

Liste des enseignements Licence

.. .

..... .

L1

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

ACADEMIE FRATELLINI

Ateliers équilibre et acrobatie A

1er semestre

Toutes les semaines

UE 1 Apprentissages

Lundi

EC 1bis Atelier au choix

Atelier proposé de 14h à 17 h le lundi dans le cadre de l'EC 1bis (Atelier au choix) et EC 5 (Création) : un seul cours est à choisir pour chaque EC, ce cours n'est donc qu'une possibilité parmi les autres offres de cours pour un même EC.

Une pré-inscription est obligatoire pour les ateliers donnés par l'Académie Fratellini, dans les locaux de l'Académie (1-9 rue des Cheminots, 93210 La Plaine-Saint-Denis).

Pré-inscription à faire auprès des tuteurs du département Théâtre dès le début septembre (le nombre de places est limité dans ces ateliers équilibre et acrobatie, donnés au premier et au second semestre).

A renseigner ultérieurement. HOraire prévu : 14h-17. Se reporter à l'affichage du Département Théâtre à la rentrée.

BURGHOLZER Laurette

Histoires des théâtres-laboratoires au XXe siècle

1er semestre

UE 2 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles vivants

Vendredi 18h - 21h

EC 2 Histoire 1

Former les jeunes apprentis comédiens en les éloignant du « guêpier de la littérature » et en stimulant la redécouverte d'un corps déchaîné puis maîtrisé, tel est l'objectif formulé par Jacques Copeau pour son théâtre-école du Vieux-Colombier. Lorsqu'en 1924, une troupe issue du Vieux-Colombier tente de faire revivre l'esprit des troupes ambulantes loin de la capitale, ses inspirations et aspirations sont éclectiques : la vie en communauté, les spectacles en plein air, imitant les acteurs de foire et de Commedia dell'arte, et surtout la retraite, propice à la création collective et au développement d'une pédagogie qui rompt avec la prédominance de la déclamation d'œuvres littéraires et le naturalisme. Charles Dullin, ancien collaborateur de Jacques Copeau, crée à son tour l'Atelier, un théâtre-école dénommé « laboratoire », qui base ses expérimentations pédagogiques sur l'improvisation, qui vise à « désembourgeoiser » le métier de l'acteur. Afin d'établir un panorama européen des laboratoires de théâtre du 20e siècle à la quête de nouvelles voies pour les acteurs, nous allons nous pencher sur les initiatives de Constantin Stanislavski et Vsevolod Meyerhold, E. G. Craig, Jacques Copeau et Suzanne Bing, Charles Dullin, Étienne Decroux, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba et Ariane Mnouchkine.

À partir de lectures, d'analyses de documents d'archives, d'essais pratiques et de réflexion sur des exercices, nous retracerons l'histoire de la formation d'ateliers, de laboratoires et de troupes ambulantes à la recherche de nouveaux moyens d'expression corporelle, souvent marqués par le passéisme et l'exotisme, dans des lieux marginaux.

AUTANT-MATHIEU Marie-Christine (dir.), Créer, ensemble : points de vue sur les communautés artistiques, fin du XIXe-XXe siècles, Montpellier : l'Entretemps 2013.

FREIXE Guy, La filiation Copeau, Lecoq, Mnouchkine : une lignée du jeu de l'acteur, préface de Georges Banu, Laverune : l'Entretemps 2014.

WARNET Jean-Manuel, Les laboratoires : une autre histoire du théâtre, Laverune : l'Entretemps 2013.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

COULETEL Nathalie

Le théâtre et les autres arts

1er semestre

Toutes les semaines

UE 3 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 1

Mardi 12h - 15h

EC 3 Approche des oeuvres 1

Comment se croisent, s'inventent, s'imbriquent les différents arts au sein du spectacle? Ce phénomène, aujourd'hui tout à fait courant, a commencé à faire l'objet de théories et expérimentations au XIXe siècle. En pensant la place de la mise en scène et en repensant celle du texte, l'attention s'est portée sur les liens entre théâtre, danse, arts plastiques, architecture, musique, cirque, music-hall, cinéma.

Les théories de Wagner, considérées comme fondatrices dans la lecture qu'en font des théoriciens comme Appia ou Craig, donnent lieu à des expérimentations scéniques européennes. Il s'agit alors d'établir ces interactions artistiques et de réfléchir à un spectaculaire englobant divers arts. Ce faisant, la place du texte, de l'acteur, de la scène sont questionnés, renouvelés, selon une orientation nettement pluridisciplinaire.

Ce cours est réservé aux étudiants des autres formations de l'UFR Arts.

DECHERY Chloé

Introduction à la théorie théâtrale

1er semestre

Toutes les semaines

UE 2 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles vivants

Mercredi 09h - 12h

EC 2bis Esthétique 1

La question de la représentation

Ce cours offre une introduction à la théorie théâtrale en privilégiant la question de la représentation abordée sous un angle historique, esthétique et dramaturgique. Qu'est-ce que la représentation théâtrale ? En quoi ce régime de représentation est-il spécifique au médium théâtral, à la fois double et immédiat ? Qu'est-ce que signifie représenter le réel sur un plateau ? Pourquoi ? À quelle(s) visée(s) ?

C'est à partir d'un examen précis de quelques textes théoriques canoniques de l'histoire du théâtre occidental, La Poétique d'Aristote, Les Entretiens sur le Fils Naturel de Diderot, Le Théâtre et son double d'Artaud et Le Petit Organon pour le théâtre de Brecht que nous nous pencherons sur l'évolution historique de la question de la représentation au théâtre et que, ce faisant, nous analyserons différents régimes esthétiques et idéologiques de représentation : drame bourgeois, théâtre de la Cruauté, théâtre épique. Enfin, nous concluons en proposant une analyse fine de quelques formes contemporaines qui cherchent à proposer un dépassement du réalisme, à travers les théâtres post-dramatiques, performatifs et post-humains.

Plusieurs sorties au théâtre seront organisées dans le cadre du cours et une partie du cours sera consacrée à l'analyse de spectacle. Dans la mesure du possible, des rencontres avec des professionnels seront également organisées.

Des photocopies des chapitres essentiels seront distribuées en cours, mais les lectures comprendront notamment : Aristote, La Poétique ; Diderot, Les Entretiens sur le Fils Naturel ; Artaud, Le Théâtre et son Double ; Brecht, Le Petit Organon pour le théâtre.

Assiduité et ponctualité seront indispensables pour la validation du séminaire.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

DOYON Raphaëlle

Le corps en jeu

1er semestre

Toutes les semaines

UE 1 Apprentissages

Lundi 09h - 12h

EC 1bis Atelier au choix

Ce cours propose d'explorer certains des fondamentaux du corps du performeur en scène : proprioception et sensorialité ; états de corps physique et fictif ; qualités et tonicités du mouvement ; rythme et musicalité ; regard, respiration, posture ; dramatisation des trajectoires et de l'espace scénique ; polysémie et dramaturgie de l'acteur ; composition instantanée et collective ; présence et performativité. La vision, mais aussi le toucher, l'ouïe, et le sens du mouvement seront sollicités. Les expérimentations donneront lieu à l'écriture de partitions personnelles et collectives. L'étudiant.e s'assurera que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique d'une activité physique soutenue.

Tenue souple exigée.

Critères d'évaluation

Ponctualité et assiduité, engagement, travail sur les partitions, écoute et capacité à travailler en groupe, rédaction d'un journal de travail, trois écrits courts dont l'un sur un spectacle du Festival d'Automne.

Les étudiant.e.s se rendront au premier cours en ayant lu L'Opéra de quat'sous de Bertold Brecht.

FINICKEL ELODIE

Introduction aux études universitaires Groupe B.

1er semestre

Toutes les semaines

UE 4 Compétences transversales

Lundi 15h - 18h

EC 4 Outils pour le travail de recherche et création en

16h d'introduction au travail universitaire. Incription à un seul groupe. Groupe B du 26 septembre au 31 octobre.

Comment aborder la lecture d'un ouvrage théorique et en saisir les idées pour les reformuler et les synthétiser? Sur quelles bases s'appuyer pour questionner et analyser un spectacle? Pourquoi et comment faire une bibliographie ? Quelles sont les normes de rédaction universitaires qu'il convient de maîtriser ? Comment se saisir des ressources que la bibliothèque met à disposition des usagers, et faire une recherche documentaire ?

Cet enseignement vise à mettre à disposition des étudiants des outils méthodologiques indispensables dans leur parcours.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

HASLÉ Laurène
1er semestre

Introduction au travail universitaire groupe A

UE 4 Compétences transversales

Mercredi 12h - 15h

EC 4 Outils pour le travail de recherche et création en

16h d'introduction au travail universitaire. Incription à un seul groupe.
Groupe A du 26 septembre au 31 octobre.

À travers cet enseignement, les étudiants de Licence 1 découvriront et apprendront à maîtriser les outils et la méthodologie universitaires, tels que l'élaboration d'une création autour d'un sujet ou d'une idée, la recherche documentaire, l'organisation d'une argumentation, la construction d'une bibliographie et la conception de dossiers rédigés et d'exposés oraux.

Ces cours s'appuieront essentiellement sur les thématiques importantes liées au monde des arts de la scène, sur des ouvrages fondateurs du théâtre, des images et des vidéos d'archives (captations de pièces, de répétitions ou entretiens vidéo), ainsi que sur des dossiers de presse et des critiques de la Saison 2016-2017.

