

Responsabilités et contacts au sein de la formation

Secrétariat	Mohsen HAJJARI theatre@univ-paris8.fr
Direction du département Théâtre	Jérôme DUBOIS jerome.dubois@univ-paris8.fr
Responsables du Master Parcours TPS	Nathalie COULETEL nathalie.coutelet@univ-paris8.fr Isabelle MOINDROT isabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.fr
Régie (Contact indispensable afin de réserver des créneaux de répétition en amphi IV ou au studio)	Luigi D'ARIA et Jules GOUSSEAU regie.theatre@univ-paris8.fr
Tutrices pédagogiques (Bureau A 100, voir horaires de permanence)	Mariama DIALLO mariama.diallo42@univ-paris8.fr Juana TUPPER juana.tupper@etud.univ-paris8.fr
Erasmus et séjours à l'étranger	Nathalie COULETEL nathalie.coutelet@univ-paris8.fr Raphaëlle DOYON raphaelle.doyon@univ-paris8.fr
Référents Handicap	Mohsen HAJJARI theatre@univ-paris8.fr Marie-Ange RAUCH marie-ange.rauch@univ-paris8.fr
Validation des études, expérience professionnelles ou acquis personnels (VAE)	Jean-François DUSIGNE jean-francois.dusigne@univ-paris8.fr
Équipe de recherche	Katia LÉGERET katia.legeret@univ-paris8.fr
Stages	Chaque directeur/directrice de recherche accompagne pédagogiquement le stage de ses étudiant.e.s. Le parcours TPS offre l'option de valider un stage (facultatif) d'au moins 50h en temps partiel, en M1 et en M2, dans le cadre des EC 4B Spécialisation 1 et 8B Spécialisation 2, ainsi que par les EC 2B4 et 7B4.

Lieux où certains séminaires peuvent être dispensés

INHA : 2, rue Vivienne 75002 Paris (métro Bourse, Pyramides, ou Palais-Royal)

MSH Paris-Nord : 20, avenue George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis (métro Front Populaire)

ARTA : Cartoucherie de Vincennes, 6, route du Champ de manœuvre, 75012 Paris (métro Château de Vincennes, puis autobus 112, arrêt Cartoucherie)

Objectifs de la formation

Le parcours « **Théâtres, performances et sociétés** » se fonde sur **une approche résolument plurielle**, située au croisement des études esthétiques, historiques, littéraires, musicales, mais aussi écologiques, anthropologiques et socio-économiques du spectacle vivant. Attaché aux liens entre théâtre, performance et société, il s'appuie sur des relations nombreuses avec le monde professionnel et les institutions locales, comprend des enseignements théorico-pratiques et s'enrichit de l'intervention de nombreux professionnels et favorise les stages ou les ateliers *in situ*.

Le parcours tire son originalité de l'importance accordée à **la création** dans un contexte ouvert et transculturel, que la création soit présente ou passée, reconnue ou marginale, individuelle ou collective. Il s'intéresse aux œuvres (textes, spectacles, médiations), ainsi qu'aux processus de création, en particulier dans le domaine de la recherche-crédation. Par « recherche-crédation », nous entendons tout processus de création ou de pratique artistique articulé à un questionnement critique et cherchant à dégager de nouveaux savoirs, de façon réflexive et sensible.

La formation dispense **des enseignements** en histoire et esthétique du spectacle vivant, en ethnoscénologie et s'intéresse à un large spectre de genres scéniques (théâtres du monde, opéra, théâtres dansés, danse-théâtre, genres dits mineurs, théâtres en milieux protégés, écoles, prisons...). Il prend en compte l'histoire des structures, des organisations collectives des interprètes, et aborde les questions relatives au genre et aux discriminations. La création théâtrale est ainsi abordée au prisme de l'histoire et plus largement des bouleversements mondiaux et de leurs enjeux actuels, notamment écologiques et sociaux.

Ce parcours, tourné vers **la recherche**, a pour objectif d'offrir aux étudiant·e·s une formation à la recherche scientifique en études théâtrales et de la performance (notamment en vue du doctorat). Il tire sa force de son adossement à la recherche menée au sein des quatre axes de l'Équipe de recherche Scènes du monde : « Histoire », « Esthétique et création », « Ethnoscénologie », « Politique et socio-économie des arts, de la culture et de la création ».

Ce parcours cible l'acquisition **des compétences** suivantes :

- connaître les pratiques spectaculaires, performatives et artistiques occidentales et extra-occidentales, savoir analyser leurs relations transculturelles et transdisciplinaires ;
- savoir contextualiser œuvres, modes créatifs et parcours artistiques en les interrogeant dans leurs dimensions historiques, écologiques, esthétiques, socio-économiques ou anthropologiques ;
- interroger par la réflexion théorique et l'expérimentation les enjeux esthétiques et politiques du spectacle vivant, en relation avec les mutations historiques et contemporaines du champ artistique ;
- penser les méthodes d'investigation, cerner les protocoles nécessaires à l'expérience de terrain, considérer et questionner sa propre expérience vécue pour analyser les comportements spectaculaires et pratiques performatives dans une perspective anthropologique ;
- comprendre et évaluer les contextes de création et de réception du spectacle vivant dans leur complexité sur le plan national et international ;
- maîtriser les pratiques pédagogiques et les usages sociaux du spectacle vivant.

Débouchés

Le parcours TPS prépare aux métiers de la recherche, de l'enseignement, de la médiation culturelle, de la création et de l'accompagnement artistique, dans le domaine des arts de la scène et plus largement des arts et de la culture. Il offre des atouts pour une insertion professionnelle dans les domaines suivants :

- ❖ enseignement et recherche
- ❖ création théâtrale : dramaturgie, écriture scénique, mise en scène, collaboration artistique, scénographie, jeu et direction de l'acteur·trice, régie du spectacle
- ❖ conseil artistique auprès des services publics et privés
- ❖ conservation du patrimoine de théâtre
- ❖ métiers de la production et administration du théâtre : chargé·e de production, de diffusion, des relations publiques, de la communication et des relations aux publics
- ❖ métiers de la presse et de la critique, de l'édition et de la traduction

Sous condition d'obtention d'une mention Très bien ou Bien en Master 2, la formation peut déboucher sur une entrée en **doctorat** au sein de l'École doctorale EDESTA, Spécialité Théâtre et Danse.

Critères d'admission

L'accès en master est possible

- ✓ pour les titulaires d'une licence en Arts du spectacle, Arts, Lettres, Philosophie (accès en master 1)
- ✓ pour les titulaires d'un master 1 dans un champ compatible avec celui du diplôme de master ou dans le même domaine (accès en master 2)
- ✓ par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (décret 2013-756 du 19 août 2013) : accès sans avoir le diplôme requis, compte tenu des études, des acquis personnels et des expériences professionnelles.
- ✓ par validation des études supérieures accomplies, notamment à l'étranger.

Pré-requis

Les étudiant·e·s admis·e·s en Master doivent posséder un socle de connaissances et/ou de compétences acquises par une Licence en arts ou dans un domaine compatible, ou par une expérience personnelle ou professionnelle. Ce socle doit leur permettre d'appréhender les enseignements dispensés – approfondis et spécialisés – et de produire une recherche rigoureuse, originale et articulée.

Modalités d'admission

Les modalités d'admission varient en fonction de la situation de chaque candidat·e (nationalité, pays de résidence, âge, type de diplôme, diplôme français ou étranger, candidat·e déjà ou jamais inscrit·e dans l'enseignement supérieur français...). Pour connaître la procédure qui correspond à votre profil, connectez-vous sur le site de l'Université <https://www.univ-paris8.fr/-Candidature-inscription->

Domaines de recherche et d'expertise des enseignants de la formation

Éliane BEAUFILS	Dispositifs théâtraux et performantiels contemporains ; formes participatives ; problématiques de l'être-ensemble, de la critique, de la résonance poétique ou de la violence dans les théâtralités contemporaines; recherches-créations appuyées sur les sciences humaines et sociales; scènes du réchauffement climatique.
Jean BOURBON	Politiques culturelles, histoire des institutions culturelles, réseaux artistiques et culturels, programmation, médiation culturelle, politique des publics, action territoriale.
Nathalie COULETEL	Histoire du spectacle vivant, XIX ^e -XX ^e siècles ; formes minorées du spectacle (théâtres populaires, théâtres à côté, cirque, music-hall) ; relations entre spectacle et politique ; altérité et spectacle ; place des femmes dans la création ; histoire de la mise en scène.
Chloé DÉCHERY	Théâtres contemporains en France, Belgique et Grande-Bretagne ; performance et performativité ; esthétique et histoire du théâtre XX ^e -XXI ^e ; dramaturgie et écritures scéniques; processus de création, documentation et archives ; atmosphere studies ; recherche-création.
Raphaëlle DOYON	Jeu de l'acteur (XX ^e -XXI ^e) ; études sur le genre et arts du spectacle ; théâtre et anthropologie ; performance féministe ; création théâtrale et performative collective ; discriminations dans le spectacle vivant.
Jérôme DUBOIS	Ethnoscénologie ; sociologie des pratiques artistiques et des œuvres ; arts du spectacle et secteur pénitentiaire ; arts du spectacle et santé publique.
Jean-François DUSIGNE	Ethnoscénologie ; arts de la scène et de l'écran ; théâtres d'art européens, russes et américains au XX ^e siècle ; processus créatifs, dramaturgie ; pédagogies et directions d'acteurs ; traditions scéniques internationales, transculturalité, hybridations, métissages ; comportements performatifs, rituels et spectaculaires ; sophrologie caycédiennne et préparation performative.
Giulia FILACANAPA	Histoire du théâtre (Renaissance et XX ^e -XXI ^e) ; mise en scène ; direction et jeu de l'acteur ; dramaturgies ; histoire, théorie et esthétique du masque scénique ; processus de transmission et réinvention des traditions théâtrales (Commedia dell'Arte) ; archives du spectacle ; théâtres universitaires ; usages sociaux du théâtre ; EAC ; politiques culturelles nationales et européennes.
Jean-Marie GUINEBERT	Gestion et développement culturels ; médiation, éducation et transmission ; démocratisation et accessibilité ; territoires, politiques et acteurs ; conception et programmation ; citoyenneté et culture.
Hanna LASSERRE	Dramaturgie et mise en scène du théâtre contemporain ; Théâtre politique en Allemagne et en France ; pratiques performatives ; théâtre et intermédialité.
Katia LÉGERET	Philosophie de l'art et esthétique en arts du spectacle vivant ; transculturalité ; théâtre, danse et performance ; arts de la scène en Inde ; écologie et patrimoine culturel vivant, médiation artistique et culturelle au musée.
Erica MAGRIS	Théâtre contemporain européen (en particulier Italie, France, Grande-Bretagne) ; esthétiques scéniques ; processus de création ; pratiques théâtrales paraspectaculaires (théâtre social, immersif et inclusif) ; théâtres documentaires et théâtres du réel ; intermédialité et nouvelles technologies.
Isabelle MOINDROT	Histoire du théâtre et des spectacles (époque baroque et XIX ^e -XXI ^e) ; dramaturgie ; archives du spectacle ; théâtres lyriques dans le monde ; mise en scène d'opéra contemporaine ; théâtre et écologie ; l'opéra face au défi climatique.
Martial POIRSON	Sociologie, économie et anthropologie du spectacle vivant ; politiques de la culture, des arts et de la création ; entrepreneuriat et organisation du travail artistique ; culture et mondialisation ; diversité culturelle en contexte postcolonial ; muséographie, commissariat d'exposition.
Emanuele QUINZ	Histoire et théorie des arts ; design ; arts visuels ; musique ; performance ; pratiques inter-artistiques ; art et nouvelles technologies ; art et science ; commissariat d'exposition.
Stéphane POLIAKOV	Théorie et pratique de la mise en scène et du jeu de l'acteur ; recherche création, projets pratiques, dramaturgie ; rapports théâtre et arts figuratifs/plastiques ; esthétique et philosophie ; théâtre russe ; traduction ; dialogue et théâtre grec antique.
Marie-Ange RAUCH	Histoire du théâtre. Histoire des cafés concerts et de la chanson populaire ; organisations collectives du spectacle vivant (société de secours, mutuelles, syndicats...), engagement social et politique des artistes interprètes ; théâtre et politique ; politiques publiques du théâtre, décentralisation dramatique, TNP, théâtres et public populaire, archives et archives orales des théâtres et des métiers de la scène.

