

Liste des enseignements Licence

.. .

.....

.

L1

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

ACADEMIE FRATELLINI

Ateliers équilibre et acrobatie B

2e semestre

Toutes les semaines

UE 05 Pratiques fondamentales

Lundi 14h - 17h

EC 05 Création

le lundi Atelier proposé de 14h à 17h 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 (20 places dans ces ateliers équilibre et acrobatie, donnés au premier et au second semestre).

A renseigner ultérieurement. Se reporter à l'affichage du Département Théâtre à la rentrée.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

ADAM Agnès

L'acteur créateur, le monologue tchekhovien

2e semestre

Toutes les semaines

UE 05 Pratiques fondamentales

Jeudi 18h - 21h

EC 05 Création

Travail autour du monologue et du dialogue dans Platonov, Ivanov, La Mouette, Oncle Vania, Les Trois sœurs d'Anton Tchekhov

Cet atelier pratique vise à étudier un matériel dramatique et à découvrir en soi et collectivement les impulsions personnelles du jeu dramatique. Mon travail repose essentiellement sur le processus par lequel se fait le passage du livre au corps de l'acteur en scène. Qui rentre sur le plateau ? L'acteur ou la personne ? Comment s'opère le passage au plateau ? Quelle est ma relation personnelle avec le texte ? Aujourd'hui, je voudrais porter mon attention vers la compréhension intime de la situation, du conflit intérieur du personnage, des conflits entre les personnages de la pièce. Pour ce faire, nous interrogerons le matériel dramatique et rythmique de dialogues et de scènes qui émaillent ces œuvres d'Anton Tchekhov. Je proposerai progressivement des monologues et des scènes permettant d'ouvrir les thématiques principales et de les structurer au plateau pour les mettre en jeu. Nous redéfinirons des instruments dramaturgiques essentiels pour l'acteur : les circonstances, l'événement originel et principal, le conflit intérieur, les impulsions physiques, l'image émotionnelle, le rythme intérieur... Afin de déjouer les pièges de la narration, nous commencerons par explorer librement, la composition, le contenu et la fragmentation des monologues et des scènes en nous servant de nos propres mots pour arriver progressivement au texte de l'auteur.

Un training d'acteur sera proposé, il vise à travailler la dynamique d'un groupe, la présence scénique de l'acteur, sa prise de parole, son rapport et son écoute à l'autre. Il est essentiellement collectif. Le but est de rendre un ensemble dynamique, de partager un imaginaire collectif et explorer non seulement sa personnalité scénique, mais aussi les différents moyens d'expression qui s'offrent à lui: voix, geste, espace... Un autre temps sera consacré à la construction de l'image scénique au travers d'œuvres picturales que les étudiants choisiront personnellement en analogie avec les extraits choisis. Les différents éléments scéniques (espace, lumière, son, apports visuels) seront convoqués. La combinaison du texte, des actions scéniques, de la musique, de la scénographie, nous permettra de mettre en scène la tension dramatique. L'imagination, l'intuition, la fantaisie créatrice sont requises pour ce travail.

Bibliographie /

Tchekhov, Platonov, Ivanov, Oncle Vania, Les Trois sœurs, traduction d'André Markowicz, Actes Sud-Papiers ou les traductions de ces pièces publiées chez Gallimard, collection Folio.

Tchekhov, La Mouette, traduction Antoine Vitez, Actes Sud, Le Livre de Poche Classique, 1984

Maria Knebel, L'Analyse-Action, Actes Sud-Papiers, 2006.

Krystian Lupa, entretiens avec Jean-Pierre Thibaudat, Actes Sud-Papiers, 2004.

Declan Donnellan, L'acteur et la cible, L'Entretemps, 2004.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

ALBIZZATI Jean-Philippe

De l'écriture dramatique à l'écriture scénique

2e semestre

Toutes les semaines

UE 05 Pratiques fondamentales

Lundi 09h - 12h

EC 05 Création

- BAAL de Brecht

Le cours portera sur la pièce de Bertolt Brecht,
Baal (traduction Guillevic, L'Arche éditeur).

Cet atelier propose d'impliquer les étudiants dans un processus d'écriture scénique par le biais de la dramaturgie et de la mise en scène. En partant d'une grille d'analyse (fable, structure, esthétique, composition dramatique, genre ...), nous amènerons chacun à produire une pensée singulière, critique et problématique. Nous établirons ensemble une cartographie de la pièce où viendront se mêler discussions, ouvertures sur des champs disciplinaires connexes et axes de mise en scène. Nous privilégierons la découverte et le cheminement personnel à travers l'œuvre plutôt que de donner des solutions dramaturgiques déjà trouvées.

Comment le texte dramatique s'inscrit-il dans un champ historique, politique, mondial ? En quoi cette œuvre est-elle en dialogue avec notre présent ? Quelle place occupe la pièce dans l'œuvre de son auteur ? Comment passer d'une analyse textuelle à une élaboration scénique ? Quels sont les outils qui peuvent aider à structurer sa pensée en tant que metteur en scène ? Nous aborderons les questions d'espace du point de vue de la mise en scène, ainsi que la direction d'acteur. Les étudiants seront tour à tour, dramaturge, acteur et responsable d'un extrait à mettre en scène. Il s'agira de rendre perceptible l'inscription du corps dans l'espace au moyen d'une écriture scénique. Les étudiants seront requis en tant qu'observateurs lorsqu'ils ne jouent pas pour apprécier le choix des dynamiques dans l'espace et leur juste organisation. Si cette écriture scénique est essentiellement intuitive, elle repose sur une conscience de l'espace de jeu et ses codifications. Nous tenterons de stimuler et de rendre perceptible l'imaginaire de chacun. Dans la dernière partie de l'atelier, l'étudiant oubliera sa fonction de dramaturge pour se situer en tant qu'interprète participant à l'écriture scénique par le travail de montage, de collage, de mise en forme des séquences répétées.

Les étudiants devront se procurer le texte de la pièce (L'Arche, trad. Guillevic).

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BOUDIER Marion

Analyse des spectacles groupe A

2e semestre

Toutes les semaines

UE 06 Théories du théâtre et des spectacles vivants

Lundi 12h - 15h

EC 06bis Esthétique 2

En lien avec la saison théâtrale et à partir de captations, ce cours propose un atelier du spectateur afin de s'initier à l'analyse de spectacle. Différents exercices seront proposés : analyse chorale des différents éléments de la représentation, compte rendu écrit, débat, revue de presse, rencontre avec des artistes...

8 spectacles au programme (dont 4 au choix à voir obligatoirement)

- Le temps et la chambre, Botho Strauss, m. en sc. Alain Françon, Théâtre national de la Colline, du 6 janvier au 3 février (spectacle obligatoire, nécessaire pour l'évaluation écrite 1).

- Orfeo m. en sc Samuel Achache et Jeanne Candé, dir. Musical Florent Hubert, Théâtre de la Ville aux Bouffes du nord du 17 janvier au 5 février.

- Empire, Milo Rau, Nanterre Amandiers du 1 au 4 mars.

- Une mouette et autres cas d'espèce, m. en sc Hubert Colas, Nanterre Amandiers du 12 au 22 janvier (attention spectacle joué avant le premier cours)

- La Mouette, Tchekhov, Thibault Perrenoud, Théâtre de la Bastille du 6 mars au 1 avril

- Une Mouette, Tchekhov, m. en sc Isabelle Lafon, TGP de Saint-Denis du 19 avril au 5 mai

- Songes et métamorphoses, Guillaume Vincent, Odéon du 21 avril au 20 mai

- Cédric Andrieux, de Cédric Andrieux et Jérôme Bel, La Commune du 26 au 28 avril

Pistes bibliographiques :

BIET/TRIAU, Qu'est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard, Folio Essais, 2006, chapitre III. « Que faire au théâtre ? Le fonctionnement de l'espace théâtral. », chapitre 4. « Temps, rythme, tempo. », chapitre 5 « Le corps, le jeu du comédien, l'illusion. »

PAVIS, Patrice, L'analyse des spectacles, Paris, Nathan, 1996.