HASLÉ Laurène
1er semestre

Introduction au travail universitaire groupe C

UE 4 Compétences transversales

Jeudi 09h - 12h

EC 4 Outils pour le travail de recherche et création en

16 heure d'introduction au travail universitaire par groupe (A B ou C).
S'inscrire à un groupe seulement.
Groupe C du 2 novembre au 7 décembre 2016.

À travers cet enseignement, les étudiants de Licence 1 découvriront et apprendront à maîtriser les outils et la méthodologie universitaires, tels que l'élaboration d'une création autour d'un sujet ou d'une idée, la recherche documentaire, l'organisation d'une argumentation, la construction d'une bibliographie et la conception de dossiers rédigés et d'exposés oraux.

Ces cours s'appuieront essentiellement sur les thématiques importantes liées au monde des arts de la scène, sur des ouvrages fondateurs du théâtre, des images et des vidéos d'archives (captations de pièces, de répétitions ou entretiens vidéo), ainsi que sur des dossiers de presse et des critiques de la Saison 2016-2017.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

MAGRIS Erica

L'espace théâtral en Occident

1er semestre

Toutes les semaines

UE 2 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles vivants

Mercredi 15h - 18h

EC 2 Histoire 1

Le cours propose de parcourir l'histoire du théâtre occidental à travers le prisme de l'espace, et de mieux comprendre ainsi les lieux dans lesquels nous assistons à des spectacles aujourd'hui. Des gradins semi-circulaires en plein air du théâtre grec à Syracuse aux murs blancs du Globe sur les rives de la Tamise à Londres, de la fastueuse salle de l'Opéra Garnier à Paris jusqu'aux nefs de la Cartoucherie à Vincennes : tous ces lieux témoignent d'époques différentes, de situations politiques, d'esthétiques scéniques et de dramaturgies précises. Quelle est la relation que l'espace permet d'établir entre les acteurs et les spectateurs, et des spectateurs entre eux ? Est-ce que l'espace influence le jeu de l'acteur ? Comment ? Quel est le rapport entre l'écriture dramatique et l'espace de sa mise en scène ? De quelle manière fait-on surgir l'espace imaginaire du drame à partir de l'espace réel où l'on joue ? Nous allons aborder ces questions en étudiant les transformations des lieux pour les spectacles théâtraux au fil des siècles, à travers des images, des pièces et des textes théoriques, en portant une attention particulière aux contextes et aux conditions de création et de réception.

MUSCIANISI Véronique

Le corps en scène

1er semestre

Toutes les semaines

UE 2 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles vivants

Mercredi 18h - 21h

EC 2bis Esthétique 1

Ce cours se veut une introduction aux réflexions croisées entre arts de la scène et sciences humaines, en particulier l'approche ethnologique. Nous aborderons à la fois des textes de praticiens européens des arts de la scène du XXème siècle, et ceux d'ethnologues s'intéressant aux arts vivants. Nous chercherons notamment à apprécier les notions de « techniques du corps » et de « proxémie » pour poser quelques jalons nécessaires à l'appréhension du corps en scène. Une attention particulière sera portée à la question de la formation de l'acteur. Lectures, documents vidéo et expérimentations pratiques nourriront nos propos.

Bibliographie sélective :

ASLAN, Odette (dir.), *Le Corps en jeu*, Paris, CNRS, (1994), 2003.

BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'énergie qui danse*, dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

MAUSS, Marcel, « Les techniques du corps », in Marcel Mauss, *Sociologie et anthropologie*, Paris, PUF/Quadrige, (1950), 1999.

PEZIN, Patrick (dir.), Etienne Decroux, mime corporel, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretemps, 2003.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

NAUD Élisabeth

Écriture et représentation

1er semestre

Toutes les semaines

UE 1 Apprentissages

Vendredi 09h - 12h

EC 1bis Atelier au choix

EXIL ET ENFERMEMENT

Les étudiants sont invités à une expérimentation de l'écriture autour de deux thèmes : « L'exil » et « l'enfermement ». Il s'agira de se confronter à l'exercice d'une écriture singulière et collective. « L'exil » et « l'enfermement », sont deux conditions qui pour les étudiants leur permettent de mener à travers l'exercice de l'écriture, une réflexion esthétique, éthique et poétique. Dans un premier temps, chacun des participants devra écrire un texte répondant aux thèmes imposés, (Au choix pour chacun des participants : soit à partir des deux thèmes, soit un des deux thèmes) Dans un deuxième temps, l'ensemble des textes, envisagé comme matériau scénique sera amené à se confronter à l'espace du plateau. Pratique et naissance d'une écriture où le texte n'est plus au centre du dispositif scénique, et ne fait plus autorité à lui seul ? tel sera une des questions esthétique et dramaturgique posée, pour analyser et mettre en œuvre l'objet du cours : Écriture et représentation. Dans le cadre de notre réflexion, sera reçu un invité, auteur-metteur en scène, Xavier Durringer, avec lequel nous échangerons et partagerons une ou deux séances de travail pratique et théorique.

Les étudiants sont priés de bien vouloir lire pour le début de ce cours, la pièce ACTING de l'auteur-metteur en scène Xavier Durringer, publié aux éditions THEATRALES. La bibliographie complète sera donnée à la première séance.

POLIAKOV Stéphane

Initiation à l'histoire et à la théorie du théâtre

1er semestre

Toutes les semaines

UE 1 Apprentissages

Jeudi 09h - 12h

EC 1 Fondamentaux du théâtre

Ce cours se propose de parcourir à grands traits l'histoire du théâtre de l'Antiquité à nos jours de manière à faire le point sur les connaissances indispensables au cursus choisi. Il s'agira pour chaque période de mettre en évidence une grande question théorique. Un accent particulier sera mis sur les questions d'espace, de scénographie et les conditions matérielles de la représentation. Une bibliographie particulière sera donnée pour chaque module. La meilleure préparation à ce cours consisterait à lire quelques pièces de théâtre correspondant aux grandes périodes abordées : tragédie grecque, comédie latine, théâtre médiéval, Shakespeare et le théâtre élisabéthain, le théâtre du siècle d'or espagnol, Molière, le drame romantique, etc.

Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline de Jomaron, Le livre de poche, 1998.

Christian Biet, Christophe Triau, Qu'est-ce que le théâtre?, Gallimard, Folio, 2005.

Michel Corvin, Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde, Bordas, 2008.

Marie-Claude Hubert, Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours, Armand Colin, 2011.

Patrick Pavis, Dictionnaire du théâtre, A. Colin, 2002.

Jean-Jacques Roubine, Introduction aux grandes théories du théâtre, Armand Colin, 2004.

Anne Surgers, Scénographies du théâtre occidental, A.Colon, Paris, 2007.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

QUINZ Emanuele

Œuvres, systèmes et dispositifs

1er semestre

Toutes les semaines

UE 3 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 1

Mardi 18h - 21h

EC 3 Approche des oeuvres 1

Au cours du XXème et XXIème siècle, les modes de productions et de diffusions des contemporains ont subi des mutations profondes et rapides : la notion d'œuvre a été transformée par l'émergence de nouveaux supports, de nouvelles techniques et technologies, de pratiques inédites comme le ready-made, l'assemblage, la performance ou l'installation. Ces transformations ne doivent pas être envisagées comme des simples stratégies de renouvellement formel, mais comme les symptômes d'autres transformations plus profondes – des paradigmes de l'art – qui marquent l'émergence de nouvelles esthétiques. En se présentant à la fois comme dispositifs, systèmes ou processus, les œuvres proposent aux spectateurs des postures et des expériences différentes.

Le séminaire s'articulera comme une enquête à partir d'une série d'études de cas d'œuvres spécifiques, dont les étudiants seront invités à analyser les procédures techniques, ainsi que les contextes de création et d'exposition et les perspectives théoriques qu'elles ouvrent.

Validation du séminaire : exposé présentant l'analyse critique d'une œuvre artistique choisie en accord avec l'enseignant.

SITES

Atelier Van Lieshout <http://www.ateliervanlieshout.com>

Berdaguer et Péjus <http://cbmp.fr>

Céleste Boursier-Mougenot <http://www.xippas.com/fr/artists/celeste-boursier-mougenot/>

Didier Faustino <http://didierfaustino.com>

Diller & Scofidio <http://www.dsny.com>

Dominique Gonzales-Foerster <http://www.dgf5.com>

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

RAUCH Marie-Ange

Théâtre National Populaire, théâtre de service public

1er semestre

UE 2 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles vivants

Jeudi 15h - 18h

EC 2 Histoire 1

En 1951, Jeanne Laurent, sous-directrice aux spectacles et à la musique à la direction générale des Arts et Lettres, confie à Jean Vilar la direction du Palais de Chaillot avec la mission de relancer le Théâtre National Populaire créé par Firmin Gémier en 1920. Le bâtiment, dont la salle de spectacle place le spectateur du dernier rang à 50m du plateau, semble peu adapté à l'art dramatique et à sa mission : l'acoustique y est déplorable, tout ou presque des directions précédentes (costumes, meubles et même téléphones...) a disparu, il est située dans le XVIème, arrondissement, c'est à dire un des quartiers les moins populaires de Paris. Toutefois, la magnifique utopie d'un théâtre national populaire y demeure attachée. Le Palais de Chaillot étant occupé par l'ONU jusque 1952, Jean Vilar lance d'abord le projet en banlieue parisienne, à Suresnes, en attendant que le bâtiment soit restitué au théâtre.... Il s'agira de « réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé », déclare Vilar dans le Petit Manifeste de Suresnes. La mission de service public, mise en œuvre par Jean Vilar, entend défendre que le théâtre est un service aussi important que "l'eau, le gaz et l'électricité".