Master 1 Premier semestre

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
Tronc commun – TPS et PCAI				
UE1	2 EC à valider	59		12
FONDAMEN TAUX	EC 1A	20	1 cours à choisir entre	5
	Méthodologie 1		<ul style="list-style-type: none"> - 1A.1 Méthodologie de la recherche A Isabelle Moindrot - 1A.2 Méthodologie de la recherche B Marie-Ange Rauch 	
	EC 1B	39	1 cours à choisir entre	7
	Langues et traduction		<ul style="list-style-type: none"> - 1B.1/ 6B.1 Arts et traduction Giulia Filacanapa - 1B.2 Langue vivante (voir Centre de langues) - 1B.3 Cours thématique en langue étrangère (voir UFR 5) 	
	<u>Ces cours peuvent être suivis aux semestres 1 ou 2</u>			
Parcours Théâtres, performances et sociétés (TPS)				
UE2	2 EC à valider	78		18
CONTEXTES	EC 2A	39	1 cours à choisir entre	9
	Histoire des arts de la scène		<ul style="list-style-type: none"> - 2A.1 <i>Le cours n'est pas ouvert cette année</i> - 2A.2 Les Avant-Gardes Nathalie Coutelet - 2A.3 <i>Le cours n'est pas ouvert cette année</i> - 2A.4 Ouvertures TPS Autre cours au choix parmi les EC : 4B.2, 7B.1, 7B.2, 8A.1, 8A.2, 8A.3 	
	EC 2B	39	1 cours à choisir entre	9
	Institutions, Médiations, Politiques		<ul style="list-style-type: none"> - 2B.1 Portrait de l'artiste interprète en travailleur : les organisations collectives du spectacle vivant Marie-Ange Rauch - 2B.2 Médiations des arts du spectacle à l'école, à l'hôpital, en prison Jérôme Dubois - 2B.3 Ouvertures PCAI EC 2'B Approches des politiques culturelles / Enjeux de l'environnement culturel Martial Poirson EC 2'C Les institutions de l'art Emanuele Quinz - 2B.4 Ouvertures TPS Autre cours au choix parmi les EC : 7B.1, 7B.2, 8A.1, 8A.2, 8A.3 	

Master 1 Second semestre

Tronc commun – TPS et PCAI

UE 3	2 EC à valider	40		7
EXPLORATIONS	EC 3A	20	1 cours à choisir entre <ul style="list-style-type: none"> - 3A.1 Méthodologie de la recherche C Marie-Ange Rauch - 3A.2 Méthodologie de la recherche D Groupe 1/ Outils et méthodes des sciences humaines et sociales Jérôme Dubois Groupe 2/ Analyse territoriale : études de cas Jean Bourbon 	4
	Méthodologie 2			
	EC 3B	20	1 cours à choisir dans ou hors de la formation.	3
	Outils			
Parcours Théâtres, performances et sociétés (TPS)				
UE 4	2 EC à valider	78		10
PROCESSUS DE CRÉATION	EC 4A	39	1 cours à choisir entre <ul style="list-style-type: none"> - 4A.1 Numérique et dispositifs théâtraux Hanna Lasserre - 4A.2 Acteurs-créateurs (Des récits de vie à la scène) Jean-François Dusigne - 4A.3 Performance et technologies du genre Raphaëlle Doyon et Biño Sautzvy - 4A.4 Ouvertures TPS Autre cours au choix parmi les EC 7A.1 ou 7A.2 	5
	Esthétiques : jeu, dramaturgie et écritures de plateau			
	EC 4B	39	1 cours à choisir entre <ul style="list-style-type: none"> - 4B.1 Spécialisation TPS 1 Cours à choisir parmi les EC TPS : 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A - 4B.2 Stage 	5
	Spécialisation 1			
UE 5	2 EC à valider			13
PROJET D'ÉTAPE	EC 5A		Mémoire d'étape	9
	EC 5B		Soutenance d'étape	4
<i>Coeff. 2</i>				

Master 2 Premier semestre

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
Tronc commun – TPS et PCAI				
UE 6	2 EC à valider	78		12
FONDAMEN TAUX 2	EC 6A Méthodologie 3	39	1 cours à choisir entre - 6A.1 Méthodologie de la recherche E Nathalie Coutelet - 6A.3 Méthodologie de la médiation transculturelle Katia Légeret	6
	EC 6B Langues et traduction <u>Ces cours peuvent être suivis aux semestres 1 ou 2</u>	39	1 cours à choisir entre - 6B.1/1B.1 Arts et traduction Giulia Filacanapa - 6B.2 Langue vivante (voir Centre de langues) - 6B.3 Cours thématique en langue étrangère (voir UFR 5)	6
Parcours Théâtres, performances et sociétés (TPS)				
UE 7	2 EC à valider	78		18
RECHERCH ES SCÉNIQUES ET CRITIQUES	EC 7A Perspectives internationales, ethnoscénologiques et transculturelles	39	1 cours à choisir entre - 7A.1 Corps sensibles à l'ère de l'anthropocène Jean-François Dusigne - 7A.3 Ouverture PCAI EC 7'C Médiations culturelles Jean-Marie Guinebert - 7A.4 Ouvertures TPS Autre cours au choix parmi les EC : 4A.1, 4A.2, 4A.3, 8A.1, 8A.2, 8A.3	9
	EC 7B Scènes, politique et société	39	1 cours à choisir entre - 7B.1 Scènes du réchauffement climatique Éliane Beaufilet - 7B.3 Ouverture PCAI EC 7'B Art & Argent : l'économie à l'œuvre Martial Poirson - 7B.4 Ouvertures TPS Autre cours au choix parmi les EC : 2B.1, 2B.2, 8A.1, 8A.2, 8A.3, 8B.2	9

Master 2 Second semestre

Intitulé UE	Intitulé EC à valider	heures	Intitulé cours à choisir dans les EC	ECTS
Parcours Théâtres, performances et sociétés (TPS)				
UE 8	2 EC à valider	78		10
PROJET PERSONNEL	EC 8A Scènes et pratiques hybrides	39	1 cours à choisir entre <ul style="list-style-type: none"> - 8A.1 Opéra et mise en scène Isabelle Moindrot - 8A.2 Performance et recherche Chloé Déchery - 8A.3 Observatoire critique Erica Magris - 8A.4 Ouvertures TPS Autre cours au choix parmi les EC : 2A.1, 2A.2, 2B.1, 2B.2 	5
	EC 8B Spécialisation 2	39	1 cours à choisir entre <ul style="list-style-type: none"> - 8B.1 Spécialisation TPS 2 Cours à choisir parmi les EC : 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A - 8B.2 Stage 	5
UE 9	2 EC à valider			20
MÉMOIRE DE RECHERCHE <i>Coef. 2</i>	EC 9A		Mémoire de recherche	13
	EC 9B		Soutenance du mémoire	7

**Master 1 et Master 2
SEMESTRE 1**

Se reporter aux descriptifs des cours pour plus de précision.

- ♣ Cours entièrement à distance
 - 🎵 Cours hybride alternant présentiel hors Paris 8 (musées, etc.) et cours à distance
 - 🎵 Cours hybride alternant présentiel à Paris 8 et cours à distance
 - 🌿 Cours entièrement en présentiel, si les conditions le permettent (à Paris 8, ou hors site)
- En **jaune** : cours de **M1 seulement** / En **vert** : cours de **M2 seulement**

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
9h-12h		EC 2B.3 ♣ Ouverture PCAI Les institutions de l'art Emanuele Quinz <i>A1 169 – Studio les 29 sept., 06, 13, 20 oct. puis à distance</i>		EC 7A.1 🌿 Corps sensibles à l'ère de l'anthropocène Jean-François Dusigne <i>ARTA</i>
12h-15h		EC 6A.1 ♣ Méthodologie de la recherche E Nathalie Coutelet <i>Visioconf. et Moodle</i>	EC 2B.1 ♣ Portrait de l'artiste interprète en travailleur Marie-Ange Rauch <i>1re séance le 7 oct. Inscription sur Moodle obligatoire</i>	EC 2A.2 ♣ Les avant-gardes Nathalie Coutelet <i>Visioconférence et Moodle</i>
		EC 7A.3 ♣ Ouverture PCAI Médiations culturelles Jean-Marie Guinebert <i>Cours par visioconférence</i>		EC 1B.1/ 6B.1 🌿 Arts et traduction Giulia Filacanapa <i>Studio Théâtre (A1 169)</i>
15h-18h		EC 1A.2 ♣ Méthodologie de la recherche B Marie-Ange Rauch <i>14h-17h – 6 séances. 1re séance le 6 oct. Inscription sur Moodle obligatoire</i>	EC 2B.2 ♣ Médiations des arts du spectacle à l'école, à l'hôpital, en prison Jérôme Dubois <i>Cours à distance</i>	
		EC 7B.1 🎵 Scènes du réchauffement climatique Éliane Beaufiles <i>Visio + présentiel au théâtre</i>	EC6A.3 🎵 Méthodologie de la médiation transculturelle Katia Légeret <i>Distanciel et musées</i>	
17h-20h	EC 1A.1 🌿 Méthodologie de la recherche A Isabelle Moindrot <i>INHA Salle Benjamin 17h-20h les 12 et 19 oct., 9 nov., 16 nov. 30 nov. et 7 déc.</i>			
	EC 7B.3 🎵 Ouverture PCAI Art & Argent : l'économie à l'œuvre Martial Poirson <i>Université Paris Sorbonne + 2 séances à l'INHA en janvier 17h-20h Enregistrement audio possible</i>			

Hors planning, cours intensifs ou créneaux spécifiques (voir page suivante)

EC 2B.3 🎵 **Ouverture PCAI (EC2'B) Approches des politiques culturelles / enjeux de l'environnement culturel**
du 18 au 23 janvier 2021 inclus. Lieux : Comédie-Française, Cartoucherie de Vincennes et Centquatre.

EC 3A.2 🌿 **Méthodologie de la recherche D. Analyse territoriale : études de cas.**
Ce cours validable au Semestre 2 présentera quelques séances en amont au Semestre 1 (pas avant fin octobre).

Master 1 et Master 2
(hors options libres et autres départements)

SEMESTRE 2

Dans les semaines à venir, tous les cours auront lieu en distanciel, sauf les cours pratiques (dont le cours "Italien par le théâtre", cours pratique validable comme cours de langue). Une mise à jour aura lieu dès que les conditions sanitaires le permettront.

♣ Cours entièrement à distance

⚡ Cours entièrement en présentiel, dans le strict respect des consignes sanitaires.

En **jaune** : cours de **M1 seulement**

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
9h-12h		EC 8A.2 ⚡ Performance et recherche MIP ArTeC Chloé Déchery Amphi 4		EC 4A.2 ⚡ Acteurs-créateurs (Des récits de vie à la scène) Jean-François Dusigne ARTA
12h-15h		EC 3A.1 ♣ Méthodologie de la recherche C Marie-Ange Rauch 6 séances	EC 4A.3 ⚡ Performance et technologie du genre MIP ArTeC Raphaëlle Doyon et Biño Sautzvy Amphi 4 <i>Voir le complément de planning sous le tableau</i>	EC 8A.3 ♣ Observatoire critique Erica Magris <i>Début des cours le 28/02 rattrapage des 4 premières semaines du semestre : 2 séances dans les semaines du 19.04 et du 03.05 + 2 sorties virtuelles.</i>
15h-18h		EC 4A.1 ♣ Numérique et dispositifs théâtraux Hanna Lasserre Studio A1 169	EC 4A.3 ⚡ Performance et technologie du genre MIP ArTeC Amphi 4 <i>Voir le complément de planning sous le tableau</i> EC 3A.2 ♣ Méthodologie de la recherche D. Groupe 1. Outils et méthodes des sciences humaines et sociales Jérôme Dubois <i>Hebdomadaire, du 27/01 au 03/03</i>	
17h-20h	EC 8A.1 ♣ Opéra et mise en scène Isabelle Moindrot 17h-20h			

Cours à cheval sur les deux semestres

EC 3A.2 ♣ **Méthodologie de la recherche D. Groupe 2. Analyse territoriale : études de cas**. Jean Bourbon.