PAVIS, Patrice, La mise en scène contemporaine, Paris, Armand Colin, 2008

SURGERS, Anne, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Nathan Université, 2000.

UBERSFELD, Anne, Lire le théâtre II. L'école du spectateur, Paris, Belin, 1996 [1981].

Revue : Théâtre / Public, Alternatives Théâtrales + les quotidiens et hebdomadaires

Modalités d'évaluation : assiduité, participation aux exercices oraux et écrits en classe. Le calendrier des séances d'évaluation sera distribué au premier cours.

NB : M. Boudier sera absente les 20 et 27 février : les cours seront rattrapés le 3 avril et le 15 mai.

Salle : Modulaire B

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BRIARD Kevin

Techniques d'éclairage

2e semestre

Intensif

UE 05 Pratiques fondamentales

E.C. Intensif 09h - 15h

EC 05 Création

Semaine de travail axée sur la découverte des enjeux et réalités du métier d'éclairagiste en s'appuyant sur des exemples théoriques et pratiques. Il s'agira d'aborder les principaux aspects de la création lumière pour le spectacle vivant : dramaturgie, mise en scène, scénographie, technique et travail en équipe.

Les participants seront amenés à construire leur propre « discours lumineux » et à le mettre en perspective avec leur expérience et d'autres types de pratiques (arts visuels, cinéma, photographie, peinture...).

COULETEL Nathalie

Naturalisme et symbolisme au théâtre

2e semestre

Toutes les semaines

UE 06 Théories du théâtre et des spectacles vivants

Jeudi 09h - 12h

EC 06 Histoire 2

Courants majeurs de la fin du XIXe et du début XXe siècle, naturalisme et symbolisme constituent un tournant dans l'histoire du spectacle européen. Ils correspondent en effet à une réforme de la dramaturgie comme de la scène, portée par des auteurs tels qu'Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, Gorki, Hauptmann, Claudel, etc., dont certains sont d'ailleurs très présents sur la scène contemporaine, preuve de la continuité des expérimentations scéniques qui leur sont associées.

Des metteurs en scène novateurs, qui militent pour la reconnaissance de la mise en scène comme art autonome, associent alors théâtre rénové par la mise en scène et dramaturgie nouvelle, qui s'associent aux avant-gardes de l'époque.

DUSIGNE Jean-François

**Le théâtre : acte artistique de survie ou
d'urgence ?**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 05 Pratiques fondamentales

Mardi 12h - 15h

EC 05bis Pratiques spectaculaires du monde

- Quelques contextes d'émergence ou de disparition du théâtre à travers le temps et le monde. (Conceptions et conditions matérielles de l'exercice, en fonction des enjeux spécifiques propres aux contextes historiques, économiques, sociaux, politiques, religieux et esthétiques, aux croyances et aux comportements.)

- Les défis des théâtres d'art européens au XXème siècle (petit aperçu historique, pour ne pas perdre la mémoire) : élaboration d'un nouvel art de la scène, résultant de la confrontation avec la littérature, les arts plastiques, l'architecture, la musique et la danse. Le théâtre face à l'essor du cinématographe : affirmation de langages spécifiques. Les principaux enjeux esthétiques, sociaux et politiques du théâtre européen au XXème siècle, notamment dans sa première moitié.

- Quels répercussions ou impacts aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation et du néolibéralisme ?

- Comment cerner, éclairer les nouveaux enjeux et processus de création contemporains ?

Salle Avant-Garde (à préciser)

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

FILACANAPA Giulia

La Commedia dell'Arte hier et aujourd'hui

2e semestre

Toutes les semaines

UE 06 Théories du théâtre et des spectacles vivants

Mercredi 12h - 15h

EC 06 Histoire 2

Chargé de significations accumulées, la locution Commedia dell'Arte recouvre une «pratique» - d'écriture et de jeu - «italienne», qui émerge dans le premier tiers du XVIe siècle, en opposition au théâtre académique, courtois, «régulier» et traverse rapidement les frontières. Le théâtre des comédiens professionnels naît sur la route, il voyage à travers l'histoire et le temps, se modifiant d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre à travers les siècles. Le cours portera d'une part sur ce les éléments constitutifs du phénomène historique - les masques, les techniques de jeu et les principaux canevas de ces expériences transculturelles - et d'autre part sur la question de sa réinvention moderne - à partir des expériences des avant-gardes russes et européennes jusqu'aux expériences françaises et italiennes de la moitié du XXe siècle conduites par Ariane Mnouchkine, Giorgio Strehler, Giovanni Poli - que nous avons appelé avec un néologisme : néo-Commedia dell'Arte.

Le cours a lieu au modulaire B

GAGNERÉ Georges

Intermédialité sous influence numérique

2e semestre

Toutes les semaines

UE 07 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 2

Lundi 15h - 18h

EC 07bis Approche d'une autre discipline

Sous l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le spectacle vivant approfondit son ouverture aux autres disciplines artistiques : image, son, cinéma, arts plastiques, jeux vidéos, web. Nous aborderons les concepts fondamentaux d'interactivité, d'intermedialité, de réalité mixte, d'hybridation à travers la réalisation de performances faisant appel à des compétences complémentaires et fortement imbriquées.

Lecture

Ligeia, dossier sur l'art, « Théâtres Laboratoires. Recherche-crédation et technologies dans le théâtre d'aujourd'hui », janvier-juin 2015, Paris

LASSERRE Hanna

Analyse de textes et spectacles B

2e semestre

Toutes les semaines

UE 06 Théories du théâtre et des spectacles vivants

Lundi 12h - 15h

EC 06bis Esthétique 2

Parce qu'aujourd'hui nous faisons face à une multiplicité d'esthétiques, il semble nécessaire d'élaborer une méthodologie qui permettrait l'analyse de ces diverses formes artistiques. Jusqu'à la fin du XIXe siècle en France, dans la pratique du spectacle vivant et plus spécifiquement dans la pratique théâtrale, l'analyse se basait sur des canons hérités d'une lourde tradition et qui, pour certains, favorisait une hiérarchisation au sein même du paysage théâtral. Ces critères ne semblent plus appropriés de nos jours mais ils fournissent pourtant les éléments de langage propre à l'analyse du spectacle vivant. Avec ce cours, nous chercherons à établir des outils d'analyse correspondant à une pratique contemporaine dense et dans laquelle les processus de création diffèrent les uns des autres. Nous questionnerons le rapport « objectif » que cherche un regard analytique avec l'objet d'étude. Ainsi, nous nous appuierons sur des extraits vidéos et sur la programmation actuelle des théâtres afin d'acquérir les compétences pour analyser un spectacle et par la suite formuler une critique.

Salle Modulaire F

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

LÉGERET Katia

Théâtres de l'Inde

2e semestre

Toutes les semaines

UE 05 Pratiques fondamentales

Jeudi 12h - 15h

EC 05bis Pratiques spectaculaires du monde

Mises en scène du Nāṭya-Shāstra

En Inde, les grands styles de théâtres dansés dits classiques" reposent en majorité sur des principes communs, élaborés dans le traité majeur d'art dramatique : le Nāṭya-Shāstra. Nous nous intéresserons à certains d'entre eux, en particulier au placement du regard dans l'espace vide et à ses expressions pour mettre en scène des personnages invisibles, au langage symbolique des gestes de mains pour raconter une histoire, aux mouvements spécifiques permettant de passer rapidement d'un rôle à un autre (polarités féminin/masculin, minéral/végétal, terrestre/céleste, etc.), aux marches d'animaux, à la construction physiologique des affects, des émotions et leur transformation en un rasa particulier (il y a huit sentiments, notamment l'Amoureux, l'Héroïque, le Pathétique, le Merveilleux), aux techniques de respiration, aux structures rythmiques qui régissent à la fois tous ces mouvements corporels et le texte chanté, psalmodié ou récité intérieurement. La participation de musiciens nous permettra d'expérimenter comment la formation d'acteur, de danseur et de musicien sont inséparables. Une approche de quelques scènes des grandes épopées tels le Mahābhārata et le Rāmāyana nous ouvrira à des questions plus larges sur les fonctions mythiques et actuelles de ces formes théâtrales de l'Inde, sur les liens entre le rituel, le sacré et le théâtre, entre l'homme et les autres espèces vivantes et sur les relations contemporaines à d'autres arts, tels le cinéma et la sculpture. Prenant en compte l'assiduité aux cours, la validation se fera en deux temps : à l'occasion de la présentation publique des créations collectives et par une session récapitulative des acquis fondamentaux dans le style de théâtre dansé bharata-natyam."