La validation du cours s'effectue sur la base d'une participation assidue et active à toutes les séances (signature de la feuille de présence) et d'un travail écrit, présenté oralement pendant les cours, qui s'attache à actualiser le manifeste de Suresnes en regard du public que vous souhaiteriez réunir / voir réuni dans un théâtre public.

Thérèse Achart, Gémier, l'homme d'un théâtre à venir, Association des amis du théâtre Firmin Gémier, 1987.

Jean Vilar, Le Théâtre, service public et autres textes[1975], présentation et notes d'Armand Delcampe, Paris, Gallimard, « Pratique du théâtre », rééd. 1986.

Jean Vilar, Mémento, du 29 novembre 1952 au 1er septembre 1955, Présentation et notes d'Armand Delcampe, Paris, Gallimard, Pratique du théâtre, rééd.1981.

Philippa Wehle, Le théâtre populaire selon Jean Vilar, préface de Claude Roy, Alain Barthélémy-Avignon / Actes Sud,

RIEDLER Juliette

Regards sur le théâtre

1er semestre

Toutes les semaines

UE 1 Apprentissages

Lundi 12h - 15h

EC 1 Fondamentaux du théâtre

Ce cours choisit de traiter en parallèle des points (spectacles, évènements, avènements) historiques, et des spectacles contemporains.

L'étude sera concentrée sur les aspects esthétiques et politiques de ces points que je considère comme majeurs pour comprendre et regarder le théâtre aujourd'hui. Il sera donc nécessaire pour suivre ce cours d'aller voir un certain nombre de spectacles choisis et proposés au début du semestre. Les différents métiers et leurs façons de collaborer à la création seront abordés sous un angle historique, c'est-à-dire en considérant leurs évolutions et passages dans l'espace et dans le temps.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

ROLAND Muriel
1er semestre

**Faire avec «ce qu'on est» et «ce qu'on a» :
esthétique de la contrainte, poïétique de**

UE 2 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles vivants

Mardi 12h - 15h

EC 2bis Esthétique 1

De nombreux jeunes artistes du spectacle vivant se sentent découragés à l'approche de la création : parce qu'ils n'ont pas de financement, qu'ils ne disposent pas d'espaces appropriés, que leur temps est dévoré par leurs jobs alimentaires, qu'ils n'ont pas de « réseau », que le travail en collectif est compliqué (et pour des raisons économiques, et parce que l'école ne le favorise pas). Ce cours se propose d'explorer la création théâtrale (écriture, mise en scène, direction d'acteurs) en situation contrainte (peu ou pas de scénographie, peu d'espace, intégration des difficultés ou des limites de chacun pour faire oeuvre...), selon différents processus influencés par l'expérience du Théâtre du Vécu (processus élaboré en direction des patients et soignants), celle de l'enseignement à l'École nationale de Bolivie (dans le contexte d'une économie et d'une institutionnalisation de la culture quasiment absentes) et le travail de création de proximité avec des habitants. Au fil des expériences, nous rencontrerons, discuterons, réfléchirons en nous appuyant sur les textes cités en bibliographie, les problématiques esthétiques et poïétiques rencontrées, en lien avec des textes théoriques, ou des réflexions d'artistes. Les étudiants seront amenés à tenir très activement un carnet de création et de réflexions théoriques, dont ils devront développer l'un des aspects dans un dossier.

Bibliographie : ARTAUD Antonin, Le théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1964 ; ASSAL Jean-Philippe, MALAVIA Marcos, ROLAND Muriel, De la Mise en scène, mise en sens, À la convergence de la médecine et du théâtre, Paris, L'Harmattan 2007 ; BRECHT Bertolt, L'exception et la règle (dans Théâtre complet, tome 1), Paris, L'Arche, 1956 et Petit organon sur le théâtre (suivi de) Additifs au Petit organon, Paris, L'Arche, 1990 ; DUBUFFET Jean, Asphyxiante culture, Paris, Minuit, 1986 ; GROTOWSKI Jerzy, Vers un théâtre pauvre, Lausanne, L'âge d'homme, 1971.

Film : LABORIT Henri, Conscience, connaissance, imagination, Michèle Duzert s'entretient avec H.Laborit, <https://www.youtube.com/watch?v=IRKsdXeHPbM>

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

SAUITZVY Biño

**La mise en scène de la mythologie personnelle
du performer**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 1 Apprentissages

Mercredi 09h - 12h

EC 1 Fondamentaux du théâtre

La performance, dans un sens général, met en relief la signature personnelle de l'artiste. Ici, la performance sera étudiée et construite à partir de l'utilisation de la mythologie personnelle du performer. L'autobiographie ici sera utilisée en tant que source pour la création à la première personne, que construction d'un « je » esthétique, et l'autofiction en tant que construction des rapports nouveaux entre l'apparence et la réalité, pour créer des dissensus à travers des nouveaux rapports de cadres et de rythmes, et non comme une création d'un monde imaginaire opposé au monde réel.

L'objectif de cet atelier est de, à travers un training physique, issu du théâtre physique, de la danse, du cirque et du butoh, comme outil et technique corporelle pour la création, essayer de trouver les références qui sont à l'origine de l'acte créatif. Nous travaillerons le corps en tant que « géologie », qu'espace géographique où se passe le drame, l'histoire, l'action. A la manière du body art, le corps de l'artiste devient l'œuvre d'art. La question que se pose comme recherche de cet atelier est le corps en tant que possibilité, objet et lieu de l'existence de la performance.

Les notions de « présence » et d' « énergie » serviront le performer à s'impliquer dans l'espace et dans le temps de la scène, à explorer des états de corps et d'émotions divers et à sculpter le mouvement.

BIBLIOGRAPHIE

BARTHES, Roland – « Mythologies », DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Félix – « Mille Plateaux. Capitalisme et schizophrénie », GOLDBERG, RoseLee – « Performance. Art en action », GOLDBERG, RoseLee – « Performance Art », MAISON ROUGE, Isabelle de – « Mythologies Personnelles. L'art contemporain et l'intime ».

L2

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BURIGHEL Giuseppe

Le performer dans l'Histoire, histoires de performers

1er semestre

Toutes les semaines

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

Vendredi 15h - 18h

EC 11 Histoire

Les artistes de la scène (comédiens, danseurs, chanteurs, entre autres) au-delà d'incarner des personnages sont même des performers, au sens où ils témoignent de l'activation d'un corps – l'interprète comme sujet – se donnant à voir dans un espace donné. De la même manière, les individus appartenant à une communauté peuvent s'exprimer tels que des performers (par exemple, dans les rituels). La notion de performance, souvent opposée à celle de représentation, nous permet de questionner la place de l'interprète dans le contexte social de sa re-présentation, aussi bien au XX siècle que dans les siècles avant.

Comment peut-on relire, ou bien élargir, l'histoire du spectacle vivant à partir de la dimension performative des interprètes ? Nous aborderons des histoires de performers, autant pour la contemporanéité que pour le passé. Ainsi, les manifestations religieuses précédant l'avènement de la tragédie grecque, les mystères médiévaux, les ballets de cour, la figure du bouffon, l'action des avant-gardes, dans quel rapport de continuité se trouveraient-ils avec l'action du performer aujourd'hui (Marina Abramović, Jan Fabre, Xavier Le Roy, etc.) ?

Repères bibliographiques :

Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie ;

Robert Abirached, La crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Gallimard, 1994 ;

Josette Féral, Théories et pratiques du théâtre, Montpellier, L'Entretemps, 2011 ;

Rose Lee Goldberg, La performance : du futurisme à nos jours, Paris, Thames & Hudson, 2001 ;

• Performances, l'Art en action, Paris, Thames & Hudson, 2001 ;

A. Helbo (dir), Performance et savoirs, Bruxelles, De Boeck, 2011 ;

Nicolas Bourriaud, Esthétique relationnelle, Paris, Les Presses du réel, 1998

FALZON Laurence

Approche de la scénographie

1er semestre

Intensif

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

E.C. Intensif 09h - 15h

EC 11 Histoire

Expérimentation du phénomène spatial et représentations.

Approcher la scénographie, c'est avant toute chose poser la question de l'espace, du temps et de leurs représentations. La scénographie est un art transdisciplinaire. Quel que soit son champ d'exercice (arts de la scène, arts plastiques et visuels, politique, événementiel, urbanisme etc...), elle a pour constante d'activer un lieu dans le but de réaliser un espace « à vivre ». Dramaturgie, production plastique (volumes, textures, lumières etc...), technologies et savoir-faire techniques concourent à cette création réelle et imaginaire dont le corps est le sujet.

A l'occasion de ce cours intensif, nous explorerons les multiples applications et implications de la scénographie. Nous nous attacherons plus spécifiquement aux enjeux de l'espace théâtral. Les étudiants approcheront par l'expérimentation les outils de représentation, la mise en forme des idées et leur communication et ils réaliseront des actions in situ en explorant différents médias leur permettant de penser et d'éprouver l'ensemble des éléments nécessaires à l'avènement de l'espace de la représentation.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

FALZON Laurence

Approche de la scénographie 2

1er semestre

Intensif

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

E.C. Intensif 09h - 15h

EC 11bis Esthétique

Expérimentation du phénomène spatial et représentations.