Ce cours validable au Semestre 2 présentera quelques séances en amont au Semestre 1. Il faut avoir pris contact avec l'enseignant pour le valider.

Cours de langue ayant lieu au semestre 2 mais validable rétroactivement au semestre 1

EC1B.2 et EC6B.2 ⚡ **Langue vivante – Italien à travers le théâtre**. Giulia Filacanapa.

Ce cours validable au Semestre 1 se déroulera en intensif du 19 au 24 avril, de 9h à 15h, Amphi 4.

Hors planning / complément de planning

EC 4A.3 ⚡ **Performance et technologies du genre**.

Les 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 : 12h-18h.

Les 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03: 12h-15h : répétitions des étudiant.e.s en amphi ; pas d'enseignement.

Les 21/04, 22/04 et 23/04 (pendant la semaine intensive) : 6 heures de séminaire par jour.

Le samedi 24/04 : présentation publique au Générateur.

Descriptifs des enseignements

MASTER 1 Semestre 1

UE 1 FONDAMENTAUX (Tronc commun)

EC 1A Méthodologie 1

Choisir 1 cours parmi les EC 1A.1 et 1A.2

- **EC 1A.1 Méthodologie de la recherche A – Isabelle Moindrot**

DAA1ET01

Ce séminaire, mené de manière collaborative et en s'adaptant aux besoins et projets de chacun, a pour but d'aider les étudiants à acquérir ou à consolider les outils méthodologiques indispensables à la réalisation du projet d'étape du Master 1. Il s'agira dans un premier temps de fixer son sujet, de délimiter son corpus, et de se positionner dans le champ de la recherche en réalisant un premier état de l'art sur le sujet et en esquissant une problématique personnelle. Un panorama des principales bibliothèques franciliennes, des centres de ressources en arts du spectacle, des bases de données et des revues spécialisées sera présenté. On apprendra à bien distinguer les différents types de sources (documents d'archives, témoignages écrits, archives orales, textes critiques, presse, maquettes, photos de spectacle, vidéos, journal de bord...), à en repérer les caractéristiques particulières, afin de pouvoir les exploiter efficacement au cours de son travail et les présenter dans sa bibliographie d'une manière précise et exploitable. On tentera d'identifier les difficultés, notamment matérielles, liées à son sujet afin de pouvoir élucider les problèmes et se donner les moyens de les surmonter.

Validation : réalisation d'un état de l'art et transmission d'une fiche de suivi validée par la directrice ou le directeur de recherche.

En présentiel à l'INHA (salle Benjamin) les 12 oct., 19 oct., 9 nov., 16 nov., 30 nov. et 7 déc.

Le cours est désormais complet.

- **EC 1A.2 Méthodologie de la recherche B – Marie-Ange Rauch**

DAA1ET02

Ce séminaire a pour finalités d'encourager l'intérêt pour la recherche dans le domaine du théâtre et du spectacle vivant. Nous aborderons les différentes difficultés que peuvent rencontrer les étudiants confrontés à une première démarche de recherche dans leur travail d'investigation et de rédaction. Délimitation du domaine de recherche, hypothèses de travail, problématisation du sujet. Répartition des objectifs entre le mémoire de M1 et le mémoire de M2. Choix du corpus : ouvrages, articles, études..., comment remonter les filières bibliographiques ? Sources écrites, orales, iconographiques, maquettes, costumes, comment constituer sa documentation ? Gestion du temps de travail, quels sont les principaux écueils à éviter ? Comment passer du plan de travail au plan de rédaction ? Comment se préparer à la soutenance ?

Le séminaire fonctionnera comme un groupe de réflexion et d'entraide, les étudiant.e.s inscrits seront amené.e.s à présenter régulièrement l'état de leurs travaux afin de débattre des difficultés (théoriques, méthodologiques...) de la construction d'un mémoire de Master et plus largement des orientations de la recherche dans la discipline théâtre, arts du spectacle. La validation s'effectue sur la base de l'assiduité et la participation active, complétée par une présentation orale et écrite du projet de mémoire. Modalités de validation, bibliographies, notes de lecture, documents, matériaux et contributions diverses seront mis en ligne sur le site Moodle du séminaire auquel il est obligatoire de s'inscrire et de se connecter chaque semaine (methodthP8@gmail.com).

Nom du cours Moodle correspondant; Méthodologie de la recherche : Conception, élaboration d'un mémoire

Clé d'inscription du cours Moodle: methodthp8@gmail.com

EC 1B Langues et traduction

Choisir 1 cours parmi les EC 1B.1, 1B.2 et 1B.3

- **EC 1B.1/6B.1 Arts et traduction - Giulia Filacanapa**

DAAMEL01

Ce cours, accessible en Master 1 ou Master 2, ne peut être validé qu'une seule fois.

Ce séminaire propose d'entamer une double réflexion, à la fois théorique et pratique, sur la traduction théâtrale de textes italiens. La langue comprend, tout comme le théâtre, les dimensions linguistique, culturelle et contextuelle. Dans ce sens traduire un texte théâtral c'est aussi et surtout l'adapter à un contexte de réception bien précis. Ce séminaire proposera, d'une part, une réflexion théorique nourrie par la lecture de textes fondamentaux, et d'autre part, une expérience pratique et collaborative afin de comprendre de quelle manière on arrive à traduire sur la scène une langue caractérisée par une multitude de langues dialectales. Le travail de traduction que nous mènerons tentera donc de reproduire cette pluralité de voix, de langues, de cultures dans un texte plurilingue. Nous attacherons une attention particulière à ce que Patrice Pavis définit comme la « langue-corps » (P. Pavis, 1990), c'est-à-dire le rapport propre à une culture entre la manière dont on énonce un texte et la manière dont on met en corps ce même texte. Est-ce que traduire en adaptant, c'est tracer les prolongements visibles du texte ?

La validation s'effectue sur la base d'une participation active au séminaire, d'une fiche de lecture sur un article, présentée oralement et par écrit, et sur un dossier relatif au commentaire de traduction. L'adaptation scénique du texte traduit, ou de certains extraits, sera

présentée – sous réserve des conditions sanitaires – dans le cadre du Festival TiLLiT-Théâtre en Langue étrangère promu par l'Université du Piemonte Orientale (Italie) en juin 2021.

Aucune connaissance linguistique spécifique n'est requise.

Jeunes chercheurs et doctorant.e.s sont les bienvenu.e.s.

Bibliographie indicative : Céline Frigau Manning et Marie Nadia Karsky (dir.), *Traduire le théâtre. Une communauté d'expérience*, coll. « Théâtre du monde », PUV, Saint-Denis, 2017 ; Umberto Eco. *Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione*, Bompiani, Milan, 2003 ; Paul Ricœur, *Sur la traduction*, Bayard, Paris, 2004 ; Patrice Pavis, *Le théâtre au croisement des cultures*, José Corti, Paris, 1990.

Clé d'inscription Moodle: Traduction2020

Le cours est désormais complet.

- **EC 1B.2 Langue vivante**

DAA1XLV0

Cours à choisir directement dans l'offre du Centre de langues.

Parmi cette offre, nous vous signalons ce cours intensif ayant lieu au **2e semestre (validable pour l'EB 1B.2 du semestre 1)**

Italien à travers le théâtre – Giulia Filacanapa

Le cours Italien à travers le théâtre s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais étudié la langue italienne auparavant (niveau A1.1) et qui sont intéressés pour l'apprendre à travers la pratique théâtrale. Le cours est conçu avec la conviction qu'au niveau pédagogique, l'emploi de techniques propres au domaine théâtral telles que l'interprétation, l'improvisation, la diction, sont des vecteurs cognitifs particulièrement efficaces pour l'apprentissage linguistique. Il se basera en partie sur une méthode de travail expérimentée dans le cadre du projet européen Glottodramma. Les masques en cuir empruntés à la Commedia dell'Arte, ainsi que son univers mythique, seront les outils et le cadre au sein duquel nous conduirons nos expérimentations linguistiques.

Cours en intensif **du 19 au 24 avril (9h-15h)**. Amphi 4.

Les inscriptions à ce cours auront lieu sur la plateforme Moodle rubrique "CDL" puis "préinscriptions à un cours du pôle multilingues au second semestre 2021", à partir du mois de mars.

- **EC 1B.3 Cours thématique en langue étrangère**

DAA1XLET

Cours à choisir directement dans l'offre de l'UFR 5.

UE 2 CONTEXTES

EC 2A Histoire des arts de la scène

Choisir 1 cours parmi les EC 2A.1, 2A.2 et 2A.4

Les EC 2A.1 et 2A.3 ne sont pas ouvert en 2020-2021.

- **EC 2A.2 Les avant-gardes, d'hier à aujourd'hui – Nathalie Coutelet**

DAA1EDB2

Le séminaire vise à interroger le terme même d'avant-garde, ses acceptions successives (du lexique militaire au précurseur révolutionnaire), depuis le début du XXe siècle en particulier. Ce terme pourra notamment être questionné en lien avec le concept de modernité. À partir d'exemples issus des avant-gardes dites historiques – comme le futurisme, le dadaïsme, l'expressionnisme, etc., mais aussi de mouvements plus confidentiels, tels que le paroxysme, le naturisme ou l'utopisme – il s'agit de proposer une réflexion collective autour de la création, de ses relations aux normes, aux publics et aux esthétiques. La récurrence des « -ismes » fera également l'objet d'un questionnement et nous nous intéresserons aux nombreux manifestes comme aux relations de ces groupes à la société de leur temps, à leurs ruptures, aux réformes plastiques, scéniques, idéologiques et, enfin, à l'éventuelle pertinence de ce concept aujourd'hui.

La validation se fera par la remise d'un dossier de recherche personnelle, en lien avec la thématique du séminaire.

Cours entièrement à distance. Clé d'inscription Moodle : ismes2018.

Le cours est désormais complet.

- **EC 2A.4 Histoire des arts de la scène – ouvertures TPS**

Cours au choix parmi les EC 4B.2, 7B.1, 7B.2, 8A.1, 8A.2, 8A.3

EC 2B Institutions, Médiations, Politiques

Choisir 1 cours parmi les EC 2B.1, 2B.2, 2B.3 [2'B], 2B.3 [2'C] et 2B.4

- **EC 2B.1. Portrait de l'artiste interprète en travailleur : les organisations collectives du spectacle vivant – Marie-Ange Rauch**

DAA1EDB5

Les artistes interprètes du spectacle se nourrissent, paient leur loyer, font des enfants, tombent malades, vieillissent...

En rappelant l'histoire des galas de charité, la création des premières mutuelles en 1840, des associations d'entraide et des premiers syndicats d'artistes interprètes, ce cours s'attache aux engagements individuels (Constant Coquelin, Jules Pacra, Harry Baur, Jean Toulout, Jean-Louis Barrault, Gérard Philippe...) et aux mobilisations collectives des artistes. Il s'agit d'ancrer les étudiants dans les réalités d'une profession soumise à la précarité de l'emploi en montrant comment s'élabore l'identité du métier d'artiste interprète dans l'histoire du travail et des entreprises du spectacle, sur quelles nécessités et sur quels principes ils ont développé des

organisations collectives. Les participants sont invités à une réflexion sur le lien de l'artiste à la société et son statut social. Il s'agit de comprendre le rôle fondamental tenu par les organisations collectives qui œuvrent à la défense des droits sociaux, intellectuels et patrimoniaux des artistes au plan national et international et sont parties prenantes de la réflexion sur l'évolution de la profession d'artistes interprètes et l'avenir des politiques culturelles.