NOIRET Barbara

Les outils numériques sur scène et dans la réalisation

2e semestre

Toutes les semaines

UE 07 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 2

Mercredi 15h - 18h

EC 07bis Approche d'une autre discipline

Les outils numériques sur scène et dans la réalisation

Du plan séquence aux smartphones

Ce cours propose aux étudiants différents outils vidéo - caméra professionnelle, caméra numérique, appareil photo 5D, ou Smartphone - en résonance avec les technologies numériques actuelles comme celles liées à l'utilisation d'internet ou des téléphones portables.

Les Smartphones sont des outils que nous utilisons quotidiennement et intuitivement, mais nous n'en maîtrisons pas les potentialités techniques. Ce cours propose de réaliser un court métrage avec son téléphone, en plan séquence de 5 minutes maximum (sans montage, incluant un titre et un générique de fin, et révélant les personnalités artistiques des étudiants (musiciens, plasticiens, etc.). Quelques exemples de plans séquences réalisés au cinéma viendront nourrir le cours (envoi de liens internet).

Cet exercice, difficile et formateur, permet de réaliser avec des moyens à la fois simples et astucieux un scénario, des dialogues et de parfaire le jeu d'acteur, car tout est imaginé en une seule prise et sans montage. La technique est ensuite abordée afin de répondre au mieux au jeu et de l'adapter à ce que chacun souhaite signifier. Cet atelier permet également de poser les bases du plan séquence : une seule prise pour un jeu d'acteur affiné.

NB. LE COURS A LIEU A L'AVANT-GARDE

4, AV. DE STALINGRAD 93200 SAINT-DENIS

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

RAUCH Marie-Ange

**Généalogie des organisations collectives du
spectacle vivant**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 06 Théories du théâtre et des spectacles vivants

Mardi 18h - 21h

EC 06 Histoire 2

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 interprètes. 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, son statut social, l'intermittence, l'indemnisation du chômage... 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 et l'avenir des politiques culturelles. La validation du cours s'effectue sur la base d'une participation assidue et active à toutes les séances (signature d'une feuille de présence) et la présentation orale d'une note documentaire écrite sur l'organisation professionnelle de votre choix. Le travail écrit doit être remis pendant le semestre avant la dixième séance. Vous pouvez réaliser ce travail écrit seul ou travailler en équipe (4 personnes max.).

P. CHESNAIS, L'acteur, Paris, Librairies techniques, 1957.

MA RAUCH, A bas l'égoïsme, vive la mutualité, la mutuelle des artistes et professionnels du spectacle (1865-2011), Université Paris 8, Saint-Denis, PUV, 2015.

Marie-Ange RAUCH, De la cigale à la fourmi, histoire du mouvement social et syndical des artistes interprètes 1840-1960, Paris, Editions de l'Amandier, 2006.

MA Rauch, Histoire du Gala de l'Union des années 1960 aux années 1980, in Le Gala de l'Union des Artistes, photographies de Daniel Lebée, Paris Musée/Musée Carnavalet, 2005, p. 36 à 48.

MA Rauch, in Gérard Bonal (dir.), « Gérard Philippe, acteur du mouvement syndical » in Gérard Philippe, un acteur dans son

RIEDLER Juliette

Analyse de texte et spectacle C

2e semestre

Toutes les semaines

UE 06 Théories du théâtre et des spectacles vivants

Jeudi 15h - 18h

EC 06bis Esthétique 2

Ce cours tresse une approche dramaturgique à l'appréciation des oeuvres théâtrales les plus contemporaines. Un corpus de spectacles donné en début de semestre sera abordé par un questionnement esthétique et politique. Il s'agira de chercher à se positionner par rapport à ce que l'on a vu grâce à des outils d'analyse et références historiques développés en parallèle.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

SOBRAL DE BOUTTEVILLE Monique

Théâtre et cinéma : la pratique de l'adaptation

2e semestre

Toutes les semaines

UE 07 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 2

Lundi 15h - 18h

EC 07bis Approche d'une autre discipline

Théâtre et cinéma : la pratique de l'adaptation

L'idée centrale de ce cours est de mêler différentes formes artistiques afin de réfléchir sur les méandres de la démarche adaptative. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur l'adaptation du cinéma vers le théâtre, mais nous aborderons également, d'autres formes d'adaptations comme la mise en scène de la littérature par exemple. Après une partie théorique où nous aurons levé le voile sur certaines notions liées à notre sujet, et procédé aux études de cas pertinents, nous gardons une place importante à la pratique qui se présente comme une « réflexion active ». Nous aurons auparavant entrevu les problématiques qui peuvent se poser lors d'un processus d'adaptation. Cette « réflexion active » prendra la forme d'une mise en scène individuelle ou en petit groupe basée sur la pratique adaptative.

Nous tenterons de répondre aux questions suivantes : comment des arts différents trouvent-ils un chemin commun ? L'adaptation permet-elle de créer un lien « trans-générationnel » entre les manifestations artistiques ? Qu'est-ce qui relèverait de l'esprit et de la lettre d'une œuvre quand nous abordons une œuvre cinématographique ou théâtrale ? Quand nous parlons d'oralité ces notions sont-elles encore envisageables ? Quelle est la place de l'oralité ? Quelle dialectique pour la liberté créatrice lors d'une adaptation ?

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

YUMI Han

Théâtres en Corée

2e semestre

Toutes les semaines

UE 05 Pratiques fondamentales

Lundi 09h - 12h

EC 05bis Pratiques spectaculaires du monde

INTRODUCTION AU SPECTACLE VIVANT COREEN

HAN Yumi & LEE Huynjoo

Présentation

Depuis quelques années, la société sud-coréenne attire attention et intérêt en France par ses créations et son patrimoine artistiques. Aujourd'hui, les études coréennes (Histoire et civilisation) sont assurées dans plus d'une quinzaine d'universités en France, et la langue coréenne est enseignée dans plusieurs lycées.

Le spectacle vivant coréen jouit d'une longue tradition. Aussi le cours comprend-il deux parties. La première est une présentation générale de la création théâtrale coréenne contemporaine. L'introduction à l'histoire, la littérature et l'esthétique du théâtre doit permettre de rencontrer une société dans son contexte. La seconde partie est consacrée au pansori, long récit chanté à une voix, associant l'art du conte, du chant et du jeu. Le pansori bénéficie aujourd'hui de la faveur du public européen. Le genre, transmis oralement depuis plusieurs siècles, est aujourd'hui patrimoine universel (Unesco, 2003) toujours vivant, mêlant répertoire classique et contemporain.

Bibliographie obligatoire

A. Théâtre/public, N°128 « Scènes coréennes », Collection : Théâtre/Public, 128 pages, octobre, 2015.

« Plus d'une décennie après un dossier consacré à des « Impressions de théâtre en Corée » et à l'occasion de l'Année France-Corée, ce numéro 218 de Théâtre/ Public traite de la vitalité actuelle des arts du spectacle coréens. Les pages qui le composent n'entendent pas proposer une approche de l'extérieur : l'essentiel des textes est ainsi dû à des artistes et des chercheurs coréens qui mettent en lumière le présent de ce théâtre, initient à ses particularités, repèrent ses évolutions, ses traits saillants et interrogent les modèles productifs en jeu. S'ils proposent une large présentation de la vie spectaculaire contemporaine de la République de Corée, mais aussi de la République populaire démocratique de Corée, s'intéressant au théâtre, à la danse, à l'avant-garde et aux nouvelles technologies, les coordinateurs de ce dossier reviennent encore sur l'histoire longue de ces formes et sur l'importance qu'il convient d'attacher au patrimoine coréen. On découvrira donc ici à la fois une histoire et une actualité des spectacles telles qu'elles sont contextualisées par la critique esthétique, économique, artistique de la Corée d'aujourd'hui. »

B. Han Yumi, Le Pansori : un Art de la Scène. Patrimoine Coréen Vivant, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté (PUFC), 2015.