Approcher la scénographie, c'est avant toute chose poser la question de l'espace, du temps et de leurs représentations. La scénographie est un art transdisciplinaire. Quel que soit son champ d'exercice (arts de la scène, arts plastiques et visuels, politique, événementiel, urbanisme etc...), elle a pour constante d'activer un lieu dans le but de réaliser un espace « à vivre ». Dramaturgie, production plastique (volumes, textures, lumières etc...), technologies et savoir-faire techniques concourent à cette création réelle et imaginaire dont le corps est le sujet.

A l'occasion de ce cours intensif, nous explorerons les multiples applications et implications de la scénographie. Nous nous attacherons plus spécifiquement aux enjeux de l'espace théâtral. Les étudiants approcheront par l'expérimentation les outils de représentation, la mise en forme des idées et leur communication et ils réaliseront des actions in situ en explorant différents médias leur permettant de penser et d'éprouver l'ensemble des éléments nécessaires à l'avènement de l'espace de la représentation.

Attention : il est impératif de suivre les deux cours EC11 et EC11bis tenus par Mme Falzon pour pouvoir les valider.

GABER Floriane

L'espace théâtral dans le théâtre de rue

1er semestre

Toutes les semaines

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

Lundi 18h - 21h

EC 11bis Esthétique

Perspective historique, scénographie, dramaturgique du théâtre de rue et de l'art en espace public.

GINTZBURGER Alain

L'art de diriger un atelier de création théâtrale

1er semestre

Toutes les semaines

UE 10 Projet scénique

Mardi 15h - 18h

EC 10 Atelier au choix

Ce cours permettra de s'initier au jeu de l'acteur, à l'improvisation, à la direction d'acteur, à la mise en scène, et à la direction d'atelier théâtre.

Nous revisiterons le travail de Stanislavski, Meyerhold, Vassiliev, Vitez...

Comme support, nous travaillerons sur l'oeuvre de Tchekhov traduite par André Markovicz.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

MARCHAIS Sarah

SOUTIEN A L'ECRITURE ET A L'EXPRESSION

1er semestre

Groupe B

Toutes les semaines

UE 12 Projet personnel et professionnel 1

Mercredi 18h - 21h

EC 12ter Pré-professionnalisation

SOUTIEN A L'ECRITURE ET A L'EXPRESSION UE 12 EC 12 ter

Il faut s'inscrire dans un groupe seulement, B ou C.

6 séances tous les 15 jours à partir du 10 octobre

MARCHAIS Sarah

SOUTIEN A L'ECRITURE ET A L'EXPRESSION

1er semestre

Groupe C

Jeudi 15h - 18h

UE 12 Projet personnel et professionnel 1

EC 12ter Pré-professionnalisation

SOUTIEN A L'ECRITURE ET A L'EXPRESSION UE 12, ec 12 ter

Il faut s'inscrire dans un groupe seulement, B ou C.

6 séances tous les 15 jours à partir du 10 octobre

MAUBERT Oriane

Marionnette et acteur

1er semestre

Toutes les semaines

UE 9 Scènes contemporaines

Vendredi 09h - 12h

EC 9 Dramaturgie, mise en scène, performance

L'altérité de la matière sur la scène contemporaine

Longtemps considérée comme un art mineur destiné aux enfants, cantonnée à la farce et à la caricature dans les foires et les théâtres ambulants, la marionnette contemporaine peuple aujourd'hui nos théâtres autant que les autres arts du spectacle vivant. Tantôt anthropomorphe, tantôt objet, immatérielle ou réaliste, la marionnette est multiple. Sortie du castelet, elle se fait partenaire du marionnettiste-interprète autant que du spectateur. Complice et contrainte, matière et altérité, la marionnette fascine, déroute, et sème le trouble dans les profondeurs de notre être.

Il s'agit dans ce cours de se pencher, à travers un corpus d'artistes choisis, sur la marionnette contemporaine telle que nous la trouvons aujourd'hui, loin des lieux communs et des clichés qu'elle continue, malgré tout, de véhiculer. Ce cours s'intéresse notamment à la transdisciplinarité qui traverse aujourd'hui la pratique marionnettique (faisant appel à la danse, au théâtre, aux arts du cirque, aux technologies numériques...), permettant, peut-être, à la marionnette d'interroger autant notre condition humaine que notre humanité toute entière.

Artistes et compagnies étudiés (liste non-exhaustive) : Ilka Schönbein, Neville Tranter, Duda Paiva, Bérangère Vantusso (compagnie Trois Six Trente), Compagnie Mossoux-Bonté, Compagnie Gare Centrale, Pseudonymo, Gisèle Vienne, WHS, Daru-Thémpô...

Il est recommandé aux élèves de se rendre au Festival Mondial de la Marionnette du 18 au 27 septembre 2015 à Charleville-Mézières.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

MAZZA Vincenzo

1er semestre

Toutes les semaines

Jeudi 12h - 15h

**Du Vieux-Colombier à L'État de siège. Le corps
dans le théâtre de Jean-Louis Barrault**

UE 10 Projet scénique

EC 10bis Atelier au choix

À partir du spectacle L'État de siège, créé à Paris en 1948 par Jean-Louis Barrault et Albert Camus, nous retracerons les recherches d'un théâtre des corps en action, menés à partir dès années 1910, par Jacques Copeau, Suzanne Bing, Charles Dullin, Etienne Decroux, pour en arriver à la pratique scénique de Jean-Louis Barrault. En s'appuyant sur des documents de fonds d'archives, le cours entamera une réflexion historique et théorique ainsi qu'une mise en pratique des exercices d'entraînement physique, du masque et du mime.

Bibliographie :

Jean-Louis Barrault, Nouvelles réflexions sur le théâtre, Paris, Flammarion, 1959.

Christian Biet, Christophe Triau, Qu'est-ce que le théâtre ?, coll. Folio-Essai, Paris, Gallimard, 2006.

Albert Camus, L'État de siège, Pierre-Louis Rey (éd.), coll. Folio-Théâtre, Paris, Gallimard, 1998.

Jacques Copeau, L'École du Vieux-Colombier, Registres VI, Paris, Gallimard, 1974.

Etienne Decroux, Paroles sur le mime, Nouvelle éd., Paris, Librairie théâtrale, 1977.

Charles Dullin, Ce sont les dieux qu'il nous faut, Paris, Gallimard, 1969.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

NEPOMUCENO FREDERICO

**Théâtre d'infiltration : la mise en espace du
théâtre non-conventionnel**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 10 Projet scénique

Mercredi 15h - 18h

EC 10bis Atelier au choix

Pratique de construction scénique

Cet atelier propose une pratique de construction scénique et dramaturgique dans des espaces non-conventionnels du théâtre. Toutefois, la pratique sera instituée par l'investissement de l'espace universitaire comme d'un laboratoire expérimental de création scénique. À travers cette pratique in situ, nous nous attacherons, en particulier, à explorer les architectures de ses espaces de circulation comme matière primordiale d'expérimentation.

La notion d'art site specific conduira le processus de création aux interstices de ces carrefours pour opérer une intervention artistique au sein du campus universitaire. Elle nous aidera à cerner ce territoire et à nous mettre en relation sensible avec son contexte pour en extraire des éléments subtils afin de créer une expression scénique singulière.

L'atelier sera mené sous forme de processus collaboratif de création. Des fonctions et des responsabilités seront partagées au sein du groupe tout en instaurant une relation critique des participants envers les choix esthétiques et en encourageant leurs positions idéologiques face à la création. En ce sens, la construction scénique et dramaturgique sera élaborée collectivement à partir de la force de proposition des participants et de l'attribut de leurs fonctions.

Dans un premier temps, nous travaillerons sur la cohésion de groupe : concentration, confiance et spontanéité. Ceci sera réalisé à la base du jeu. Ensuite, nous passerons aux exercices d'exploration spatiale : observation active et déplacement de la perception. L'improvisation prend le relais pour assurer le travail de construction scénique : matérialisation de l'imaginaire, occupation scénique et dramaturgie spatiale.

Lectures d'immersion au travail :

Antonin ARTAUD, ""La mise en scène et la métaphysique"" et ""En finir avec les chefs-d'œuvre"" in ""Le théâtre et son double"", Editions Gallimard, 1964.

Edward GORODN CRAIG, ""Le théâtre de l'avenir : une espérance"" in ""De l'art du théâtre"", Editions Circé, 1999.

Jean-François DUSIGNE, "Hors des boîtes noires, d'autres territoires" in "Les passeurs d'expériences", ARTA, école internationale de l'acteur, Editions Théâtrales, 2013.

Catherine NAUGARETTE, "L'esthétique théâtrale", Editions Nathan, 2000.

Peter BROOK, "L'espace vide, écrits sur le théâtre", Editions du Seuil, 1977.