La validation s'effectue sur la base d'une participation active au séminaire, d'une fiche de lecture sur un ouvrage, un article, un document publié sur le site du séminaire, présentée oralement et par écrit, aux normes universitaires. Indications bibliographiques, résumé de cours, détails modalités de validation : se reporter aussi au site Moodle auquel il est obligatoire de s'inscrire et de se connecter chaque semaine (ThTravailPol@gmail.com).

Indications bibliographiques : *Pierre Chesnais, L'acteur*, Paris, Librairies techniques, 1957. Robert Sandrey, *La vie d'artiste*, Paris, Epi, 1974. Catherine Paradeise, *Les comédiens*, PUF, 1998. Pierre-Michel Menger, *La profession de comédien, Formation, activités et carrière dans la démultiplication de soi*, La Documentation Française, 1997 ; *Les intermittents du spectacle. Sociologie d'une exception*, Paris, EHESS, 2005. Marie-Ange Rauch, *De la cigale à la fourmi, histoire du mouvement social et syndical des artistes interprètes français (1840-1960)*, Paris, L'Amandier, 2006.

Cours entièrement en ligne. Clé d'inscription du cours Moodle : thtravailpol@gmail.com

- **EC 2B.2 Médiations des arts du spectacle à l'école, à l'hôpital, en prison – Jérôme Dubois** DAA1EDB6

Quels sont les usages sociaux et les protocoles des arts du spectacle (théâtre, musique, danse, clown, conte, etc.) mis en place par les artistes et les professionnels au sein des milieux scolaires, hospitaliers, carcéraux ? En nous appuyant sur l'histoire récente de ces pratiques et sur des exemples concrets, nous aborderons la singularité des ateliers et des œuvres, les notions et savoir-faire qui caractérisent les façons de travailler et de créer pour ces publics et au sein de ces institutions. Pour valider le séminaire, sera demandée une réflexion personnelle sur un protocole existant ou à inventer en direction d'un public spécifique, réflexion dont certaines étapes seront partagées oralement en cours de semestre et dont le résultat final sera rendu par écrit en fin de semestre sous forme d'un dossier.

Bibliographie : Jérôme Dubois, *Les usages sociaux du théâtre hors ses murs ; école, entreprise, hôpital, prison, etc.*, L'Harmattan, 2011.

Cours en distanciel. Hebdomadaire, du 27/01 au 03/03 Clé d'inscription Moodle : MASEHP

- **EC 2B.3 Ouvertures PCAI**
EC 2'B Approches des politiques culturelles – Martial Poirson DAA1EDA2

Séminaire intensif, 18-23 janvier 2021. À la Comédie-Française, au Centquatre et à la Cartoucherie.

Conçu comme un enseignement en situation dans un lieu de création, ce séminaire a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux statuts, fonctions et organisations du travail créateur au sein d'une grande institution théâtrale. Il accorde une importance particulière à l'« artisanat » du spectacle, par la confrontation directe avec les ateliers de réalisation (accessoires, costumes, décors), les régies (son, lumière, plateau) et les équipes artistiques (comédiens, dramaturges, metteurs en scène), afin de mieux comprendre les contraintes pratiques d'une création collective dont la réalisation repose sur la collaboration étroite entre un grand nombre d'intervenants aux formations, compétences, exigences aussi divers que complémentaires. Le séminaire se déroulera à la Comédie-Française, à la fois exception et référence des théâtres subventionnés, avec ses trois salles (Richelieu, Vieux Colombier, Studio Théâtre), ses 400 salariés répartis en plus de 40 métiers, dont une Troupe permanente soumise aux contraintes de l'Alternance et au service du Répertoire. Il s'intéressera à son histoire, ses archives et leurs modes de valorisation au moyen des humanités numériques, mais aussi au rôle qu'elle a tenu et tient encore au sein du réseau des théâtres publics.

Bibliographie : *Comédie-Française, une histoire du théâtre*, Paris, Seuil, « Beaux livres », 2018.

Partenaires institutionnels : Comédie-Française, Centquatre, Théâtre du Soleil, Vieux Colombier, Studio Théâtre.

En présentiel.

Le cours est désormais complet.

- **EC 2B.3 Ouvertures PCAI**
EC 2'C Les institutions de l'art – Emanuele Quinz DAA1EDA3

Le séminaire questionnera la notion d'institution dans différents domaines de l'art et de la culture. L'institution n'est pas seulement envisagée du point de vue des stratégies de production et diffusion de la création contemporaine, mais aussi en tant qu'instance dépositaire de valeurs et de normes, qui « institue » l'art en tant que mode d'existence social spécifique, en articule les différences comme domaines disciplinaires et administre en même temps sujets et objets, comportements et événements. Le séminaire sera construit autour d'une série de figures, comme des cercles concentriques qui définissent le(s) système(s) de l'art et des arts, dans une démarche qui, tout en partant des arts plastiques, s'ouvre à une confrontation transartistique : le musée, l'exposition, l'œuvre, le curateur, la performance, l'artiste, le spectateur. Toutes ces notions seront soumises à l'épreuve de la *fiction* : comment au travers de la fiction, est-il possible de saisir la réalité de l'art, des arts (et du monde) ? L'analyse sera conduite à partir d'études de cas - des musées fictifs et inattendus, d'expositions fictionnelles, d'artistes qui n'ont jamais existé - et sera alternée avec des « exercices de fiction », à réaliser par les étudiants en groupe et sur place, et des visites-rencontres dans des centres d'art.

En présentiel le 29 sept., puis à distance par visioconférence et sur Moodle.

Le cours est désormais complet.

- **EC 2B.4 Ouvertures TPS**

Cours au choix parmi les EC **7B.1, 7B.2, 8A.1, 8A.2, 8A.3.**

UE 3 EXPLORATIONS

EC 3A Méthodologie 2

Choisir 1 cours parmi les EC 3A.1, 3A.2 (groupe 1) et 3A.2 (groupe 2)

• **EC 3A.1 Méthodologie de la recherche C – Marie-Ange Rauch**

DAA2ET01

Ce séminaire a pour finalités d'encourager l'intérêt pour la recherche dans le domaine du théâtre et du spectacle vivant. Nous aborderons les différentes difficultés que peuvent rencontrer les étudiants confrontés à une première démarche de recherche dans leur travail d'investigation et de rédaction. Délimitation du domaine de recherche, hypothèses de travail, problématisation du sujet. Répartition des objectifs entre le mémoire de M1 et le mémoire de M2. Choix du corpus : ouvrages, articles, études..., comment remonter les filières bibliographiques ? Sources écrites, orales, iconographiques, maquettes, costumes, comment constituer sa documentation ? Gestion du temps de travail, quels sont les principaux écueils à éviter ? Comment passer du plan de travail au plan de rédaction ? Comment se préparer à la soutenance ?

Le séminaire fonctionnera comme un groupe de réflexion et d'entraide, les étudiant.e.s inscrits seront amené.e.s à présenter régulièrement l'état de leurs travaux afin de débattre des difficultés (théoriques, méthodologiques...) de la construction d'un mémoire de Master et plus largement des orientations de la recherche dans la discipline théâtre, arts du spectacle. La validation s'effectue sur la base de l'assiduité et la participation active, complétée par une présentation orale et écrite du projet de mémoire. Modalités de validation, bibliographies, notes de lecture, documents, matériaux et contributions diverses seront mis en ligne sur le site Moodle du séminaire auquel il est obligatoire de s'inscrire et de se connecter chaque semaine.

Modalités d'inscription : écrire à l'adresse suivante pour avoir la clé d'inscription Moodle methodhp8@gmail.com

• **EC3A.2 Méthodologie de la recherche D**

DAA2ET02

Groupe 1/ Outils et méthodes des sciences humaines et sociales – Jérôme Dubois

Introduction aux approches et méthodes des sciences humaines et sociales appliquées aux études des arts du spectacle. A travers des exemples, nous aborderons certains savoir-faire d'ordre méthodologique : dissertation sociologique, entretien semi-directif, questionnaire, comparaison, ethnographie, observation participante, recherche-action, anthropologie filmique, entretien d'explicitation, cartographie, etc. Pour la validation, quelques exercices, et une réflexion sur la méthodologie en lien avec leur mémoire de recherche, seront demandés aux étudiants.

Bibliographie : Gilles Ferréol, *La Dissertation sociologique*, Armand Colin, 2006 ; Pierre Paillé, Alex Mucchielli, *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales*, Armand Colin, 2003 ; Stéphane Béaud, Florence Weber, *Guide de l'enquête de terrain*, La Découverte, 2003 ; Christian Ghasarian, *De l'Ethnographie à l'anthropologie réflexive*, Armand Colin, 2004 ; Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt, *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, 1988.

Clé d'inscription Moodle : OMSHS

Groupe 2/ Analyse territoriale : études de cas – Jean Bourbon

À travers la découverte de lieux développant une approche spécifique des territoires et des populations, exploration des modalités particulières de chacun des lieux dans leur façon d'inventer un rapport singulier aux territoires, aux habitants et aux usages individuels et collectifs. L'enjeu, à travers ces rencontres sera d'apprécier l'enjeu (et les difficultés) que recouvre aujourd'hui l'action d'un lieu inclus dans un territoire et confronté à la nécessité de la diversité nécessaire et de l'appropriation culturelle par tout un chacun. Ces « visites » se feront en appui à chaque fois sur la découverte d'un temps esthétique (spectacle, exposition, film), le jeudi, le vendredi ou le samedi (à cheval sur l'après-midi et le soir).

Liste indicative de terrains d'enquête : CENTQUATRE-PARIS (75) ; Théâtre Louis Aragon / Tremblay en France (93) ; Maison populaire / Montreuil (93) ; Ville de Champigny (94) ; Théâtre Firmin Gémier /Antony (92) ; Cinéma (soit la Ferme du buisson, soit le Select à Antony, soit le Louxor à Paris). Programme prévisionnel indicatif (sous réserve de modifications)

La prise en charge financière des sorties se fera moitié via l'université, moitié contribution des étudiants.

Le planning des séances (annoncé à la rentrée) commencera au semestre 1 (à partir de mi octobre au plus tôt). Dates ponctuelles sur les 2 semestres.

Nombre d'étudiants limité à 30 : 15 pour chaque parcours (PCAI, TPS).

L'évaluation se fera sur un état de présence et l'établissement d'un journal de bord (forme libre, papier, numérique, ...).

Conditions d'inscription : lettre de motivation (2000 à 3000 signes) à adresser au responsable : bourbon9@wanadoo.fr avant le 04/10/20, en indiquant ses identifiants Skype. 1er réunion le jeudi 8 octobre de 15h30 à 16h

EC 3B Outils

DAA2XLI0

Un cours à choisir dans ou hors de la formation.

UE 4 PROCESSUS DE CRÉATION

EC 4A Esthétiques : jeu, dramaturgie et écritures de plateau

Choisir 1 cours parmi les EC 4A.1, 4A.2, 4A.3 et 4A.4

• EC 4A.1 Numérique et dispositifs théâtraux – Hanna Lasserre

DAA2EDB1

Lors de ce séminaire, nous explorerons des dispositifs innovants mobilisant le potentiel spectaculaire des divers outils technologiques que nous avons à disposition. Nous questionnerons les enjeux de la pratique théâtrale contemporaine grâce à des processus créatifs contextuels. D'une part, nous étudierons des pièces existantes nous permettant d'évaluer les procédés technologiques utilisés dans la pratique théâtrale contemporaine et nous nous interrogerons sur le rapport que certains artistes instaurent entre l'acteur et le spectateur en proposant des dispositifs bousculant les codes dramatiques traditionnels. D'autre part, nous mettrons en œuvre des propositions pratiques dans des espaces spécifiques, faisant usage de médias multiples qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. Nous aborderons ainsi les notions d'*intermédialité* et de *téléprésence*, et verrons comment l'assemblage de ces divers médias produit un sens singulier dans un contexte donné.