C. Lee Jaram, Le dit de Sichuan, pansori moderne d'après Brecht, collection Scènes Coréennes, éditions Imago, 2010.

D. Cathy Rapin et Im Hye-Gyong, Théâtre coréen d'hier et d'aujourd'hui, Éditions de l'amandier, 2006.

Salle : Modulaire F

Bibliographie

A. Théâtre/public, N°128 « Scènes coréennes », Collection : Théâtre/Public, 128 pages, octobre, 2015.

« Plus d'une décennie après un dossier consacré à des « Impressions de théâtre en Corée » et à l'occasion de l'Année France-Corée, ce numéro 218 de Théâtre/ Public traite de la vitalité actuelle des arts du spectacle coréens. Les pages qui le composent n'entendent pas proposer une approche de l'extérieur : l'essentiel des textes est ainsi dû à des artistes et des chercheurs coréens qui mettent en lumière le présent de ce théâtre, initient à ses particularités, repèrent ses

L2

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BASTIDE GWENOLA

**Production, diffusion et administration du
spectacle vivant**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 16 Projet personnel et professionnel 2

Mardi 18h - 21h

EC 16ter Métiers du spectacle 1

Comment le désir de la création d'un spectacle s'inscrit-il dans le réel aujourd'hui en France ? Quels sont les professionnels qui oeuvrent dans l'ombre des créateurs pour qu'une intuition, une idée, un projet, trouve son chemin dans le concret de la représentation ? Quelle économie ? Quelles contraintes ?

A partir d'exemples concrets et par des aller et retours réguliers entre travaux pratiques en petit groupe et transmission d'outils théoriques, nous aborderons de manière générale, simple et pratique, les métiers de la production, de la diffusion et de l'administration du spectacle vivant.

Quels financements pour un spectacle ? Quels espaces pour sa diffusion ? Quelle place pour le spectacle vivant dans les politiques publiques ? Quelle organisation sur un plan administratif ? Ailleurs, comment cela se passe-t-il ? Les problématiques sont-elles différentes ?

Ce sont là quelques exemples des questionnements que nous soulèverons durant ce cours.

BEUFILS Eliane

La performance contemporaine

2e semestre

Toutes les semaines

UE 13 Texte et spectacle

Jeudi 18h - 21h

EC 13 Ecritures de plateau

Après un rapide rappel historique des premières performances apparues depuis les années 1950 (Kaprow, Cage, actionnistes, endurance performer et performances anthropologiques), ce cours se propose d'étudier les différentes formes de performance contemporaine. La performance a en effet pris des visages de plus en plus diversifiés : elle évolue tantôt vers le théâtre avec le théâtre immersif, le Live Art ou le théâtre-performance, tantôt elle part de la danse ou des arts plastiques, tantôt elle intègre les réflexions de penseurs contemporains quand elle ne se conçoit pas d'emblée elle-même comme laboratoire conceptuel vivant : qu'on pense aux lectures-performances, à la philo-performance, à certaines installations interactives. On s'interrogera sur les questionnements qui motivent ces travaux, d'autant qu'ils se constituent souvent comme des interpellations fortes mais se dérobent à la représentation. Travaillés par la pensée, ces projets posent également la question de savoir quels sont les effets réflexifs qu'ils peuvent avoir sur les spectateurs : qu'entendre par « critique » ? ou par « geste critique » ? Quelle est par ailleurs la part de la performativité, et quels sont les liens que le performatif peut entretenir avec le conceptuel ?

Ce séminaire s'appuiera sur des captations, deux spectacles vus en commun, des entretiens avec certains auteurs-concepteurs ainsi que sur des démarches expérimentales dans le prolongement des formes vues en cours. Une participation à ces démarches et des lectures régulières sont demandées.

Lectures extraites des ouvrages suivants:

A. Helbo (dir), Performance et savoirs, De Boeck, 2011 ; J. Danan, Entre théâtre et performance : la question du texte, Paris, Actes Sud, 2013 ; J. Féral (dir), Pratiques performatives : body remix, Rennes, 2012 ; J. Reinelt (dir), Critical Theory and Performance, Michigan Press, 2007 ; E. Fischer-Lichte (dir), Performing the future, 2011 ; D. Johnson, Critical Live Art, Routledge, 2013 ; C. Déchery, Corporalités quotidiennes : nouvelles pratiques du corps dans la performance en France et en Angleterre, thèse, 2011 ; M. Carlson, Performance : an introduction, 2004.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

DECHERY Chloé

Pratiques contemporaines ; écritures plurielles

2e semestre

Toutes les semaines

UE 13 Texte et spectacle

Mercredi 12h - 15h

EC 13 Ecritures de plateau

Dans le cadre de ce cours, nous nous intéresserons aux différents modes de création contemporaine qui considèrent le plateau comme condition de possibilité et lieu même de l'émergence de l'écriture théâtrale. Théâtre documentaire, performance autobiographique, création collective, improvisation ou théâtre participatif : tous ressortent d'une écriture du plateau qui est sans cesse mise à l'épreuve du vivant, dans le hic et nunc de la séance théâtrale.

Nous analyserons notamment différents protocoles et méthodes de travail employés par des artistes qui écrivent leurs spectacles au gré de leur travail de recherche, à tâtons, en collectant et juxtaposant des matériaux hétérogènes (parole documentaire, littérature non-dramatique, fragments, citations et hypertextes, écriture multimédia, langage corporel et chorégraphique, composition musicale, etc...) pour s'essayer à une écriture théâtrale mêlée, bigarrée, toujours inachevée. On s'attardera notamment sur le travail des artistes suivants : Joël Pommerat, Philippe Quesne, Grand Magasin, les Chiens de Navarre, Yves-Noël Genod, Antoine Defoort et Gisèle Vienne.

Ce faisant, nous nous intéresserons à des notions précises d'écriture, de dramaturgie et de mise en scène dont:

- l'écriture de plateau
- « performer » le je
- l'espace de la scène
- la manipulation de l'objet théâtral

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.

Parmi les lectures essentielles, on recommandera : B. Tackels, *Les Écritures de Plateau (États des lieux)*, T. Etchells, *Certain Fragments : Contemporary Performance and Forced Entertainment* ; J. Harvie & A. Lavender, *Making Contemporary Theatre: International Rehearsal Processes*; D. Heddon, & J. Milling, *Devising Performance: A Critical History*; D. Radosavljevic, *The Contemporary Ensemble: Interviews with Theatre-Makers*; H-T Lehman, *Le Théâtre post-dramatique*; I. Barbéris, *Théâtres contemporains: Mythes et ideologies*; *Théâtre / Public* (n°203, 2012, 221, "États de la scène actuelle, sous la direction d'Olivier Neveux et Christophe Triaou)

Sachant que le matériel bibliographique est en partie anglophone, il est attendu que les étudiants se soient familiarisés, avant le début du cours, avec certains des ouvrages anglophones recommandés. Assiduité et ponctualité seront indispensables pour la validation du séminaire.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

DOYON Raphaëlle

**Des matériaux personnels et collectifs à
l'écriture de plateau**

2e semestre

Intensif

UE 14 Théâtres et expérimentations

E.C. Intensif 09h - 15h

EC 14 Atelier de création

Du 3 au 8 avril de 9h à 15h

Cet atelier peut être envisagé en binôme avec le cours d'Erica Magris L2 S4 UE 13, EC 13 bis, Les théâtres documentaires, que les étudiant.e.s sont incité.e.s à suivre. Il s'agira de vivre un processus collectif d'écriture de plateau à partir d'une fiction qui s'inspirera d'événements vécus par un de vos grands-parents (réel ou imaginaire). Le montage collectif sera alimenté par des documents variés : archives sonores, visuelles, filmiques, articles de presse, publicités, manuels de savoir-vivre, sentences judiciaires, discours politiques, textes réglementaires, lettres et documents personnels, journaux intimes, entretiens, etc. Ces matériaux, récoltés par les étudiant.e.s, serviront de base à une écriture textuelle, plastique, scénographique et chorégraphique, selon les orientations qui auront été retenues collectivement.