Antonio ARAUJO, "Processus collaboratif" in "A Gênese da Vertigem" : o processo de criação de o paraíso perdido", Ed. Perspectiva S.A., FAPESP, São Paulo, 2011.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

NOIRET Barbara

Le trompe-l'œil vidéo, un outil scénographique

1er semestre

Toutes les semaines

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

Mercredi 09h - 12h

EC 11bis Esthétique

Par la projection vidéo, je vais initier les étudiants à réaliser un décor en trompe-l'oeil, pour une pièce de théâtre. Les étudiants sont amenés à utiliser différents outils vidéo - caméra professionnelle, caméra numérique, appareil photo 5D afin de réaliser une installation vidéo comme décor pour une mise en scène. Cet atelier peut être mené en correspondance avec les cours ateliers de Jean-François Dusigne, en oeuvrant respectivement autour du même matériau textuel, selon des approches complémentaires : le jeu d'acteur en lien avec un texte d'une part, et la réalisation d'un décor en trompe l'oeil pour une mise en scène en lien avec le texte, d'autre part.

POIRSON Martial

**Politiques théâtrales : histoire, bilan,
perspectives**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 9 Scènes contemporaines

Lundi 12h - 15h

EC 9bis Politiques culturelles

A partir d'un panorama de l'histoire des politiques culturelles en France depuis l'après Seconde Guerre mondiale, nous aborderons les enjeux socio-économiques, politiques et idéologiques du spectacle vivant aujourd'hui. Démocratisation, décentralisation déconcentration, exception culturelle, diversité culturelle, ou encore entrepreneuriat culturel feront l'objet d'une attention particulière, en comparaison avec d'autres traditions nationales. On étudiera le théâtre de service public, son fonctionnement, son infrastructure territoriale, ses missions, face aux injonctions parfois contradictoires des pouvoirs publics, à partir d'un ensemble de cas pratiques (CDN, théâtres, nationaux, compagnies subventionnées, conventionnements). On envisagera un certain nombre de scénarii possibles face à la transformation actuelle des métiers du spectacle vivant.

A lire pour la rentrée: Economie du spectacle, Paris, Puf, 2013.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

QUINZ Emanuele

Arts contemporains et performativité

1er semestre

Toutes les semaines

UE 9 Scènes contemporaines

Mardi 12h - 15h

EC 9 Dramaturgie, mise en scène, performance

Depuis les avant-gardes du début du XXème siècle, les transformations des pratiques semblent indiquer « un tournant performatif » dans l'art contemporain : des plus en plus les artistes, au lieu de produire des objets inertes, mettent en scène des actions, des environnements, des processus – en dotant les objets de mouvement (art cinétique), en intégrant les dimensions de la temporalité et d'une spatialité étendue et immersive (happening, installation), en proposant au spectateur d'interagir et de participer au processus de réalisation de l'œuvre. Dans les années 1960, le critique américain Michael Fried, en analysant les métamorphoses de la sculpture, stigmatisait une « dérive théâtrale » de l'art.

Le séminaire s'attachera à la fois à reconstruire l'histoire de ce « tournant performatif » de l'art contemporain, en proposant l'étude des pratiques et des réflexions théoriques qui l'ont impulsé, et à proposer à l'analyse et à la discussion des cas contemporains. En particulier seront analysés plusieurs exemples de projets récents, où des œuvres chorégraphiques ou vivantes sont présentés à l'intérieur des espaces des arts plastiques (galeries, musées).

Validation du séminaire :

Réalisation d'un dossier de recherche, composé de :

- 1. un protocole performatif original, rédigé par l'étudiant,
- 2. une documentation synthétique d'une œuvre performative
- 3. un court récit qui témoigne d'une expérience performative (soit en tant que performer soit en tant que spectateur ; l'expérience peut être aussi l'objet d'une simulation)

Les différents documents feront l'objet d'un exposé oral lors d'une séance du séminaire, dans le cadre d'une discussion collective.

- Ardenne P., L'image-Corps, figures de l'humain dans l'art du XXe siècle, Paris Editions du Regard, 2001
 - Bénichou A., Recréer / scripter – Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines, Dijon Les Presses du réel, 2015
 - Beuys J., Qu'est-ce que l'art ?, entretien avec Volker Harlan, Paris L'Arche, 1992
 - Bishop C. (dir.), Participation, Coll. Doc. of Contemporary Art, London-Whitechapel, Cambridge MA The MIT Press, 2006.
 - Bourriaud N., L'esthétique relationnelle, Dijon Les Presses du Réel 1998
 - Carlson M., Performance. An Introduction, New York, London, Routledge, 1996
 - Copeland M., Le Bon L. et al. (dir.), Vides : Une rétrospective, Paris, Centre Pompidou, 2009
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

RAUCH Marie-Ange

Histoire des théâtres publics (1945-1959)

1er semestre

Toutes les semaines

UE 9 Scènes contemporaines

Mercredi 12h - 15h

EC 9bis Politiques culturelles

Que vive la décentralisation dramatique !

En matière de décentralisation théâtrale, rien n'aurait pu être durablement mis en œuvre sous la seule impulsion des pouvoirs politiques et il faut souligner la part active que les artistes (Maurice Pottecher, Firmin Gémier, Romain Rolland, Léon Chancerel...) ont pris dans sa conception et ses réalisations.

Après avoir rappelé les initiatives artistiques et politiques qui ont contribué à imposer l'idée d'un théâtre populaire et la nécessité d'une décentralisation dramatique, ce cours examine comment Jeanne Laurent, sous-directrice à la Direction générale des Arts et Lettres, construit un modèle d'intervention de l'Etat en faveur du théâtre public à la Libération. Relance du Théâtre National Populaire (TNP), festival d'Avignon, premiers centres dramatiques nationaux, concours des jeunes compagnies, aide à la première pièce, des normes d'action publique se constituent progressivement pour les artistes et les pouvoirs publics qui seront reprises en 1959 par le ministère des Affaires culturelles. Déclarations d'artistes et analyses de la critique permettront de travailler l'usage et l'usure de ce modèle au cours des décennies suivantes.

La validation du cours s'effectue sur la base d'une participation assidue et active à toutes les séances et la réalisation d'un exposé écrit, présenté oralement pendant la seconde partie du semestre.

Spectacle conseillé : La prestigieuse troupe du Berliner Ensemble, mise en scène par Jean Bellorini : Le Suicidé, farce subversive du Russe Nicolaï Erdman, écrite en 1928 et interdite en URSS jusqu'en 1987. Des places au tarif étudiant ont été réservées à l'ACA pour les 14 et 15 octobre. Merci de les retirer le plus rapidement possible.

Denis Gontard, La décentralisation théâtrale en France 1895-1952, Paris, SEDES, 1972.

Hubert Gignoux, Histoire d'une famille théâtrale (Jacques Copeau, Léon Chancerel, les Comédiens routiers, La Décentralisation dramatique), Ed. L'aire /ANRAT, Lausanne, 1984.

Jean Dasté, Le théâtre et le risque, Saint-Étienne, Cheyne éditeur, 1993.

Voir la très complète série : La décentralisation théâtrale, sous la direction de Robert Abirached, Arles, Actes Sud Papiers.

- Le premier âge, 1945-1958, cahier n°5, 1992.
 - Les années Malraux 1959-1968, cahier n°6, 1993, avec une chronologie établie par Danièle Robin de 1944 à 1968.
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

ROUX Louise

Création collective : approche pratique du processus

1er semestre

Toutes les semaines

UE 10 Projet scénique

Jeudi 09h - 12h

EC 10bis Atelier au choix

Le théâtre est un art collectif : plusieurs individus chargés de différents savoirs se réunissent pour créer un tout cohérent : un spectacle. Souvent, le processus de création est mené par un « chef de projet » (généralement le metteur en scène) qui rassemble une équipe pour monter le texte qu'il a choisi. La création collective repense la place de l'auteur, du metteur en scène et des acteurs et privilégie l'énergie de groupe à l'interprétation d'un texte dramatique. C'est à travers une expérimentation pratique que nous cernerons les étapes du processus et les difficultés de sa réalisation. Les étudiants seront amenés à se positionner personnellement sur leurs désirs artistiques. Improvisation, écriture et mise en scènes collectives : voici les axes de travail proposés par ce séminaire qui fera sans cesse le lien entre la pratique et l'analyse de cette pratique. Un carnet de bord, tenu tout au long du semestre, aidera les étudiants à ces allers retours. Les cours s'organisent autour d'une thématique assez large pour laisser la place aux désirs de chacun tout en réunissant le groupe autour d'une réflexion partagée. C'est à partir de cette thématique que se construisent les propositions singulières des étudiants qui affirment à la fois la matière qu'ils veulent défendre (texte littéraire, dramatique, philosophique, création personnelle) et la forme qu'ils veulent lui donner (choix de mise en scène). Cette année, nous aborderons le thème de la représentation - au théâtre et au quotidien, à travers la question du masque et de l'identité.

Attention : Il est impératif de suivre les deux parties de l'atelier double (EC 10 et EC 10bis) de Louise Roux 9h à 15h toutes les semaines pour pouvoir les valider.

Bibliographie :

Créer, ensemble, points de vue sur les communautés artistiques (fin du XIXe - XXe siècles), dir. Marie-Christine AUTANT-MATHIEU, L'Entretemps, 2013.

Les collectifs dans les arts vivants depuis les années 1980, dir. Raphaëlle DOYON et Guy FREIXE, L'Entretemps, 2014.

Antonin ARTAUD, Le théâtre et son double, Gallimard.

Luigi PIRANDELLO, Six personnages en quête d'auteur, Ce soir on improvise, Chacun a son idée, Flammarion, 2007.

Luigi PIRANDELLO, Un, personne et cent mille, Gallimard.