Références bibliographiques :

- Agamben, Giorgio, *Qu'est-ce qu'un dispositif ?*, traduit de l'italien par Martine Rueff, Rivages poche, coll. Petite Bibliothèque, Paris, 2014.
- Boucher, Marc, *Nouvelles technologies et illusion d'immédiateté*, Archée, Revue d'art en ligne : arts médiatiques et cyberculture, mis en ligne en septembre 2006, <https://effetsdepresence.uqam.ca/upload/files/articles/nouvelles-technologies-illusion-immediatete.pdf>
- Guchet Xavier, *Pour un humanisme technologique, culture, technique et société dans la philosophie de Gilbert Simondon*, Presses Universitaires de France, Paris, 2010.
- Kattenbelt, Chiel, *Intermediality in theater and performance. Definition, Perceptions and Medial Relationships*, Cultura, Lenguaje y Representacion/Culture, Language and Representation, vol. 6, 2008, pp. 19-29.
- Larrue Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Septentrion Presse universitaire, Villeneuve d'Ascq, 2015.

Clé d'inscription Moodle : numérique2021

• EC 4A.2 Acteurs-créateurs (Des récits de vie à la scène) – Jean-François Dusigne

DAA2EDB2

Axée sur l'idée de favoriser l'éclosion d'« acteurs-créateurs », aptes à suivre un ou plusieurs chemins créatifs et à en manipuler les outils de manière autonome, devenant ainsi « forces de propositions », cet atelier de création-recherche vise à combiner des principes d'atelier d'écriture, d'élaboration dramaturgique et de jeu. Notre dramaturgie, plurielle, résultera du tissage des écrits respectifs produits au fil des séances, à l'issue d'expériences menées ensemble sur la scène.

Entre autobiographie, biographie et fiction, chacun sera invité à se situer spatialement et temporellement (« soi » ou son « personnage »), en choisissant de faire évoluer son récit à travers une période historique et des territoires très précis. Nous développerons les aventures respectives des uns et des autres en regard d'un même lieu, l'île de Leros en Grèce, qui, outre ses ressources touristiques, fut successivement lieu de rétention psychiatrique, politique, migratoire.

Indications sommaires pour la validation : Participation active et assidue : aux protocoles d'expérience commenceront par provoquer rencontres vivantielles entre les personnes réunies, contacts physiques, découvertes d'objets, affûtant sensorialité et imagination, pour stimuler, favoriser réminiscences et associations métaphoriques ; Écritures émises en jeu ; Les thèmes exploratoires suivants pourront notamment être proposés : « Ce qu'il faudrait parvenir à oublier et ce dont il faudrait pouvoir se souvenir » ; « L'Autre, l'étranger » ; « Mensonges, croyances et manipulations » ; « Continents à la dérive : rencontres entre touristes et exilés » ; « Prédateurs et utopistes, face aux soulèvements climatiques. ». Il sera entendu que personne n'ira vérifier si ce qui est proposé relève plutôt du vécu, de l'autofiction ou de la fantaisie, pourvu que ce soit crédible. Chaque écrit personnel sera partagé, offert à l'écoute et versé au pot commun, pour de possibles réécritures et réappropriations par autrui. Recherche dramaturgique collaborative : parallèlement aux exercices visant à faire sourdre les écritures, une méthodologie de travail dramaturgique sera proposée, autour du thème. Mises en jeu scénique des écritures. La recherche conduira en fin de parcours à une ouverture publique.

Lectures et visionnage conseillés : Russel Banks, *Continents à la dérive*, Arles, Actes Sud, 2016 ; Félix Guattari, *De Leros à la Borde*, Éditions Lignes, 2012 ; Laurent Mauvignier, *Autour du monde*, Les Éditions de Minuit, 2014 ; *Babel*, film réalisé par Alejandro González Iñárritu, scénario Guillermo Arriaga, 2006.

Clé d'inscription Moodle : JFDM1

• EC4 A3 Performance et technologies du genre – Raphaëlle Doyon et Biño Sautzvy

DAA2EDB3

Cet atelier, proposé par Raphaëlle Doyon et Biño Sautzvy, est conçu à la fois comme un lieu d'expérimentation des réflexions sur le genre et un lieu de pratiques de l'imagination, de la perception et de l'action.

Il vise à :

- Introduire des théories/histoires féministes et queer à usage pratique,
- Regarder et analyser des performances queer et féministes (des années 1960 à aujourd'hui),
- Proposer aux étudiant.e.s un training qui vise à atteindre un état de sensibilité et d'attention particulier,
- Créer des performances autobiographiques qui seront présentées le 24 avril dans des conditions professionnelles, au Générateur, lieu de performance, à Gentilly (16 rue Charles Frérot, 94250 Gentilly).

En plus des séminaires réguliers : 12 heures supplémentaires dans la semaine du 19 au 23 avril 2021 (8h à Paris 8 et 4h à Gentilly).

L'évaluation repose sur un travail préparatoire demandé avant l'atelier, tout au long du processus et un retour sur expérience.

Conditions d'inscription : L'inscription n'est pas automatique. Nous demandons aux étudiant.e.s intéressé.e.s d'écrire à Raphaëlle Doyon - doyonraphaëlle@gmail.com et Biño Sautzvy - binosautzvy@yahoo.fr, en précisant leur motivation. Un rendez-vous

individuel sera ensuite proposé au mois de décembre 2020.

En raison des conditions sanitaires, le nombre de places est limité.

Cet atelier MIP (module innovant pédagogique) bénéficie du soutien de l'EUR ArTeC.

Les 27/01, 03/02, 10/02, 17/02, 24/02 : 12h-18h.

Les 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03: 12h-15h : répétitions des étudiant.e.s en amphitheâtre ; pas d'enseignement.

Les 21/04, 22/04 et 23/04 (pendant la semaine intensive) : 6 heures de séminaire par jour.

Le samedi 24/04 : présentation publique au Générateur.

- **4A.4 Ouvertures TPS**

Cours au choix parmi les EC 7A.1 ou 7A.2.

EC 4B Spécialisation

Choisir entre l'EC 4B.1 et l'EC 4B.2.

- **4B.1 Spécialisation TPS 1**

DAA2XSPE

Cours au choix parmi les EC TPS 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A.

Sauf accord de l'enseignant, les « ouvertures PCAI » de M2 ne sont pas accessibles par cet EC.

- **4B.2 Stage**

DAA2ES01

Le stage (au moins 50h en temps partiel) doit être en lien avec le sujet de recherche.

Il fait l'objet d'un rapport de stage, évalué par le directeur/la directrice de recherche.

Chaque directeur/directrice de recherche accompagne pédagogiquement le stage de ses étudiant.e.s.

UE 5 PROJET D'ÉTAPE

EC 5A Mémoire d'étape

DAA2EM01

Pour plus de précisions sur le mémoire, reportez-vous en fin de brochure au *Guide méthodologique des travaux de recherche*.

EC 5B Soutenance d'étape

DAA2EM02

MASTER 2
Semestre 1

UE 6 FONDAMENTAUX 2
(Tronc commun)

EC 6A Méthodologie 3

Choisir 1 cours parmi les EC 6A.1 et 6A.3.

• **EC 6A.1 Méthodologie de la recherche E – Nathalie Coutelet**

DAA3ET01

L'objectif du séminaire consiste à consolider les acquis méthodologiques de la première année de Master, en accompagnant la recherche et la rédaction du mémoire. À partir des divers sujets et problématiques présents, nous aborderons les axes essentiels du processus d'élaboration du mémoire : recherche de sources, établissement d'un corpus, analyses, construction d'un plan, conseils de rédaction, etc. Seront prises en compte les remarques faites lors de la soutenance de Master 1, afin d'améliorer l'écriture, les outils méthodologiques, les analyses.

La validation se fera par deux exercices liés au mémoire : une bibliographie/état des sources présentée selon les normes, accompagnée d'un résumé du projet (méthodologie utilisée, positionnement scientifique vis-à-vis du sujet, problématisation) ; une présentation orale du projet de recherche.

Cours entièrement à distance. Clé d'inscription Moodle : [methodoM2](#)

• **EC 6A.2 Ingénierie de projet – Arnaud Lisbonne**

Ce cours est destiné plutôt aux étudiants du parcours PCAI.

• **EC 6A.3 Méthodologie de la médiation transculturelle – Katia Légeret**

DAA3ET03

Ce séminaire atelier de recherche-crédation implique la conception et la réalisation, par les étudiants, d'une performance interdisciplinaire sur la scène hybride d'une exposition, d'un musée ou d'un espace public - en particulier à la BnF, au Grand Palais, et dans plusieurs musées parisiens - et une réflexion sur son processus. Il s'inscrit dans les intérêts croissant de ces lieux pour des médiations croisant la danse, le théâtre, la musique, les arts plastiques et les arts numériques, visant à une immersion participative et poétique du public, avec la conception et/ou la réalisation de performances et d'un *médium-archive* (films, plateforme numérique). L'objectif scientifique sera de créer un observatoire critique pour déterminer, répertorier, rejouer les gestes artistiques liés aux objets exposés appartenant à des œuvres éphémères (arts de la scène), en tant qu'archives vivantes et patrimoines immatériels, et de questionner nos regards d'aujourd'hui sur l'idée d'une collection internationale et transculturelle « en mouvement » et sur les propositions d'une nouvelle forme de médiation culturelle loin de tout ethnocentrisme et attentive à différencier les contextes culturels et à valoriser leurs différences.

L'objectif pré-professionnalisant de ce séminaire se résume dans ces trois processus : définir les conditions de l'autonomie dans la conception, la réalisation et la communication/diffusion d'une médiation culturelle et artistique dans un milieu professionnel ; développer une méthodologie fondée sur les savoirs incarnés, avec une priorité du geste sur la parole dans l'activité de médiation, articulant les narrations poétiques didactiques : une plus grande aisance corporelle en résulte dans la prise de parole en public ; acquérir une capacité d'autonomie dans l'écriture dramaturgique d'une médiation performée, où la créativité artistique est au service de la recherche : il ne s'agit pas de produire une œuvre artistique dans et pour l'espace public mais à mettre les processus créatifs au service d'une réflexion collective, avec une réflexion critique sur les transformations des métiers de la médiation culturelle. Les textes de validation se focaliseront au choix sur la restitution de l'un de ces trois processus, tout en s'appuyant sur une bibliographie transmise à la première session.

Calendrier spécial : 2 sessions auront lieu sur les heures de cours en dehors de l'université, au MNAAG les 14 ou 21 octobre, à la RMN Grand Palais les 4 ou 18 novembre, et 2 sessions à La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord le 25 novembre de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Clé d'inscription sur Moodle : communiquée par l'enseignante, après échange par mail à l'adresse katialegeret@orange.fr

EC 6B Langues et traduction

Choisir 1 cours parmi les EC 6B.1, 6B.2 et 6B.3

• **EC 1B.1/ 6B.1 Arts et traduction**

DAAMEL01

Ce cours, accessible en Master 1 ou Master 2, ne peut être validé qu'une seule fois.
Se reporter au descriptif du cours 1B.1

• **EC 6B.2 Langue vivante**

DAA3XLV0

Cours à choisir directement dans l'offre du Centre de langues.