Les étudiant.e.s se rendront au premier cours avec :

- une chronologie des événements vécus par un des grands-parents,
- une pièce d'archive en lien avec l'histoire de la figure choisie,
- une composition personnelle de 2mn30 maximum : partition non textuelle, physique et/ou chantée ou musicale.

Tenue souple et confortable exigée.

DUBOIS Jérôme

Mise en oeuvre d'un projet

2e semestre

Toutes les semaines

UE 15 Mineure interne : Théâtre. La scène et les publics

Vendredi 15h - 18h

EC 15 Arts et médiations

Comment inscrire dans une pratique artistique un projet adressé à un public spécifique ? Après une introduction aux différents usages sociaux des arts du spectacle envers différentes populations et institutions, chaque année, nous tâcherons de mener à bien un projet différent. Nous tâcherons, pour cette année, de mettre en place un projet en direction du public dit des « scolaires » en partant de la thématique de la pédagogie. Pour la validation, outre l'assiduité et la participation active, un journal de bord fera état d'une réflexion quant à la participation au projet commun et éventuellement à la conception d'un projet plus personnel.

Bibliographie :

Jérôme Dubois, Les usages sociaux du théâtre hors ses murs, L'Harmattan, 2011.

DUSIGNE Jean-François

Le souffle de la parole, l'impulsion des textes

2e semestre

Intensif

UE 14 Théâtres et expérimentations

E.C. Intensif 11h - 18h

EC 14bis Atelier son, voix, images

Chaque action, même la plus infime, engage un certain type de tension. Suivant l'événement rencontré, le cœur bat plus ou moins vite. L'organisme ne cesse de s'adapter, de changer de dynamique. Commencer par respirer organiquement le texte, en portant son attention sur le souffle qu'il requiert, conduit à cerner le rythme propre de celui qui écrit à voix haute.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

FAHSSIS Linda

Théâtre et création artistique partagée

2e semestre

Toutes les semaines

UE 15 Mineure interne : Théâtre. La scène et les publics

Lundi 18h - 21h

EC 15 Arts et médiations

Le cours sera centré sur "les processus de création artistique partagée" à partir des expériences d'artistes qui ont mené un travail sur le terrain auprès d'un public non professionnel - à la fois auteur et acteur du spectacle en création. Nous nous intéresserons à des projets de créations réalisés avec des réfugiés politiques, des primos arrivants, des jeunes de quartiers populaires, des détenus ou encore des jeunes mères.

Nous nous poserons la question de la transmission d'une parole et de sa nécessité à travers une dramaturgie basée sur le témoignage. Nous nous demanderons dans quel contexte le théâtre devient un lieu de mémoire et de transmission, comment l'acteur-témoin met sa parole au service de la création. Nous interrogerons la place et le rôle du metteur en scène dans ce type de création.

GACON Pauline

Spectateurs et publics A

2e semestre

Toutes les semaines

UE 15 Mineure interne : Théâtre. La scène et les publics

Lundi 09h - 12h

EC 15bis Spectateurs et publics

A partir d'une analyse théorique et pratique des politiques des publics conduites par des lieux de spectacle vivant, ce cours permettra d'appréhender la figure du spectateur et la relation au public - sa définition, l'évolution de cette notion, les stratégies afférentes et sa mise en perspective au sein des politiques culturelles. Il s'agira, par ailleurs, de comprendre les problématiques liées au public telles qu'elles se posent pour les théâtres et de développer son analyse critique sur les actions mises en oeuvre auprès des publics au sein d'un projet artistique (actions artistiques, culturelles et territoriales, étude des dispositifs, financements). Ce cours, dans un deuxième temps, mettra en regard l'évolution des métiers liés aux relations avec les publics, des stratégies et des outils de communication et de production. Certains cours auront lieu dans des théâtres partenaires. Les dates seront déterminées avec les étudiants.

GAGNERÉ Georges

Jeu théâtral et environnement numérique

2e semestre

Toutes les semaines

UE 14 Théâtres et expérimentations

Lundi 12h - 15h

EC 14bis Atelier son, voix, images

L'atelier pratique propose une initiation à la manipulation d'environnements numériques temps réel utilisant images, sons, avatars, réalité immersive, au service de la performance théâtrale.

Une affinité à la manipulation des ordinateurs et des logiciels de traitements temps réel est recommandée.

Lecture

Ligeia, dossier sur l'art, « Théâtres Laboratoires. Recherche-crédation et technologies dans le théâtre d'aujourd'hui », janvier-juin 2015, Paris

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

LÉGERET Katia

2e semestre

Toutes les semaines

Mercredi 12h - 15h

**Contes de l'Inde : créer avec l'image, le rythme
et le geste**

UE 14 Théâtres et expérimentations

EC 14 Atelier de création

Ce cours est inséparable du cours "Contes d'Amazonie : créer avec l'image, la langue et le geste", de Monique de Bouteville et cet atelier de création fera donc en tout soixante-quatre heures. Il consistera à mettre en scène deux formes de transmission orale, celle des conteurs d'Amazonie, (de la région de Marajó) et celle de l'apprentissage de techniques de jeu en bharata-nâtyam, l'un des styles majeurs du théâtre dansé en Inde, dont les répertoires sont constitués de plusieurs langues. Nous nous intéresserons en particulier aux relations entre l'expression par la voix et celle des gestes, aux attitudes corporelles et aux actions simples liées à ces cultures telle la marche. Ces mouvements sont codifiés en Inde dans un langage symbolique des mains (hasta et mudrâ) lié à la poésie et à la transformation des attitudes et des comportements quotidiens (lokadharmi/nâtyadharmi) par la danse et par la musique. Les étudiants pourront expérimenter les fonctions inséparables de la traduction gestuelle poétique avec la pratique interartistique, qui visent à assurer la transmission d'un patrimoine oral pourtant très codifié. Ainsi un art peut devenir le médium créatif de cette transmission, c'est le cas au Brésil et en Inde avec des collectifs en théâtre et en cinéma, qui cherchent à réinventer des patrimoines liés à la danse, à la musique et aux arts plastiques. Comment mettre en scène de tels processus de "métissages" ? Quelle est par exemple la fonction créative du rythme musical dans la traduction gestuelle des textes dits ou chantés ? Comment une sculpture peut-elle transmettre un savoir à un danseur de la même culture ? À l'inverse, en quoi une performance dans un lieu d'exposition invite-t-elle le spectateur à regarder autrement une sculpture ? Une place sera donnée, dans la création collective de cet atelier, aux collections permanentes des musées en France qui témoignent de ces patrimoines. Quel dialogue créer entre ces œuvres plastiques et la mise en scène proposée dans cet atelier ? Avec la participation d'un représentant du musée national des arts asiatiques – Guimet, un atelier aura lieu in situ dans ce musée, avec une approche sensible, historique et esthétique des œuvres plastiques, par les mouvements codifiés des formes théâtrales et dansées d'Asie. Des petits groupes d'étudiants proposeront au public de cet espace muséal une approche poétique et théâtrale de quelques œuvres sélectionnées. Le travail de plateau engagé dans cette création collective impliquera une écriture gestuelle dansée et musicale du conte ainsi qu'une mise en espace minimaliste de l'œuvre plastique choisie. La validation de cet atelier double se fera en présence des deux enseignants et elle comprendra la présence et la participation très assidue aux cours et à la création collective présentée publiquement, la présentation individualisée d'éléments techniques de l'apprentissage et un carnet de bord dont les modalités seront expliquées au premier cours.