L3

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BORJA Marcus

LES VOIX DE LA SCÈNE

1er semestre

Toutes les semaines

UE18 Jeu scénique et performance

Samedi 15h - 18h

EC 18bis Atelier au choix

TECHNIQUE ET EXPRESSION VOCALE PARLÉE ET CHANTÉE

Véhicule privilégié et essentiel de l'expression et de la communication, la voix humaine est un kaléidoscope de possibilités expressives et variations chromatiques. Aussi unique qu'une empreinte digitale, chaque voix est en vérité plusieurs voix. Timbre, tessiture, intensité, résonance et charge émotionnelle sont des composantes fondamentales de la phonation et leurs différentes combinaisons et transformations constituent une riche palette de possibilités expressives pour l'acteur et la scène. Explorée et travaillée avec soin et respect des prédispositions naturelles de chacun, notre voix peut facilement nous surprendre.

Ce travail se concentre principalement sur l'exploration et le développement de la technique vocale parlée et chantée ainsi que l'approche musicale de la scène et du jeu. Respiration, préparation vocale, diction, résonance, projection, polyphonie et pratique chorale orienteront notre travail au cours de ces 12 séances.

CONTENU

- échauffement collectif et préparation du corps/voix : verticalité, élasticité, gestion du souffle et colonne d'air, redéfinition du rapport inspiration/expiration, résonateurs corporels, points d'articulation (voyelles, consonnes), diction, émission, amplitude de la voix parlée et chantée.
 - exercices d'entraînement : rythme, écoute, adresse et précision du geste vocal, rapports voix-espace, improvisations rythmiques/musicales, vocalises.
 - travail sur le texte (individuel et collectif) : phonétique, syntaxe, rythmique, musicalité du texte, versification, rapports syntaxe/musique. Auteurs dans le programme : Jean Racine ; Victor Hugo ; Charles Baudelaire ; Fernando Pessoa ; Samuel Beckett ; Jacques Rebotier
 - travail individuel spécifique sur des textes (appris par cœur) proposés par les étudiants : poème, conte, fable, extrait de roman, monologue dramatique (pas plus de 4 minutes).
 - Pratique chorale polyphonique : pièces musicales à trois ou quatre voix de périodes et styles divers. Échauffement, notions de ligne mélodique, harmonie, contrepoint, écoute chorale et sonorité d'ensemble.
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BOUDIER Marion
1er semestre

**Théâtre et pensée critique : Théâtre et
Révolution Française**

UE19 Théâtre. Savoirs critiques et création

Mardi 15h - 18h

EC 19bis Théâtre et philosophie

Comment faire théâtre avec la matière historique et philosophique de la Révolution française ? A partir de l'étude d'exemples, ce cours propose d'analyser les enjeux à la fois esthétiques, historiographiques et politiques de la représentation de la Révolution au théâtre. Nous interrogerons ainsi notamment les liens entre théâtre, mythe (patrimoine culturel) et histoire, archive et fiction, représentation démocratique et représentation théâtrale, regard sur le passé et engagement présent...

Spectacle à voir impérativement : Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat, au Théâtre des Amandiers à Nanterre du 9 au 25 septembre 2016.

Pistes bibliographiques :

Büchner, Weiss, Rolland, Müller, Mnouchkine, Pommerat...

Revue d'Histoire du Théâtre n° 161-162 : « Théâtre et révolution », 1989.

Revue d'Histoire du Théâtre n°268 : Révolution(s) en actes, 2015.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BOUDIER Marion

Dramaturgie, processus de création et réception

1er semestre

Toutes les semaines

UE19 Théâtre. Savoirs critiques et création

Vendredi 09h - 12h

EC 19 Création, réception, critique

A la fois « dedans et dehors » selon la formule de Bernard Dort, le dramaturge est souvent présent en amont du travail de plateau qu'il accompagne ensuite, puis prolonge parfois au-delà des représentations à travers des écrits ou des actions à destination des publics. Ce cours propose d'analyser le processus artistique dans son ensemble du point de vue de la pratique du dramaturge, depuis la préparation des répétitions jusqu'à la réception du spectacle. On explorera la notion de dramaturgie et le travail concret du dramaturge à travers des études de cas et des rencontres. Quand et comment travaille un dramaturge ? Comment la réflexion dramaturgique s'élabore-t-elle et circule-t-elle selon les équipes et leurs processus de création (mise en scène d'un texte préexistant, écriture de plateau, écriture collective, etc.) ? Quels sont les liens entre dramaturgie et critique ? En alliant approche génétique et écriture critique, réflexion théorique et expérimentation, nous aborderons différentes étapes et modalités possibles du travail dramaturgique.

4 spectacles à voir :

- Ça ira (1) Fin de Louis, Joël Pommerat : 9-25 septembre, Nanterre-Amandiers.
- 81 avenue Victor Hugo, Olivier Colon-Jablonka et alii: 13-17 sept aux Abbesses ; 18 et 19 oct à L'Apostrophe de Cergy Pontoise, 8 et 9 nov au Théâtre de Sartrouville ; 15 nov au Théâtre de Breigny.
- La Nuit des taupes, Philippe Quesne : 5-26 novembre, Nanterre-Amandier.
- Gens de Séoul 1909 et/ou Gens de Séoul 1919, Oriza Hirata, : 8-14 nov, Théâtre de Gennevilliers.
- Angelus Novus, Sylvain Creuzevault : 2 nov au 4 dec, La Colline.
- Ludwig un roi sur la lune, Frédéric Vossier, m en sc Madeleine Louarn : 3-12 déc, TGP.

A lire : La Cerisaie de Tchekhov, traduction André Markowicz, Acte Sud, coll. Babel, 2002.

Pistes bibliographiques

- Georges Banu, Les Répétitions : de Stanislavski à aujourd'hui, Actes Sud, coll. Le temps du théâtre, 2005
 - Anne-Françoise Benhamou, Dramaturgies de plateau, Les Solitaires intempestifs, 2012
 - Marion Boudier et alii, De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?, L'Harmattan, coll. Univers théâtral, 2014
 - Joseph Danan, Qu'est-ce que la dramaturgie ?, Actes Sud, coll. Apprendre, 2010
 - Bernard Dort, La Représentation émancipée, Actes Sud, 1988
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

DECHERY Chloé

1er semestre

**Atelier : Le je en scène
Autobiographie et performance**

Toutes les semaines

UE18 Jeu scénique et performance

Mercredi 12h - 15h

EC 18bis Atelier au choix

Que signifie dire « je » sur un plateau ? Peut-on être soi dès lors que nous entrons dans le régime de la représentation théâtrale ? Sur scène, le je est-il toujours nécessairement « un autre » ? Quels écarts ou points de rencontres existent-ils entre le je et le personnage ? Comment fictionnaliser le soi ? À quelles visées ?

Cet atelier propose une exploration ludique de pratiques artistiques qui visent à mettre en jeu un matériel personnel et autobiographique au théâtre et dans la performance aujourd'hui. Pour ceci, nous utiliserons des sources et des documents divers (récits de soi, journaux intimes, correspondances épistolaires, entretiens, faits divers) afin de nous confronter aux enjeux personnels, éthiques et philosophiques propres au théâtre et à la performance d'inspiration autobiographique. Les notions clés à partir desquelles nous articulerons notre réflexion - mémoire, identité, subjectivité, authenticité, autofiction - seront abordées sous un angle pratique et expérientiel, mais seront également enrichies par des lectures hebdomadaires. Tout au long du cours, les étudiants seront amenés à explorer et à mettre en pratique un ensemble de techniques et de procédés dramaturgiques (une « boîte à outils ») qui leur permettra par la suite de concevoir, écrire et réaliser une courte pièce autobiographique qu'il faudra présenter à l'issue du semestre (épisode ou scène, performance, installation, court-métrage avec éléments live, pièce radiophonique, etc).

Afin de pouvoir contextualiser et étayer ce travail pratique exploratoire, nous examinerons également le travail de créateurs contemporains en France, mais également en Europe et aux Etats-Unis (Grand Magasin, Jérôme Bel, Xavier Le Roy, Forced Entertainment, Bobby Baker, Improbable, Marina Abramovic).

Des photocopies des chapitres essentiels seront distribuées en cours, mais les lectures comprendront notamment : T. EtcHELLS, Certain Fragments : Contemporary Performance and Forced Entertainment ; M. Barrett et B. Baker, Bobby Baker: Redeeming Features of Daily Life; D. Heddon, Autobiography and Performance ; H-T Lehmann, Le Théâtre post-dramatique ; F. Fix et Toudoire-Surlapierre, L'autofiguration dans le théâtre contemporaine: se dire sur la scène ; I. de Maison Rouge, Mythologies personnelles. L'art contemporain et l'intime; E. Goffman, Erwin, La Présentation de Soi, S. Bonnevie, Le Sujet dans le théâtre contemporain,

Sachant que le matériel bibliographique est en partie anglophone, il est attendu que les étudiants se seront familiarisés, avant le début du cours, avec certains des ouvrages anglophones recommandés ci-dessus.