Parmi cette offre, nous vous signalons ce cours intensif ayant lieu au **2e semestre (validable pour l'EB 6B.2 du semestre 1)**

Italien à travers le théâtre – Giulia Filacanapa

Le cours Italien à travers le théâtre s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais étudié la langue italienne auparavant (niveau A1.1) et qui

sont intéressés pour l'apprendre à travers la pratique théâtrale. Le cours est conçu avec la conviction qu'au niveau pédagogique, l'emploi de techniques propres au domaine théâtral telles que l'interprétation, l'improvisation, la diction, sont des vecteurs cognitifs particulièrement efficaces pour l'apprentissage linguistique. Il se basera en partie sur une méthode de travail expérimentée dans le cadre du projet européen Glottodramma. Les masques en cuir empruntés à la Commedia dell'Arte, ainsi que son univers mythique, seront les outils et le cadre au sein duquel nous conduirons nos expérimentations linguistiques.

Cours en intensif du 19 au 24 avril (9h-15h). Amphi 4.

Les inscriptions à ce cours auront lieu sur la plateforme moodle rubrique "CDL" puis "préinscriptions à un cours du pôle multilingues au second semestre 2021", à partir du mois de mars.

- **EC 6B.3 Cours thématique en langue étrangère**

DAA3XLET

Cours à choisir directement dans l'offre de l'UFR 5.

UE 7 RECHERCHES SCÉNIQUES ET CRITIQUES

EC 7A Perspectives internationales, ethnocénologiques et transculturelles

Choisir 1 cours parmi les EC 7A.1, 7A.3 [7'C] et 7A.4.

L'EC 7A.2 n'est pas ouvert en 2020-2021.

- **EC 7A.1 Corps sensibles à l'ère de l'anthropocène – Jean-François Dusigne**

DAA3ED01

Au cours du XXème siècle, des dystopies entrent en scène où chacun se croit participant, libre de sa vie, tandis qu'il n'est plus qu'un spectateur enrôlé, inerte et seul, rivé aux écrans. La mondialisation, les menaces climatiques et épidémiques ont renforcé les craintes d'extinctions massives du vivant. Que serait une scène instrumentalisée par le virtuel qui ne chercherait plus que des « effets de présence », et non la présence même, qui renoncerait à ce qui fonde le théâtre : l'interrogation de l'homme par l'homme, dans un espace commun et un présent partagé ? A rebours du théâtre illusionniste, nous affirmons la nécessité d'un théâtre de résistance, comme lieu d'exploration du sensible, invitant à s'assembler pour ensemble éprouver l'art de la rencontre. Ce cours en considérera les potentialités. À travers quelques exemples choisis sur des périodes différentes, parmi la diversité des cultures, nous examinerons comment les conditions de manifestation, d'expression et de réception des émotions sont idéologiquement liées aux héritages et contextes socio-économiques et politiques. Nous tenterons de synthétiser quelques-uns des apports récents de chercheurs en neurosciences et sciences cognitives, qui se sont intéressés aux pratiques artistiques.

Lectures conseillées : Aurélien Barrau, *Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité : Face à la catastrophe écologique et sociale*, éditions Michel Lafon, 2019 ; Alain Berthoz, *Le sens du mouvement*, Odile Jacob, 1997 ; Antonio R. Damasio, *Le Sentiment même de soi, Corps, émotions, conscience*, Odile Jacob, 2002 ; Philippe Descola, avec Tim Ingold, *Être au monde. Quelle expérience commune ?*, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Grands débats » : mode d'emploi, 201 ; Jean-François Dusigne, *L'acteur naissant*, Editions théâtrales, Paris, 2008 ; Jean-Marie Pradier, *La scène et la fabrique des corps*, Presses universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 1997.

Indications sommaires pour la validation : Recherche approfondie, seul(e) ou en équipe, autour d'un exemple de démarche performative ou spectaculaire contextualisée, choisie pour en analyser spécifiquement les conditions et modalités de manifestation, d'expression et de réception des émotions. Exposé oral ou élaboration d'un dossier avec réflexion personnalisée. Participation assidue aux expériences scéniques menées au fil du cours : à travers l'art du théâtre (qui travaille la fiction) et l'art de la performance (qui évacue celle-ci), nous concevrons et expérimenterons ensemble quelques protocoles susceptibles d'éclairer concrètement le fil de notre réflexion.

Clé d'inscription au cours : JFDM2.

- **EC 7A.3 Ouvertures PCAI**

- **EC 7'C Médiations culturelles – Jean-Marie Guinebert**

DAA3EDA3

La culture peut s'avérer un vain ornement ou un simple instrument de distinction, voire de domination, dès lors qu'on l'essentialise. Une fois placée au rang d'idéal supérieur et séparée de la réalité des pratiques et des modes de transmission, la culture devient l'objet d'une révélation qui se passe de médiation. Les impensés, hérités de l'origine comme de son contexte socioculturel, tiennent alors lieu de médiateurs dans l'accès à la culture. Ce cours traitera précisément d'actions et de pratiques de médiation, dans toute leur diversité. De façon pragmatique, nous étudierons des faits culturels concrets. Ils seront rapportés à des publics, à des institutions, et surtout à des territoires. Parfois réduits à l'échelle d'un quartier, ils seront toujours entendus comme des écosystèmes complexes et évolutifs dans le temps. Nous verrons ainsi comment la culture contribue à faire du lien à partir du lieu, comment elle crée du sens et de la valeur, y compris économique, à partir de son terrain d'exercice et pour des publics aux attentes diverses. Ce cours s'attachera donc à présenter la culture comme enjeu plus encore que comme objet de médiation. Cela suppose d'envisager la culture comme un bien commun, susceptible de contribuer au développement personnel de chaque membre du corps social, quel que soit son degré d'éloignement, que ce dernier résulte d'un état physique (handicap ou maladie) ou social (exclusion sociale, réclusion).

Cours entièrement à distance, réservé aux étudiants de M2. Écrire à l'enseignant : jean-marie.guinebert@versailles.fr

Pour des raisons de santé, ce cours n'a pu avoir lieu.

- **EC 7A.4 Ouvertures TPS**

Cours au choix parmi les EC 4A.1, 4A.2, 4A.3, 8A.1, 8A.2, 8A.3.

EC 7B Scènes, politique et société

Choisir 1 cours parmi les EC 7B.1, 7B.3 [7'B] et 7A.4.

L'EC 7B.2 n'est pas ouvert en 2020-2021.

- **EC 7B.1 Scènes du réchauffement climatique – Éliane Beaufiglioli**

DAA3ED04

La catastrophe écologique constitue un défi de pensée et d'action sans précédent. Nombreux sont les penseurs à mettre directement en cause le sujet cartésien, l'éthique traditionnelle (Hans Jonas), ainsi que les notions cardinales de pensée et d'action. Ce cours se propose d'examiner comment le théâtre répond au défi de penser le réchauffement climatique et l'action humaine qui cherche à s'y confronter. Est-il d'ailleurs possible de faire une scène du réchauffement ? La question se pose d'autant plus que les arts vivants sont susceptibles de réintroduire facilement une forme de surplomb du sujet savant face à la nature et à ses objets de savoir. A l'instar de multiples théories sociologiques, matérialistes, ou posthumanistes, de nombreux artistes imaginent cependant de nouveaux modes de relations, d'agentivité et de subjectivation. Ils créent des scènes immersives, installatives, ou des dispositifs participatifs susceptibles de développer un « sujet écologique [...] construit comme un ensemble de rapports et d'interactions plutôt que comme une entité individuelle et isolée » (Posthumus). En vertu de l'urgence climatique, se développe par ailleurs un théâtre activiste ou climapolitique. Il importe de manière générale d'étudier la part de critique, d'appel à l'action ou à un être-ensemble constructif qui habite les divers projets.

Bibliographie : Bruno Latour, *Où atterrir ?*, Paris, La Découverte, 2018 et *Face à Gaïa. Huit Conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, 2015 ; Donna Haraway, *Staying in the trouble*, Duke University Press, 2016 ; Rosi Braidotti, *The Posthuman*, 2013 ; Estelle Zhong, *La communauté de singularités : réinventer le commun dans l'art participatif britannique (1997-2015)*, thèse 2015 ; Rémy Beau, *Ethique de la nature ordinaire*, publications de la Sorbonne, 2017 ; Matthieu Duperrex, *Arcadies altérées. Territoires de l'enquête et vocation de l'art en Anthropocène*, thèse 2018. Une brochure rassemblant de nombreux textes sera distribuée en début de semestre.

Validation sur base d'un compte-rendu de conférences, et d'un dossier de spectacle.

En distanciel par visioconférence de la rentrée à la fin novembre et en présentiel au Théâtre de la Cité Internationale pour 2 demi-journées les 21 et 22 octobre et une journée (soit le 23 soit le 24 octobre).

- **EC 7B.3 Ouverture PCAI**

EC 7'B Arts, politiques, sociétés. Art & Argent : l'économie à l'œuvre – Martial Poirson

DAA3EDA2

Ce séminaire interdisciplinaire porte sur les relations entre les arts et l'économie d'hier à aujourd'hui. En effet, les formes de production, de représentation et de réception de l'économie à travers les âges sont indissociables du système économique de leur temps, sans en être pour autant une simple transposition : la mise en fiction de l'économie autorise de subtiles stratégies d'infiltration, de détournement, de subversion de l'attribution de la valeur qui attestent d'un rapport de fascination et de répulsion entre l'art et l'argent. Ce dialogue complexe ne s'éclaire qu'en interrogeant la position des œuvres, des artistes et du public, mais aussi, de façon symétrique, les modalités de valorisation des œuvres et des services culturels au sein de l'activité économique proprement dite. Le travail créateur et les œuvres produites s'insèrent ainsi dans la production et la circulation de valeur, tout en interrogeant ses modalités d'évaluation, de distribution ou d'appropriation, sous leurs formes économiques, sociales, politiques et symboliques. Le séminaire articulera lecture de textes canoniques, paroles de penseurs issus de différentes disciplines et d'artistes contemporains de différents domaines d'expression, et rencontres avec des acteurs du monde de l'économie et de la création.

Partenaires institutionnels : Banque de France, Bibliothèque nationale de France, Cité de la monnaie et de l'économie.

Ce séminaire bénéficie du soutien de l'EUR ArTeC.

Le cours a lieu en hybride. Septembre-décembre : Université Paris Sorbonne, Amphithéâtre 2B, Entrée 12, place du Panthéon, 75005 Paris (accès sur la droite de la cour puis en face de la cafétéria sur la gauche au RDC). À l'INHA Salle Benjamin les 11 et 18 janvier. Enregistrement audio possible pour les étudiants absents.

- **EC 7B.4 Ouvertures TPS**

Cours au choix parmi les EC 2B.1, 2B.2, 8A.1, 8A.2, 8A.3, 8B.2

UE 8 PROJET PERSONNEL

EC 8A Scènes et pratiques hybrides

Choisir 1 cours parmi les EC 8A.1, 8A.2, 8A.3 et 8A.4

• **EC 8A.1 Opéra et mise en scène – Isabelle Moindrot**

DAA4EDB1

Ce séminaire aborde l'opéra dans sa réalité scénique contemporaine sous l'angle de la dramaturgie et des formes, et inscrit cette perspective esthétique dans le cadre d'une réflexion plus large sur les mutations du spectacle vivant à l'époque contemporaine. En se focalisant sur quelques œuvres à l'affiche pendant la saison, que les étudiants sont invités à découvrir et étudier, il propose un parcours sensible dans les œuvres lyriques depuis l'époque baroque jusqu'à nos jours, et permet de comprendre les mutations et hybridations auxquelles le théâtre lyrique fait aujourd'hui l'objet. Le fil rouge de l'année sera l'opéra et l'écologie. Il pourra s'articuler à la préparation du colloque « Le spectacle lyrique face au défi climatique », réunissant des chercheurs, pédagogues, artistes et professionnels du spectacle, coorganisé par I. Moindrot et le Théâtre de l'Opéra Comique (2-3 juin 2021) dans le cadre du projet IUF "Opera and Climate Change".

Le corpus étudié, en relation avec la programmation en salle ou disponible en ligne, abordera entre autres *L'Orfeo* de Monteverdi, *La Flûte enchantée* de Mozart, *Aïda* de Verdi et *La Fille des neiges* de Rimski Korsakoff... et d'autres spectacles non encore annoncés à l'heure où ce descriptif est rédigé.