Attention : il est obligatoire de suivre l'EC14 bis Contes d'Amazonie de Monique de Bouteville pour pouvoir valider ce cours.

MAGRIS Erica

2e semestre

Toutes les semaines

Mardi 12h - 15h

Les théâtres documentaires

UE 13 Texte et spectacle

EC 13bis Théâtre et document

Dans le langage courant, le terme « documentaire » se réfère pour la plupart à des oeuvres cinématographiques ou télévisuelles. Néanmoins, il existe aussi des « théâtres documentaires », dont les dramaturgies se basent sur des documents - éléments authentiques issus de la réalité . Les formes développées au sein de cette large famille sont très variées, et répondent à des objectifs différents, dont l'élément commun est de rendre la scène une plateforme critique où mettre en place des modes d'information, de transmission et de partage alternatifs. Par une introduction historique des pratiques théâtrales documentaires au XXe siècle (les journaux vivants de l'agit-prop, le théâtre politique d'Erwin Piscator ou bien les drames de Peter Weiss) et par une exploration des créations qui déferlent sur les scènes actuelles, on découvrira les supports des sources documentaires (textes, images, vidéos, sons enregistrés, etc.) et les techniques pour les traiter et les transformer en matière dramaturgique (montage, citation, dramatisation, etc.). Ce cours se construit en binôme avec l'atelier de Raphaëlle Doyon L2 UE 14 Théâtre et expérimentation, EC 14 Atelier expérimental, Théâtre et documents.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

MOINDROT Isabelle

Paris et les Parisiens

2e semestre

Toutes les semaines

UE 13 Texte et spectacle

Mardi 09h - 12h

EC 13bis Théâtre et document

En se dégageant des catégories dramatiques du théâtre classique, le 19e siècle a développé une nouvelle manière d'appréhender la scène, soucieuse de réalisme, mais aussi de plus en plus sensible à l'émotion immédiate et aux effets spectaculaires. Dans le même temps, Paris devient une métropole des spectacles, vers laquelle convergent de nombreux artistes européens, et la ville se voit elle-même représentée sur les scènes de théâtre, à travers ses monuments et son histoire, ses aspirations et ses luttes, ses foules et ses types. Quantité de documents d'archives ont été conservés (textes dramatiques, livrets de mise en scène, iconographie, objets divers, presse...), nous permettant aujourd'hui d'entrer dans les réalités de la pratique théâtrale de l'époque, et de sa réception.

A travers ces différents types de documents relatifs à un large corpus d'œuvres, on étudiera la manière dont le 19e siècle a porté à la scène la grande histoire de la capitale (de Lutèce à la Révolution française), mais aussi les réalités concrètes de la grande ville contemporaine (le développement du commerce et de l'industrie, la misère et la montée des mouvements sociaux, les progrès de la société des plaisirs, la destruction du « vieux Paris » et les grands travaux haussmanniens). On s'aventurera dans cette histoire en miroir de la ville et de la scène, qui a contribué à répandre l'image de Paris comme « capitale du 19e siècle ». Une grande partie des textes étudiés sont en accès libre sur Gallica (ou autres sites en ligne).

- DUMAS père Alexandre, La Tour de Nesle [1832, Théâtre de la Porte Saint-Martin]
 - HEROLD Ferdinand, Le Pré aux clercs [1832 – Opéra-Comique]
 - SCRIBE Eugène et MEYERBEER Giacomo, Les Huguenots [1836, Opéra de Paris]
 - D'ENNERY Adolphe et GRANGE, Les Bohémiens de Paris [1843, Théâtre de l'Ambigu-Comique]
 - PYAT Félix, Le Chiffonnier de Paris [1847, Théâtre de la Porte Saint-Martin]
 - MURGER Henry et BARRIERE Théodore, La Vie de Bohème [1849, Théâtre des Variétés]
 - CHARPENTIER Gustave, Louise [1900, Opéra-Comique]
 - MEURICE Paul, Paris [1855, Théâtre de la Porte Saint-Martin]
-

PERAULT Sylvie

Scénographie, costumes de scènes et d'écrans

2e semestre

Toutes les semaines

UE 16 Projet personnel et professionnel 2

Vendredi 18h - 21h

EC 16ter Métiers du spectacle 1

Parent pauvre de la scénographie, le costume de scène, théorisé au XXe siècle, est une écriture scénique incontournable qui témoigne du fonctionnement du système socio-politique dans lequel il s'inscrit et qui l'a produit. Nous observerons permanences et évolutions qui caractérisent les métiers via les professionnels invités ou filmés. La dramaturgie du costume de scène et de cinéma sera abordée par des études de cas

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

PERRIOT-MORLAC Valérie

Spectateurs et publics B

2e semestre

Toutes les semaines

UE 15 Mineure interne : Théâtre. La scène et les publics

Vendredi 12h - 15h

EC 15bis Spectateurs et publics

Ce cours permettra de connaître l'ensemble des aspects des métiers de la communication et des relations avec le public au sein des théâtres subventionnés. A partir de mon expérience à la direction de services de relation avec le public dans différents lieux, il s'agira d'analyser la mise en place des différentes actions menées vers le public en lien avec les projets artistiques.

Dans un deuxième temps, nous étudierons aussi les différents supports de communication (brochure de saison, affiches, tract, invitation, site web, newsletter...) qui servent à la conquête du public qu'il soit ou non de proximité.

Attention : certaines séances (2 ou 3) auront lieu à La Commune, CDN d'Aubervilliers. A déterminer avec les étudiants.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

POLIAKOV Stéphane

Mythe, récit, tragédie

2e semestre

Toutes les semaines

UE 14 Théâtres et expérimentations

Jeudi 15h - 18h

EC 14 Atelier de création

Licence 2 Mythe, récit, tragédie

Ce cours vise à une initiation originale au genre tragique partant des structures narratives et mythiques qui la composent. D'un côté les monologues de messagers tragiques sont des récits dramatiques qui posent théoriquement et pratiquement la question de l'action dans la narration. Ces questions rencontrent des éléments littéraires et dramatiques d'énonciation dont seront rappelés les principes, notamment sur la base des écrits de G. Genette. Les tragédies ressortissent également au merveilleux, à l'univers des contes et des fables dont on abordera par la pratique quelques exemples en se fondant théoriquement sur les analyses morphologiques du conte merveilleux par V. Propp. Cette entrée structurale permet d'aborder l'aspect proprement mythique des tragédies. Que sont les mythes, leur forme, leur parenté, leur structuration, leur intérêt pour le théâtre ? Nous partirons des contes pour rencontrer la structure tragique des récits de messagers des tragédies antiques ou de fragments des tragédies shakespeariennes. Cet atelier de jeu et de dramaturgie pour l'action est donc aussi un lieu de questionnement théorique et d'expérimentation partagée.

Il est impératif de lire les Contes de Perrault et quelques tragédies grecques, comme Œdipe-Roi de Sophocle, Médée, Les Bacchantes, Alceste d'Euripide, Prométhée enchaîné, Les Euménides d'Eschyle. Attention à lire les textes originaux et non des résumés de seconde main ! (On utilisera de préférence les traductions publiées par les éditions Gallimard dans la collection Folio).

Bibliographie indicative :

V. Propp, Morphologie du conte, Le Seuil, ch. 2 et 4.

G. Genette, Figures III, Le Seuil, notamment pp. 203-210.

C. Lévi-Strauss, « La structure des mythes » in Anthropologie structurale, Plon.

J.P. Vernant, « Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d'Œdipe-Roi » in Mythe et tragédie en Grèce ancienne, La Découverte, t. 2.

Bibliographie indicative :

Mikhaïl Bakhtine, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen-Age et sous la Renaissance, Gallimard, coll. Tell, 1970.

Vladimir Propp, Morphologie du conte, Le Seuil, coll. Points, 1970 (chapitres 2 et 3).

Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, Petite Bibliothèque Payot, 2006.

Shakespeare, le Monde est une scène. Métaphores et pratiques du théâtre, collectif, édition de Georges Banu, Paris, Gallimard, coll. Pratique du Théâtre, 2009.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

SOBRAL DE BOUTTEVILLE Monique

Conte et geste poétique 2

2e semestre

Toutes les semaines

UE 14 Théâtres et expérimentations

Mercredi 09h - 12h

EC 14bis Atelier son, voix, images

Conte d'Amazonie : créer avec l'image, la langue et le geste.

Ce cours est inséparable du cours Conte et geste poétique 1 : Théâtres dansés de l'Inde de Katia Légeret. et cet atelier de création fera donc en tout soixante-quatre heures. Il consistera à mettre en scène deux formes de transmission orale, celle des conteurs d'Amazonie, (de la région de Marajó) et celle de l'apprentissage de techniques de jeu en bhārata-nāṭyam, l'un des styles majeurs du théâtre dansé en Inde, dont les répertoires sont constitués de plusieurs langues. Nous nous intéresserons en particulier aux relations entre l'expression par la voix et celle des gestes, et aux attitudes corporelles liées à ces cultures. Ces mouvements sont codifiés en Inde dans un langage symbolique des mains (hasta et mudrā) lié à la poésie et à la transformation des attitudes et des comportements quotidiens (lokadharmi/natyadharmi) par la danse et par la musique. Les étudiants pourront expérimenter les fonctions inséparables de la traduction gestuelle poétique avec la pratique interartistique, qui visent à assurer la transmission d'un patrimoine oral pourtant très codifié. Ainsi un art peut devenir le médium créatif de cette transmission, c'est le cas au Brésil et en Inde de collectifs en théâtre et en cinéma, qui cherchent à réinventer des patrimoines liés à la danse, à la musique et aux arts plastiques. Comment mettre en scène de tels processus de "métissages" ? Quelle est par exemple la fonction créative du rythme dans la traduction gestuelle des textes dits ou chantés ? Comment une sculpture peut-elle transmettre un savoir à un danseur de la même culture ? À l'inverse, en quoi une performance dans un lieu d'exposition invite-t-elle le spectateur à regarder autrement une sculpture ? La scène devient l'espace de réinvention et donne lieu à des questionnements poussés par des points de cohésion entre les pratiques artistiques que nous proposons comme : leur rapport étroit à la nature et à ses éléments, en particulier l'eau, à la place centrale donnée à la gestuelle et aux images polysémiques mises en scène, en son et en corps, mais aussi dans la spécificité de chacune des pratiques proposées et leurs rapport aux notions soulevées. La validation de cet atelier double se fera en présence des deux enseignants et elle comprendra la présence et la participation très assidue aux cours et à la création collective présentée publiquement, la présentation individualisée d'éléments techniques de l'apprentissage et un carnet de bord dont les modalités seront expliquées au premier cours.

Attention : il est obligatoire de suivre l'EC 14 et l'EC14 bis (Conte et geste poétique 1 et 2) de ce cours partagé pour pouvoir valider.

L3

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

BEAUFILS Eliane

Penser la violence

2e semestre

Toutes les semaines

UE 21 Théâtre et politique

Jeudi 15h - 18h

EC 21 Dramaturgies et pouvoir

La violence : au coeur des conflits théâtraux, elle constitue dans le même temps l'antithèse de la culture. Ne contribue-t-elle précisément par cette voie paradoxale à instituer le théâtre comme lieu du débat essentiel qui porte sur les valeurs de l'humain et de la société?

Ce cours s'attachera à étudier le rôle crucial de la violence au théâtre en s'appuyant sur des oeuvres maîtresses de l'Antiquité à nos jours. Si la violence est au fondement de la tragédie grecque, elle connaît également un regain d'importance au sein des oeuvres populaires des mystères médiévaux, avant de jouer un rôle plus complexe à l'âge baroque. Elle remplit un office politique majeur dans les oeuvres tardives des Lumières, notamment durant le Sturm und Drang et le théâtre politique qui a suivi, avant de devenir dépositaire d'une nouvelle vision psychologique de l'homme à la fin du XIXe siècle.

Le XXe siècle la voit encore une fois resurgir avec force au sein de nos sociétés dites civilisées. Explosive et sanglante, elle ne saurait plus alors être rattachée de manière univoque au tragique, au politique ou aux états psychiques. Face à ces corps furieux ou souffrants, le spectateur est parfois saisi d'un doute: ne s'agit-il pas d'une course au scandale pour faire concurrence à d'autres médias audiovisuels ? Ou notre civilisation est-elle à ce point médiatisée, virtualisée qu'il faille la resubstantialiser à renforts d'affects et d'actes primaires ? Le théâtre contemporain, plus complexe que les modèles antérieurs, mérite qu'on lui accorde une attention particulière.

Premières pistes de lecture :

outre des pièces telles Sophocle, OEdipe roi, Shakespeare, Titus Andronicus, Schiller, Les Brigands, les pièces de Sarah Kane, Werner Schwab ou Elfriede Jelinek, on pourra lire Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Catherine Bouko, Le Spectateur postdramatique, Florence Fix, La Violence au théâtre, Eliane Beaufils, Violences sur les scènes allemandes ou la revue Themes in Drama, numéro Violence in Drama.

COULETEL Nathalie

Le théâtre "populaire" et la démocratisation du spectacle

2e semestre

Toutes les semaines

UE 21 Théâtre et politique

Lundi 12h - 15h

EC 21bis Théâtre, politique et société

Jean Bellorini, actuel directeur du TGP, énonçait son "obsession de faire un théâtre populaire". Concept brandi comme solution de renouveau du théâtre dès la fin du XIXe siècle, puis considéré comme périmé dans la seconde moitié du XXe siècle, le théâtre "populaire" ne cesse de donner lieu à des réflexions sur le théâtre, sa mise en scène, son écriture, et son public. Complexe, polysémique, polémique, il est avancé par les pionniers - Romain Rolland, Firmin Gémier, les Universités populaires - comme une forme de démocratisation, miroir de celle que l'on souhaite opérer dans la société. Au cours du XXe siècle, cette idée connaît de nombreuses inflexions, du théâtre civique au "théâtre élitare pour tous", même si demeure, en général, le questionnement sur la possibilité réelle de forger un théâtre démocratique.

Souvent associé au TNP, à Jean Vilar, aux prix pratiqués, le théâtre populaire a donné lieu à une pensée du texte, de la mise en scène, du jeu et du rapport au public.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

DOYON Raphaëlle

Partager les scènes, mettre en voix, être à vue

2e semestre

Toutes les semaines

UE 22 Méthodes pour la recherche et la professionnalisation

Lundi 18h - 21h

EC 22bis Pratiques

Descriptif du cours « Partager les scènes, mettre en voix, être à vue »

(en amphi 4 + salle précisée ultérieurement)

Ce cours porte sur des propositions artistiques qui mettent en scène des comédien.ne.s non-professionnel.le.s appartenant à des populations stigmatisées, car réfugié.e.s, ex-détenu.e.s, hébergé.e.s en centre d'accueil, issu.e.s de quartiers populaires, porteurs ou porteuses de handicap. Nous questionnerons ces actes de création à la fois esthétiques et sociopolitiques. Nous interrogerons les motivations des metteurs en scène et participant.e.s, l'accès à la parole et à l'écoute, l'auctorialité, les dramaturgies et processus de création, les liens entre les expériences vécues des acteurs-actrices et des spectateurs-spectatrices. Nous réfléchirons aux notions de récit de soi, d'espaces physiques, mentaux et symboliques, de représentation et d'agentivité, la capacité d'agir sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Les étudiant.e.s seront invité.e.s à prendre une part active à la préparation des entretiens réalisés à Paris 8 avec les metteurs et metteuses en scène dont il est impératif de voir les spectacles programmés à Paris et en région parisienne. Les entretiens seront enregistrés et feront l'objet d'un travail d'analyse pour la validation du cours.