Venir avec une tenue de travail souple et confortable et avec des semelles plates. Assiduité et ponctualité sont indispensables pour la validation du cours.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

DOYON Raphaëlle

**Théâtre et anthropologie : observer, analyser,
créer**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 17 Théâtre et sciences humaines

Mardi 12h - 15h

EC 17bis Perspectives socio-anthropologiques du théâtre

Ce cours propose d'introduire certaines notions de l'anthropologie utiles à l'observation, à l'analyse et à la création de pratiques performatives variées. Nous analyserons des textes d'anthropologues (Laurent Aubert, Jean Bazin, James Clifford, Michèle Coquet, Anne Décoret-Ahiha, Clifford Geertz, Victor Turner, Arjun Appadurai, Gayatri Spivak) et chercherons à comprendre la démarche d'hommes de théâtre (A. Artaud, E. Barba, P. Brook, J. Grotowski, etc.) qui ont puisé dans un ailleurs anthropologique de nouvelles sources d'inspiration. Nous poserons par ailleurs la question du recours à l'anthropologie pour les théoriciens du théâtre. Les mises en rapport entre théâtre et anthropologie sont nombreuses : Anthropologie du théâtre (Monique Borie, Piergiorgio Giacchè), Anthropologie du spectacle (Jean-Marc Leveratto), Anthropologie Théâtrale (Eugenio Barba, Jerzy Grotowski), Performance Studies (Richard Schechner), anthropologie du jeu (Thierry Wendling), ethnoscénologie (Jean-Marie Pradier). Nous distinguerons ces différentes approches qui ont concouru à élargir les spectres culturels et les débats au sein des études théâtrales. Outre les contrôles de connaissances réguliers, la lecture obligatoire de plusieurs textes, la validation de ce cours repose sur une enquête de terrain réalisée par les étudiant.e.s en groupe. Cette ethnographie requiert dans un premier temps un travail de recherche bibliographique et de lecture guidée, et dans un second temps, un travail in situ (observation participante ou participation observante et rédaction d'un carnet de bord). Les étudiant.e.s seront invité.e.s à restituer, s'ils le souhaitent, le résultat de leur enquête de manière performative. Cette restitution vise notamment à mettre en valeur les dynamiques spatiales, rythmiques et la gestuelle des personnes observées. « Une large part de la vie sociale ne peut pas s'exprimer facilement verbalement » font remarquer Marc Augé et Jean-Paul Colleyn (2004). Les étudiant.e.s exposeront par ailleurs les modalités de l'enquête de terrain.

Une bibliographie sera distribuée et commentée lors de la première séance.

DUBOIS Jérôme

Sociologie du théâtre

1er semestre

Toutes les semaines

UE 17 Théâtre et sciences humaines

Mercredi 15h - 18h

EC 17bis Perspectives socio-anthropologiques du théâtre

Quelles sont les réalités professionnelles et socio-économiques des arts du spectacle et plus particulièrement du théâtre ? Quelles sont les voies de la professionnalisation et les difficultés inhérentes à celle-ci ? Nous insisterons sur des questions concrètes telles que le bénévolat, l'emploi intermittent, l'organisation de compagnie, etc. Outre l'assiduité, la validation du cours se fera sur deux fiches de lecture à rendre en cours de semestre et un examen sur table en fin de semestre.

Bibliographie :

Olivier Donnat, Les amateurs, Enquête sur les activités artistiques des français, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEP, 1996 ; Marie-Madeleine Mervant-Roux (dir.), Du théâtre amateur : approche historique et anthropologique, CNRS Editions, 2004 ; Pierre-Michel Menger, Les intermittents du spectacle, sociologie d'une exception, EHESS, 2005 ; Philippe Henry, Le spectacle vivant et culture d'aujourd'hui, une filière artistique à reconfigurer, PUG, 2009 ; Daniel Urrutiague, Economie et droit du spectacle vivant en France, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

DUSIGNE Jean-François

L'entrée en jeu

1er semestre

Intensif

UE 17 Théâtre et sciences humaines

E.C. Intensif

EC 17 Ethnoscénologie

COURS INTENSIF du lundi 9 janvier au vendredi 13 janvier 2017 de 15h à 21 h

Ce que signifie « être acteur » sur scène et à l'écran.

Comment se rendre sensible à l'espace, écouter, trouver l'état juste, saisir le tempo-rythme, engager l'action, se mettre en rapport, répondre, repérer ou initier le conflit, jouer avec les cadres...

Comment se disposer ainsi à une véritable expérience humaine ?

A la lueur de l'anthropologie théâtrale et du questionnement ethnoscénologique, l'exercice pratique invitera à considérer quelques notions fondamentales, tels la distinction entre personne, rôle et personnage ; les actions psycho-physiques ; organicité, naturel et stylisation.

Les principes du jeu masqué, avec ou sans masque seront également abordés.

Chaque participant devra avoir préalablement mémorisé différents matériaux textuels (dans les langues qu'il voudra).

Ainsi, il sera exigé d'avoir appris par coeur :

- 1) - un poème (pouvant être adressé à quelqu'un),
- 2) - un monologue du répertoire classique ou contemporain, français ou étranger,
- 3) - la totalité des répliques tenues entre deux personnages, dans une scène où s'affrontent leurs deux points de vue contradictoires. (Choisir une scène de forte tension dramatique, marquant un tournant dramaturgique crucial.)
- 4) - la totalité des répliques entre deux personnages dans un plan-séquence de film où l'enjeu de l'échange est important et dont l'issue marquera un tournant.

GAGNERÉ Georges

Acteur et avatar

1er semestre

Toutes les semaines

UE18 Jeu scénique et performance

Lundi 09h - 12h

EC 18bis Atelier au choix

Il s'agit de confronter l'acteur de théâtre aux occurrences simulant l'humain ou le prolongeant dans les mondes virtuels. Les avancées scientifiques récentes dans les neurosciences, l'informatique, l'intelligence artificielle et la robotique ouvrent de nouvelles expériences émotionnelles et sociales dont le théâtre peut s'emparer, mais sur lesquelles il peut aussi produire des dispositifs critiques.

Nous placerons l'acteur dans une situation de jeu avec ces différentes instanciations, ce qui permettra de revisiter les problématiques du paradoxe du comédien (Diderot), de la sur-marionnette (Graig), de la distanciation (Brecht). Une affinité à la manipulation des ordinateurs et des logiciels de traitements temps réel est recommandée.

Barbulescu, A., Ronfard, R., Bailly G., Gagneré G., Cakmak H. « Beyond Basic Emotions: Expressive Virtual Actors with Social Attitudes » in Proceedings of 7th International ACM SIGGRAPH Conference on Motion in Games 2014 (MIG 2014), Nov 2014, Los Angeles, United States, pp. 39-47

Bourassa R., Poissant L. (sous la dir. de), Avatars, personnages et acteurs virtuels, Presse de l'Université du Québec, Ste-Foy, 2013

Gagneré G., Plessiet C., « Traversées des frontières » in Frontières Numériques N°2 (sous la direction de Imah Saleh, Nasreddine Bouhaï & Hakim Hachour), L'Harmattan, 2015

Gagneré G., Plessiet C., « Échanges entre metteur en scène et artiste numérique à propos de la direction d'« acteur » », in

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

GRANDRIE Jean Luc

Les métiers du spectacle vivant / Monter un projet artistique

1er semestre

Toutes les semaines

UE20 Projet personnel et professionnel 3

Mercredi 15h - 18h

EC 20 bis Métiers du spectacle 2

Le cours est réparti en deux phases d'égale importance :

- une première partie est consacrée au droit du travail en général avec son application aux entreprises du spectacle vivant.
- une seconde partie est consacrée à la gestion de projet avec son application dans le champ du spectacle vivant

La première partie permet d'appréhender les différents métiers composant les postes occupés dans les entreprises tant les postes à caractère général que ceux liés au monde de la création artistique. Est abordée la réglementation générale du droit du travail au moment où la « loi travail » vient de « diviser la France » et remettre en cause la manière d'aborder les notions de productivité, d'emploi, d'acquis sociaux, ...

La seconde partie est consacrée à la méthodologie de la gestion de projets artistiques et culturels dans les différents moments que sont la création, la diffusion et l'exploitation.

A chaque étape, une analyse critique et prospective est proposée pour permettre de situer la place des entreprises de spectacle dans l'économie nationale.

Les expériences des étudiants étrangers sont valorisées et illustrent le cours en permettant des comparaisons au-delà du seul cas français.

Pour cela, mes propos s'appuient sur la bibliographie suivante :

- le Guide Annuaire du spectacle vivant et les éditions du CNT (Centre National du Théâtre)
- La Lettre d'information du spectacle / la Scène (édition du Millénaire)
- Les Tréteaux de France, 2001-2011, récit d'une reconquête théâtrale (Jean Luc Grandrie - édition L'Harmattan)

HENRY Agnès

Des pratiques artistiques et culturelles en transformation: méthodologie de projets

1er semestre

UE20 Projet personnel et professionnel 3

Jeudi 18h - 21h

EC 20 bis Métiers du spectacle 2

-Introduction à la gestion culturelle

Ce module propose une introduction à la méthodologie de montage de projets artistiques et culturels .

Des travaux individuels et collectifs seront conduits par les étudiants à partir d'études de cas, de pratiques et de mises en situation professionnelles.

Souvent envisagés et conçus à partir de contextes complexes et hétérogènes, parfois en référence à un ou plusieurs cadres juridiques, la structuration opérationnelle et le développement des projets se ré-agencent en permanence, nécessitent une forte réactivité, et appellent l'élaboration de solutions créatives.

L'objectif de ce cours est d'acquérir les principes fondamentaux d'une ingénierie de projets culturels et artistiques s'inscrivant dans un secteur en transformation. Nous aborderons également les évolutions des métiers du spectacle vivant dans ce nouvel environnement contemporain.