Premiers éléments de bibliographie générale sur la mise en scène d'opéra :

- « La Scène lyrique, échos et regards », dossier coordonné par Judith le Blanc, *Théâtre/Public*, n° 228, avril 2018.
- « L'Opéra aujourd'hui », *Revue Europe*, n°1051-1052, nov-déc 2016.
- Leyli Daryoush & Denis Guéguin, *L'art vidéo à l'opéra, dans l'oeuvre de Krzysztof Warlikowski*, Alternatives théâtrales, novembre 2016.
- « Opéra et mise en scène v.1 », *L'Avant-Scène Opéra*, n°241, sous la dir. de Ch. Merlin, 2007 et « Opéra et mise en scène v.2 », *L'Avant-Scène Opéra*, n° 289, sous la dir. de Timothée Picard, 2015. Voir aussi les numéros de *L'Avant-Scène Opéra* de la série « Opéra et Mise en scène » consacrés à Robert Carsen (2012), Olivier Py (2013), Patrice Chéreau (2014), Peter Sellars (2015).
- « Pourquoi l'opéra », *Nouvelle revue d'esthétique*, vol. 12, no. 2, 2013.
- « Le Théâtre à l'opéra, la voix au théâtre », *Alternatives théâtrales*, n°113/114, n° coordonné par I. Moindrot et A. Perroux, juillet 2012.

Le cours peut être suivi sans connaissance préalable de l'opéra. Validation sur la base de travaux oraux et/ou écrits.

En présentiel si les conditions le permettent. Clé Moodle indiquée après échange de mail : isabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.fr

• **EC 8A.2 Performance et recherche – Chloé Déchery**

DAA4EDB2

Depuis le début des années 2000, on constate une convergence entre la recherche scientifique, la création et transmission de savoirs collectifs et l'art de la performance. En effet, tandis que l'art contemporain et le spectacle vivant connaissent un « tournant éducatif » (Irit Rogoff), une importance de plus en plus grande est attribuée à l'activité de « recherche » (artistique, scientifique, documentaire), à ses méthodes et ses dispositifs au sein de l'enseignement, de la pratique et de la diffusion des arts de la scène.

À l'aune de ce triple tournant, nous examinerons au plateau et en compagnie de chercheur.e.s et artistes invité.e.s, l'écriture de la conférence performée en tant que forme scénique originale et objet spectaculaire hybride, mêlant expertise et échappées vers le fictionnel, discours critiques et récits spéculatifs.

Par la suite, des Rencontres sur l'« Histoire et les métamorphoses de la conférence-performance » auront lieu au Studio-théâtre de Vitry en juin 2021 et les étudiant.e.s du séminaire pourront y contribuer activement, avec, notamment, un projet de documentation en direct).

Validation :

- préparation et animation par groupe de 2 ou 3 d'un atelier d'une heure (écriture, jeu, conception) autour de la conférence-performée (étude de cas, écriture collective, etc)
- micro-conférence performée, projet personnel présenté sur le plateau de l'amphithéâtre 4 (durée : 10 min. max).

Pistes bibliographiques

L'artiste un chercheur pas comme les autres, revue *Hermès*, n° 72, CNRS éditions 2015 ;

théâtres laboratoires, revue *Ligeia*, n°137-140, janvier-juin 2015.

ANTOINE Jean-Philippe, « Un art exemplaire : la conférence-performance », Catalogue du Nouveau Festival, Paris, Centre Pompidou, 2009, p. 28-33.

ATHANASSOPOULOS Evangelos, « L'art comme production de connaissance : entre théorie et pratique », in « L'Artiste-théoricien », revue *Marges*, Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, n° 22, 2016.

BISHOP Claire, « Pedagogic Projects : 'How do you bring a classroom to life as if it were a work of art ?' », in *Artificial Hells, Participatory art and the politics of spectatorship*, Londres, Verso, 2012, p. 241-274.

LOSCO-LENA Mireille (dir.), *Faire théâtre sous le signe de la recherche*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017.

ROGOFF Irit, « turning », *e-flux journal*, n° 0, novembre 2008.

Cet atelier MIP (module innovant pédagogique) bénéficie du soutien de l'EUR ArTeC.

Clé Moodle : [performance](#)

- **EC 8A.3 Observatoire critique – Erica Magris**

DAA4EDB3

L'Observatoire critique est un module d'enseignement innovant issu de la plateforme collaborative créée lors du colloque *Corps en scène : l'acteur face aux écrans* (Université Paris 3, 3-5 juin 2015), dont l'objectif est d'expérimenter différents langages et outils numériques de communication et d'archivage afin de produire une réflexion critique en prise directe sur la recherche scientifique et la création artistique. À l'occasion du premier congrès de l'EASTAP (European Association for the Study of Theatre and Performance) *Décentrer notre vision de l'Europe : l'émergence de nouvelles formes* (Paris, 25 au 27 octobre 2018), nous avons reconstitué l'Observatoire en y associant des étudiant.e.s du Master 2 Scènes du monde, création, savoirs critiques. Collectivement, nous avons créé un site Internet où ont été publiés des entretiens vidéo, des articles, des dessins concernant les communications et les workshops du colloque : <https://www.observatoirecritique.fr>. Le partenariat avec l'EASTAP aurait dû se poursuivre en 2021, mais la troisième conférence de l'association *Creating for the Stage and other Spaces: Questioning Practices and Theories* qui aurait dû se tenir au printemps 2021 à Bologne, en Italie, n'aura pas lieu à cause des incertitudes sanitaires. **Le voyage d'étude est malheureusement donc annulé ainsi que le programme originel du cours.**

L'Observatoire se tiendra selon un calendrier hebdomadaire et portera sur les réactions des théâtres, des artistes et de la critique face à la situation inédite créée par la pandémie de Covid-19 : à deux reprises, en mars et octobre 2020, les théâtres et lieux culturels dans de nombreux pays, dont la France, ont été obligés de fermer leurs portes aux spectateurs. En France, malgré l'ouverture prochaine prévue le 15 décembre, les perspectives restent incertaines. L'économie du secteur a été complètement bouleversée, avec des conséquences néfastes sur le fonctionnement des institutions et des organisations de production et diffusion, ainsi que sur la vie des travailleur.euses. Dans cette difficulté extrême, pourtant, de nombreuses initiatives pour garder le lien avec les spectateurs et continuer à exister ont été d'abord improvisées, pour être ensuite affinées et s'installer dans une sorte de routine de l'émergence : citons à titre d'exemple le direct *Quelle comédie !* et le *Théâtre à la table* de la Comédie Française, les *Poissons pilotes* du Théâtre de la Colline, l'initiative *Théâtre et canapé* du Théâtre de l'Odéon, en France, et, ailleurs, la websérie documentaire *Posto di Sbocco* de la cie Omini et la performance *Consegna* « livrée » directement chez le spectateur par la cie Kepler452 en Italie, les streamings de l'Interferences International Theatre Festival Cluj en Roumanie, *The Oedipus Project* par Theater of War aux USA, la performance *Traces of Antigone* d'Elli Papakostantinou en Grèce... Rencontres Zoom, Facebook Live, diffusions de spectacles en direct ou en différé se multiplient. D'une part, cette ferveur résiliente porte la promesse de nouvelles opportunités de création et de relation, de communautés retrouvées et d'expériences vivantes au-delà des distances physiques et géographiques ; de l'autre, elle questionne la spécificité et la valeur intrinsèque du théâtre, en suscite la nostalgie, tout en demandant aux artistes une reinvention radicale de leurs modalités d'expression et de leur langages. Car, comme le dit le metteur en scène italien Pietro Babina, « le théâtre en ligne ne peut qu'être une solution temporaire ; il rassemble à ces photos-souvenir que les émigrants envoient de loin : on les regarde pour nous assurer qu'ils sont vivants, pourvu qu'ils le soient encore » (<https://www.altrevelocita.it/babina-teatro-online-foto-ricordo/>).

L'Observatoire effectuera un premier repérage de ces différentes expériences – en France et dans d'autres pays selon les compétences linguistiques des participant.es – que nous analyserons ensuite pour essayer d'en comprendre les enjeux esthétiques, politiques et sociétaux. Des rencontres avec des artistes et opérateurs culturels, des critiques, des experts des cultures numériques seront organisés au sein du cours. Les résultats de nos investigations seront publiés dans des formes variées – textes critiques, podcasts, entretiens, etc. – dans une nouvelle section du site Internet de l'Observatoire.

Voir aussi : V. Cuevas, G. Filacanapa, G. Girot, E. Magris, E. Mascarau, R. Scalari, « Une expérience de plateforme critique collaborative : l'Observatoire Critique du colloque *Corps en scène* », in *Aparté | arts vivants*, n° 4, 2017, pp. 113-119.

Début des cours le 28/02 et rattrapage des 4 premières semaines du semestre : 2 séances dans les semaines du 19.04 et du 03.05 + 2 sorties virtuelles. **Le nombre de place est ouvert, mais il est nécessaire prendre contact avec Erica Magris avant le 31 décembre :** erica.magris@univ-paris8.fr

- **EC 8A.4 Ouvertures TPS**

Cours au choix parmi les EC 2A.1, 2A.2, 2B.1, 2B.2.

EC 8B Spécialisation 2

Choisir entre l'EC 8B.1 et l'E 8B.2

- **EC 8B.1 Spécialisation TPS 2**

DAA4XSP0

Cours à choisir parmi les EC 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A.

- **EC 8B. 2 Stage**

DAA4ESB1

Le stage (au moins 50h en temps partiel) doit être en lien avec le sujet de recherche.

Il fait l'objet d'un rapport de stage, évalué par le directeur/la directrice de recherche.

Chaque directeur/directrice de recherche accompagne pédagogiquement le stage de ses étudiant.e.s.

UE 9 MÉMOIRE DE RECHERCHE

EC 9A Mémoire de recherche

DAA4EMB1

Pour plus de précisions sur le mémoire, reportez-vous en fin de brochure au *Guide méthodologique des travaux de recherche*.

EC 9B Soutenance du mémoire

DAA4EMB2

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE

DES TRAVAUX DE RECHERCHE

En préambule...

L'équipe pédagogique et l'équipe de recherche « Scènes du monde »

Le parcours TPS est adossé à l'équipe de recherche « Scènes du monde ».

L'offre pédagogique est étroitement liée aux orientations et aux axes de recherche de cette équipe et tous les enseignant·e·s-chercheurs·e·s du master en font partie.

L'originalité de l'équipe « Scènes du monde » se définit par la place éminente qu'elle donne à la création interartistique et interculturelle, ainsi qu'à la perspective historiographique et critique qui est la sienne dans son approche des formes spectaculaires contemporaines, saisies dans leur contexte géopolitique et socio-culturel.

Elle comprend quatre axes : Esthétique et création, Ethnoscénologie, Histoire, Politique et socio-économie des arts et de la culture.

L'équipe de recherche Scènes du monde est un membre actif de l'EUR ArTec. L'articulation des savoirs humanistes et des technologies de pointe, de la connaissance critique et de l'expérimentation artistique sont des principes communs à l'équipe et à ArTec, qui œuvrent à une meilleure synergie entre recherche et pédagogie.

Elle participe aux activités de recherche de la MSH Paris Nord et du campus Condorcet.

Pour découvrir les activités de l'équipe, consultez son site : <https://scenes-monde.univ-paris8.fr/>

Faire de la recherche en master... Comment et par où commencer ?

MASTER 1

Trouver son sujet de recherche

Tous les champs du spectacle vivant peuvent constituer un objet d'intérêt et un terrain d'analyse. Le sujet doit être choisi à la fois parce qu'il stimule votre désir de recherche – vous allez cheminer avec lui pendant au moins deux ans – mais aussi en fonction de l'intérêt scientifique qu'il présente (que va apporter cette recherche aux connaissances scientifiques ? au champ académique ?) et de sa faisabilité (est-il réalisable dans la durée du Master de répondre aux questionnements posés ?).