La validation du cours s'effectuera sur la base de travaux écrits (individuels et/ou collectifs) présentés à l'oral. Seront également prises en compte, l'assiduité et la participation de chacun durant les séances.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

JAYLE Adèle

Atelier de viewpoints: training et improvisation

1er semestre

UE18 Jeu scénique et performance

Lundi 15h - 18h

EC 18 Atelier au choix

La technique des Viewpoints est un training de l'acteur basé sur des improvisations collectives.

Issue de la danse post-moderne dans les années 70, elle a été adaptée au théâtre notamment par Ann Bogart et sa compagnie, la SITI Company, à NYC. Elle permet de créer de façon intuitive et ludique des images et des situations scéniques fortes. Les improvisations de groupe développent l'écoute, la flexibilité, le mouvement, le rythme et offrent de nouvelles possibilités de création. La pratique des Viewpoints permet à chacun de prendre conscience de sa place dans le temps et l'espace présents, individuellement et au sein du groupe, dans un état de disponibilité créatif et de spontanéité. Il s'agit de trouver un équilibre entre la proposition individuelle et collective.

Objectifs des ateliers : développer la conscience de soi : la présence ; développer la conscience de son entourage : l'écoute ; développer sa capacité à agir : la réactivité ; développer les connexions dans le groupe : la synergie ; développer sa capacité à guider : la confiance ; donner des directives claires ; veiller à la connexion de chacun dans l'action.

Critères d'évaluation : L'évaluation portera sur les improvisations réalisées à chaque séance. Elle prendra en compte l'assiduité, l'exigence, la capacité à s'adapter et à réfléchir sur la pratique.

Bibliographie : les ouvrages de Ann Bogart dont essentiellement *The Viewpoints Book (a practical guide to Viewpoints and Composition)*. New-York : Theatre Communication Group, 2005 ; *And then you Act*. New-York : Routledge, 2006

JOHAN Virginie

Ethnoscénologie : méthodologie et terrain

1er semestre

Toutes les semaines

UE 17 Théâtre et sciences humaines

Vendredi 15h - 18h

EC 17 Ethnoscénologie

Le cours définit l'ethnoscénologie et sa méthodologie en formant les étudiants à la recherche de terrain en arts du spectacle. Il explore l'ethnographie des praticiens et des apprentissages, l'anthropologie des performances et l'anthropologie visuelle par l'exemple du théâtre indien (Kutiyattam du Kerala), en dégagant les méthodes ethnographiques employées et les supports d'analyse constitués. A partir d'autres exemples, il propose des exercices amenant chacun à porter un regard ethnographique sur la « scène ». Pour ce cours, l'étudiant doit mener une recherche de terrain personnelle sur une pratique performative de son choix : trouver un terrain d'enquête dans lequel il est intégré ou qui lui semble accessible (par exemple à Saint-Denis), enquêter, décrire le terrain et synthétiser les informations collectées dans des synthèses ponctuelles et dans un article universitaire.

L'évaluation prend en compte la participation aux séances, l'investissement dans l'enquête de terrain et la rigueur de l'article final.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

LASSERRE Hanna

1er semestre

Toutes les semaines

Jeudi 18h - 21h

La critique et l'écriture de la critique de spectacle et de la création

UE19 Théâtre. Savoirs critiques et création

EC 19 Création, réception, critique

Toute critique est un travail d'écriture dans lequel se font échos l'objet de la critique et la validité du discours de l'auteur dans un contexte de réception donné. Cette forme d'écriture se situe à la jonction de l'interprétation personnelle et de la scientificité. Nous étudierons quels sont les critères d'analyse du spectacle vivant, comment comparer des processus de création et comment établir un système de valeurs. Existe-t-il des règles dans l'écriture de la critique du spectacle vivant? Quel rôle joue-t-elle dans le paysage de la pratique théâtrale?

LEE Hyun joo

1er semestre

Toutes les semaines

Lundi 12h - 15h

Regards croisés sur la société coréenne d'aujourd'hui par la pratique scénique

UE 17 Théâtre et sciences humaines

EC 17bis Perspectives socio-anthropologiques du théâtre

Sous forme d'atelier, le cours propose l'analyse et la mise en espace de la confession, de Lee Gwang auteur dramatique contemporain coréen. La pièce, mise en scène par Choe Jun ho a été présentée au festival d'Avignon en juillet 2014. L'année 2015-2016 est consacrée à la célébration du 130ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée. La pièce met en scène des situations d'aujourd'hui et les émotions qu'elles engendrent chez un couple : un homme et une femme, dont l'âge n'est pas mentionné. Ce duo facilite le travail pédagogique, puisque il y a différentes façons d'interpréter les rôles. Le contemporain autorise les projections dans la société française autant que dans la société coréenne. Sur le plan dramaturgique, il me sera utile d'explorer la transculturalité de la situation dramatique : le présent universel s'incarne dans diverses sociétés en de multiples formes. Qui plus est, alors que l'Asie est surtout connue, paradoxalement par ses arts classiques de la scène, le cours sera l'occasion de rencontrer la Corée contemporaine, ce qui ne veut pas dire « sans mémoire » ni traditions. Le metteur en scène coréen venant en France à l'occasion des événements culturels qui marqueront l'anniversaire des relations, il sera possible de le rencontrer et d'échanger avec lui.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

PARLIER Lionel

L'ACTEUR EN JEU

1er semestre

Toutes les semaines

UE18 Jeu scénique et performance

Vendredi 12h - 15h

EC 18 Atelier au choix

Qu'est-ce que jouer ? Ou encore, qu'est-ce que l'inspiration ? Cet état de grâce qui envahit l'acteur et lui donne la sensation (vraie) qu'il peut tout faire, qu'il sera juste, légèrement décollé du sol, plus présent que jamais - sensation qu'il communique et partage avec le public. A-t-on un pouvoir sur cet état, sur cette seconde nature ? Peut-on la déclencher, peut-on l'entretenir, et une fois perdue, peut-on la retrouver ? Voici quelques-unes des questions que nous nous poserons tout au long de cet atelier. Pour y répondre, les voies sont multiples.

La première partie des séances est consacrée à une série d'exercices physiques et de techniques qui engagent tant le corps que l'esprit, afin d'augmenter la qualité de présence de chacun en nous débarrassant momentanément de notre carcan habituel. Il s'agit d'éveiller, d'affiner notre sensibilité à soi et à ce qui nous entoure. C'est une pratique, un entraînement et une recherche, individuelle et collective. Nous nous situons en amont d'un travail sur la forme et la mise en scène d'un spectacle. Pour autant la voix, le souffle, le grommelot ou le texte interviennent à tout moment dans cette partie du travail : le jeu, l'inspiration peuvent être rapides comme l'éclair et nous considérerons l'invention vocale exactement au même titre que celle du corps. Produire un son, quel qu'il soit, ou plutôt le laisser échapper doit devenir chose aussi simple que de s'allonger au sol ou de lever une main.

La seconde partie est consacrée aux travaux individuels que chacun aura préparés, seul ou en groupe : textes de théâtre, monologues ou scènes à plusieurs, du répertoire ou contemporain, mais aussi poèmes, chansons, arias, performances, projets personnels... Tout est possible, si tant est que cela soit ambitieux. Pour soi, ambitieux.

Et pour ceux qu'une telle liberté dérouté, voici une partie de mon panthéon personnel : Euripide (Les Bacchantes), Molière (Le Misanthrope), Kleist (Penthésilée), Büchner (Woyzeck), Ibsen (Peer Gynt), Beckett (Fin de Partie), Tankred Dorst (Merlin ou la terre dévastée).

Venir avec une tenue de travail souple, neutre et des semelles plates. Assiduité et ponctualité sont indispensables pour la validation.

POLIAKOV Stéphane

L'art du dialogue et du fragment

1er semestre

Toutes les semaines

UE19 Théâtre. Savoirs critiques et création

Jeudi 15h - 18h

EC 19bis Théâtre et philosophie

Cet atelier est à la fois pratique et théorique et se propose d'explorer les rapports du théâtre et de la philosophie concrètement à partir de textes précis et d'une expérience de plateau : dramaturgie, jeu, mise en scène. Nous aborderons un dialogue de Platon ainsi que des fragments de Nietzsche et des extraits poétiques en cherchant, dans la mesure du possible, de faire un lien avec des textes dramatiques. Des prolongements pourront être faits vers d'autres types de dialogues philosophiques ou théâtraux. Le titre du dialogue de Platon sera précisé ultérieurement. Dans tous les cas, il serait utile d'avoir lu un ou deux dialogues de Platon en particulier Ion, Le Banquet, le Phèdre ou le Ménon

Platon, Ion, traduction Monique Canto, GF-Flammarion, 1989.

Platon, Ménon, traduction Monique Canto-Sperber, GF-Flammarion, 1999.

Platon, Gorgias, traduction Monique Canto-Sperber, GF-Flammarion, 2007.

Platon, Hippias majeur. Hippias mineur, traduction Jean-François Pradeau, GF-Flammarion, 2005.

Platon, Phèdre, traduction Luc Brisson, 20062.

Platon, Le Banquet, traduction Luc Brisson, GF-Flammarion, 2007.

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, traduction, Georges-Arthur Goldschmidt, Le livre de poche, 1972 (rééditions).

Diderot, Le Paradoxe sur le comédien.