Deux formes principales de recherche sont possibles au sein du Master :

- **La recherche théorique** : l'étudiant.e analyse un sujet à partir de sources théoriques et d'œuvres (textes dramatiques, mises en scène, spectacles, etc.), mais aussi – en fonction du sujet – d'observations de terrain (observation de processus de création, ateliers, enquêtes, etc.). Il s'agit de présenter une recherche structurée destinée à étudier le sujet et la problématique choisis et de formuler des hypothèses de recherche.
- **La recherche-crédation** : l'étudiant.e analyse un sujet à partir de son (ou ses) processus de création artistique. La recherche part de la pratique personnelle pour la *problématiser*. Il peut s'agir d'un processus d'écriture, de mise en scène, de création lumière, de costume, etc. S'il doit s'agir de votre création, cela n'implique pas obligatoirement d'être seul.e à la mener : il peut s'agir d'un processus dans lequel d'autres personnes sont impliquées. L'analyse du processus de création exige une réflexion critique et théorique et non pas une simple description du processus.

Le sujet doit être précis et se centrer sur un angle particulier : « Le théâtre de Shakespeare » est par exemple un champ bien trop vaste et qui ne montre aucune problématisation, de même que « Le théâtre et le cinéma ». En revanche, vous pouvez par exemple interroger les liens entre théâtre et cinéma à travers une ou plusieurs mises en scène d'un.e artiste que vous aurez choisi.e ; ou encore questionner le jeu de l'acteur/actrice face à la caméra, etc.

Trouver son directeur/sa directrice de recherche

Il importe d'entrer rapidement en contact avec les enseignant.e.s susceptibles d'accompagner la recherche, en particulier celles et ceux dont le champ de recherche est le plus proche de votre sujet.

Pour cela reportez-vous au tableau qui figure en page 5 de cette brochure. Vous y trouverez des indications sur les domaines de spécialité ou de recherche des l'équipe pédagogique.

Ensuite, prenez contact en leur écrivant. Ne tardez pas !

Pour pouvoir valider l'EC 1A (méthodologie), il vous faudra transmettre une fiche de suivi validée par la directrice ou le directeur de recherche.

Qu'est-ce qu'un mémoire ?

Des archives de mémoires soutenus depuis plusieurs années existent au secrétariat (A031). Vous pouvez les consulter afin de vous familiariser avec la forme matérielle du mémoire, sa structure, etc. Ces travaux peuvent également constituer des matériaux pour votre propre recherche.

Le mémoire de Master doit aborder un angle particulier, le problématiser, apporter des informations et connaissances et formuler des hypothèses.

Pour vous aider dans cette démarche, les cours de méthodologie sont destinés à vous familiariser avec la problématisation, la recherche de sources, l'écriture universitaire, etc. Votre directeur/directrice de recherche assure le suivi de votre travail et vous guide dans les étapes successives : délimitation du sujet, problématisation, recherche de sources, structuration du plan, écriture.

Le mémoire a une structure et un ordre précis :

- **Introduction** : elle est destinée à mettre en perspective votre sujet, au sein d'un ensemble de sources liées à ce sujet et qui lui préexistent, à vous situer vis-à-vis de ce sujet, à le problématiser.
- **Sommaire** : les titres principaux du mémoire (grands titres) avec les numéros de pages correspondants.
- **Chapitres** : division de la recherche en diverses sections, qui permettent de structurer l'analyse.
- **Conclusion** : elle dresse le bilan du travail de recherche, les points auxquels cette recherche est parvenue, les pistes qui resteraient à explorer.
- **Bibliographie/Sources** : elle contient les articles, ouvrages nécessaires à l'exploration du sujet, mais aussi les entretiens, spectacles, films, sites, etc.
- **Table des illustrations** : elle recense toute l'iconographie qui figure dans votre mémoire, chaque image étant numérotée, avec les numéros de pages correspondants.
- **Annexes** : section libre, qui peut présenter des illustrations, des vidéos, des entretiens, des schémas, etc.
- **Table des matières** : l'ensemble des titres et sous-titres avec les numéros de pages correspondants.

Calendrier indicatif

Pour pouvoir soutenir votre projet d'étape en juin, plusieurs phases doivent être réalisées en amont :

- *Septembre-octobre* : recherche de l'enseignant.e qui va accompagner cette recherche et échanges afin de préciser le sujet.
- *Octobre-janvier* : recherche de sources (articles, ouvrages, spectacles auxquels vous assistez ou captations, entretiens, enquêtes etc.) Les recherches de sources peuvent se poursuivre au-delà, mais un important travail de défrichage doit avoir lieu dans cette période afin de vous aider à construire le raisonnement et le plan.
- *Janvier* : problématisation et réalisation du plan de mémoire.
- *Février-mars* : début de la rédaction du mémoire.
- *Mai* : rendu du projet d'étape.

Présentation du mémoire

Le mémoire doit être dactylographié et relié.

Chaque nouvelle section doit apparaître sur une nouvelle page et non en continu avec la précédente.

Les pages sont numérotées.

La taille des caractères : 12 (10 pour les citations et les notes de bas de page)

Interligne : 1,5

Pour le projet d'étape de Master 1 : une trentaine de pages minimum est attendue (sans compter les éventuelles annexes).

Particularités du projet d'étape

Le projet d'étape, rendu en Master 1, est une partie du futur mémoire de Master 2.

Il comprend une introduction, un plan détaillé montrant la structure complète du travail de recherche (y compris les parties qui ne seront pas présentes dans ce projet d'étape), un chapitre rédigé, une conclusion, une bibliographie.

Cette étape dans la recherche permet de montrer les qualités de réflexion, d'analyse, d'écriture et la façon dont le sujet doit être analysé, en fonction d'une problématique et d'un plan et à l'aide de diverses sources.

Ce projet d'étape se construit alors que certains éléments ne seront disponibles qu'en Master 2 : entretiens, spectacles, observation de terrain, processus de création, etc. Il doit donc faire état du questionnement et des hypothèses à cet instant précis, en indiquant les suites de ce travail de recherche.

Soutenance

Le projet d'étape, comme le mémoire de Master 2, est soutenu publiquement devant un jury, composé du directeur/de la directrice de recherche et d'un ou plusieurs enseignant.e.s.

L'étudiant.e présente son travail de recherche durant une dizaine de minutes (étape à laquelle ce travail est parvenu, pistes pour la suite de la recherche) et répond aux questions et commentaires des membres du jury.

Lors de la soutenance du projet d'étape de recherche-crédation, la partie pratique n'est pas obligatoire, mais, avec l'accord de votre directeur/directrice de recherches, vous pouvez décider de montrer un extrait de votre création (présentation au plateau, vidéo, extrait de texte, etc.).

MASTER 2

La recherche commencée en Master 1 bénéficie des retours d'enseignant.e.s avec la soutenance du projet d'étape. Il faut en tirer profit pour poursuivre la recherche, parfois la réorienter ou la recentrer.

Dans le cas de la recherche-crédation, cette année peut être celle de la finalisation du processus de création, sur lequel va se baser l'analyse.

Si l'essentiel du travail d'investigation a été fourni lors du Master 1, cela n'exclut pas d'inclure de nouvelles sources : ouvrages, articles, spectacles, entretiens, etc. Des publications ont pu avoir lieu entre votre Master 1 et votre Master 2, de même que des sorties de spectacles ; des entretiens qui n'avaient pu être menés en Master 1 sont possibles pour votre recherche de Master 2 ; des conseils vous ont été donnés lors de la soutenance du projet d'étape, dont vous tenez compte pour la suite de ce travail de recherche.

La problématique et le plan peuvent être modifiés, en fonction de l'avancée de vos recherches qui vous pousse à revoir vos prévisions et des commentaires faits lors de la soutenance du projet d'étape.

Forme du mémoire

En Master 2, le mémoire comporte au moins 70 pages de texte (sans les annexes et la bibliographie).

La taille des caractères : 12 (10 pour les citations et les notes de bas de page)

Interligne : 1,5

Le mémoire doit être dactylographié et relié. Il faut compter trois à quatre exemplaires : un pour vous, un pour votre directeur/directrice de recherche, un pour chaque membre du jury. En fonction de la note obtenue, un exemplaire pour la B.U. pourra vous être demandé.

Rappels sur la structure du mémoire

- **Introduction** : elle est destinée à mettre en perspective votre sujet, au sein d'un ensemble de sources liées à ce sujet et qui lui préexistent, à vous situer vis-à-vis de ce sujet, à le problématiser.
- **Sommaire** : les titres principaux du mémoire (grands titres) avec les numéros de pages correspondants.
- **Chapitres** : division de la recherche en diverses sections, qui permettent de structurer l'analyse.
- **Conclusion** : elle dresse le bilan du travail de recherche, les points auxquels cette recherche est parvenue, les pistes qui resteraient à explorer.
- **Bibliographie/Sources** : elle contient les articles, ouvrages nécessaires à l'exploration du sujet, mais aussi les entretiens, spectacles, films, sites, etc.
- **Table des illustrations** : elle recense toute l'iconographie qui figure dans votre mémoire, avec le numéro de l'image, son titre, et les numéros de pages correspondants.
- **Annexes** : section libre, qui peut présenter des illustrations, des vidéos, des entretiens, des schémas, etc.
- **Table des matières** : l'ensemble des titres et sous-titres avec les numéros de pages correspondants.

Calendrier indicatif

- *Septembre-octobre* : reprise des commentaires de la soutenance du projet d'étape pour les intégrer à la démarche de recherche.
- *Octobre-janvier* : poursuite des enquêtes de terrain, observations, entretiens, processus de création, recherche de nouvelles sources.
- *Janvier-février* : début de la rédaction des chapitres. Navettes avec le directeur/la directrice de recherches pour valider les étapes de l'écriture et intégrer les corrections demandées ou les commentaires.
- *Mai* : remise du mémoire.
- *Juin* : soutenance.

Remarques sur ce calendrier

- Dans le cas de la recherche-crédation, le temps nécessaire pour finaliser un processus, puis en rendre compte dans le mémoire, est parfois plus long et nécessite une soutenance en septembre, afin de permettre une prise de recul vis-à-vis de la création et une analyse. Cela peut aussi être le cas pour les enquêtes de terrain, qui exigent un temps de traitement des données recueillies, puis une phase d'analyse en lien avec la problématique du mémoire.
- *Pour celles et ceux qui souhaitent poursuivre en doctorat*, il est conseillé de soutenir en juin, de façon à candidater éventuellement aux allocations doctorales (dont les dossiers sont souvent à remplir en mai-juin, ou septembre) et à travailler activement sur le projet de thèse, la recherche d'un directeur/d'une directrice, etc.

Soutenance

La soutenance du Master 2, comme celle du projet d'étape, est publique. Elle réunit un jury composé de votre directeur/directrice de recherche et d'au moins un.e autre enseignant.e.

Dans le cas de la recherche-crédation, une partie pratique est présentée lors de la soutenance : présentation au plateau, vidéo, costume, etc. La soutenance se décompose alors en deux temps : la présentation pratique, puis la présentation théorique de la recherche par l'étudiant.e.

La présentation personnelle de l'étudiant.e dure environ 20 minutes au total.

NOTE SUR LE PLAGIAT

La politique de l'Université Paris 8 est intransigeante contre le plagiat (copier-coller de tout ou partie d'un texte, omission délibérée de la mention de l'auteur/l'autrice, masquage de sources), qui est passible de sanctions prévues par la loi (Code de la propriété intellectuelle).

Le plagiat peut entraîner le refus du mémoire et de sa soutenance, donc compromettre la validation du diplôme, mais aussi entraîner l'exclusion de l'Université.

L'Université Paris 8 est dotée d'un logiciel anti-plagiat auquel sont soumis tous les travaux rendus par les étudiant.e.s. La commission pédagogique est particulièrement attentive au respect de ce contrat moral de chaque étudiant.e.