Spectacles à voir (jauge de 25 places réservées pour les étudiant.e.s) :

- Une longue Peine, Maison des métallos. 25 places réservées le 13 et le 14 janvier.
- vendredi 27 janvier 20h : MAC de Créteil, 25 places pour le spectacle F(l)ammes d'Ahmed Madani. Le spectacle est complet. Il n'y aura pas d'autres possibilités de le voir en dehors de cette date.
- dimanche 12 mars après-midi : Voi(x)sinâges, Théâtre El Duende, Ivry-sur-Seine.
- jeudi 30 mars 19h : spectacle de Thissa d'Avila Bensalah avec des femmes victimes de violence.

Rencontres avec les metteurs en scène, metteuses en scène, acteurs et actrices et programme :

- 20 février : projection du film sur le Théâtre de l'opprimé
 - 27 février : Thissa d'Avila Bensalah – rencontre atelier autour du travail du Théâtre de l'opprimé.
 - 6 mars : Didier Ruiz. Spectacle Une longue Peine, Maison des métallos, Paris, joué du 11 au 15 janvier. 25 places réservées pour le samedi 14 janvier.
 - 13 mars : Muriel Roland. Spectacle Voi(x)sinâges.
 - 27 mars : Stéphane Schoukroun. Spectacle Foyers, Grand Parquet (Théâtre de la Villette), 28 ou 29 avril. JE NE SUIS PAS LÀ
- Foyers est créée au Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Pauline Roland qui accueille de jeunes mères célibataires, avec des comédiens élèves de l'ESAD.
- 24 avril : Luca Giacomoni. Spectacle Iliade, Grande salle Théâtre Paris Villette, 4-14 mai.
- Iliade est une création partagée unissant sur scène acteurs professionnels, personnes détenues et ex-détenus.
- 1er avril à 14h ou 20 avril à 10h30 à Denfert-Rochereau
 - 2 ou 9 mai : Ahmed Madani au sujet de F(l)ammes.
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

GAGNERÉ Georges

Dramaturgies augmentées

2e semestre

Toutes les semaines

UE 23 Théâtre. Scènes hybrides

Mardi 09h - 12h

EC 23 Processus de création technologiques et interartistiques

Dans la continuité de l'exploration de la relation entre acteurs et avatars abordée dans le cours du 1er semestre « Acteur et avatar », l'atelier pratique propose une sensibilisation à la construction d'un environnement numérique et au dialogue avec l'artiste numérique. Dans une démarche de recherche-crédation, nous aborderons la notion de dramaturgie augmentée associant performance théâtrale et réalité mixte et virtuelle. Une affinité à la manipulation des ordinateurs et des logiciels de traitements temps réel est recommandée.

Baltazar P., Gagneré, G. « Outils et pratiques du sonore dans le spectacle vivant » in Actes des Journées d'Informatique Musicale JIM, GRAME, avril 2007, Lyon, pp. 153-162

Ligeia, dossier sur l'art, « Théâtres Laboratoires. Recherche-crédation et technologies dans le théâtre d'aujourd'hui », janvier-juin 2015, Paris

Gagneré G., Simonet A., « Le Royaume des Ombres, expérience de télélecture » in Livre post-numérique : historique, mutations et perspectives, Actes du 17ème Colloque International sur le Document Electronique (CIDE 17), sous la direction de Zreik, K., Azémard, G., Chaudiron, S., Darquié, G., Ed. Europia, novembre 2014, pp. 35-44

Jacquemin, C., Gagneré, G., Lahoz, B. « Shedding Light On Shadow: Real-time interactive artworks based on cast

LÉGERET Katia

**Performances de l'art vivant sur les scènes
hybrides (musée, exposition)**

2e semestre

Intensif

UE 23 Théâtre. Scènes hybrides

E.C. Intensif 15h - 21h

EC 23bis Théâtre, arts et média

Ce cours s'inscrit dans les intérêts croissant des musées et des lieux d'expositions pour la danse, la performance, le théâtre, la musique et réciproquement, dans les dynamiques créatives de scènes artistiques au cœur de ces espaces institutionnels, souvent liés aux nouvelles technologies : installations, performances, conférences dansées, concerts et mises en scène dans les auditoriums, dispositifs de stations dans les lieux éphémères des expositions, parcours dans les collections permanentes et dans les jardins. Nous nous intéresserons notamment aux expositions et aux musées qui présentent des œuvres sorties de leur contexte rituel et artistique, provenant d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, ou de créateurs plasticiens qui donnent une place importante à la mythologie. Quels sont les genres de processus de création favorisant de telles transformations de l'espace muséal en scène des arts vivants et à partir de quelles théories sur l'inter/transculturalité ? Comment ces créations du spectacle vivant permettent-elles d'approcher l'œuvre d'une culture étrangère autrement que par une compréhension discursive ? À partir d'exemples pratiques récents d'artistes ayant contribué à reconfigurer l'espace d'exposition et l'espace muséal, les étudiants seront invités à trois types d'expérimentations créatives dans les expositions du Grand Palais, en relation avec une œuvre en particulier. Le premier est interartistique : dans les expositions et les musées s'intéressant aux œuvres antiques ou à la mythologie, l'approche esthétique se fondera sur l'idée d'un art total perpétué par ces cultures, où l'acteur s'inspire de la sculpture, en l'approchant par la danse, la poésie ou par la musique. Le second est inter/transculturel car il s'agit d'approcher l'altérité de l'œuvre de manière sensible, kinesthésique. Comment l'artiste invente-t-il un nouveau genre de spectateur-acteur, sans hégémonie du regard et de l'image ? Le troisième mode de réflexion sera interdisciplinaire et concernera la réception de l'œuvre par le public. En partenariat avec plusieurs musées parisiens dont le musée Rodin et le musée national des arts asiatiques-Guimet, des rencontres seront organisées avec des professionnels, des artistes, des chercheurs et in situ avec le grand public. Les étudiants prépareront en petits groupes un processus de création, en relation étroite avec un cours en arts plastiques donné à Paris 8 par Eric Bonnet, qu'ils expérimenteront in situ au Grand Palais, à l'occasion des expositions organisées en 2017, dont une est consacrée à Rodin. Ils auront à restituer les enjeux théoriques patrimoniaux et transculturels de leur approche esthétique et artistique d'une œuvre en particulier, dans l'auditorium du Grand Palais.

ATTENTION : Calendrier spécial supplémentaire : expérimentations et restitution des expériences au Grand Palais la journée du 22 mai 2016 12h-18h.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

MAGRIS Erica

2e semestre

Toutes les semaines

Mardi 15h - 18h

**Scènes et écrans : les technologies
audiovisuelles du théâtre**

UE 23 Théâtre. Scènes hybrides

EC 23bis Théâtre, arts et média

Le théâtre s'est toujours emparé des techniques de son époque, mais, depuis la fin du XIXème siècle, les rapides avancées technologiques ainsi que l'affirmation du metteur en scène en tant que créateur du spectacle ont modifié les caractéristiques et les résultats de cette relation. Dès lors, les technologies audiovisuelles en particulier (cinéma, vidéo analogique et numérique) ont largement contribué aux transformations contemporaines des esthétiques théâtrales. Aujourd'hui, la scène est souvent peuplée d'écrans, de moniteurs, d'images électroniques et de synthèse, au point qu'un sentiment de saturation peut surgir face à ce déferlement d'éléments visuels médiatisés. Mais d'où viennent ces pratiques? Par quels outils peut-on mieux les comprendre? Après avoir défini les coordonnées historiques des apports des technologies audiovisuelles au théâtre entre XXème et XXIème siècle, le cours se concentrera sur le rapport entre théâtre et cinéma. Le septième art a poussé les metteurs en scène à s'interroger sur les principes et l'efficacité du théâtre et il a modifié par sa syntaxe et par son imaginaire la façon dont on envisage la composition et l'esthétique de la scène. Par la suite, grâce au dispositifs vidéo en direct, la référence au cinéma s'est transformée, en donnant lieu à des créations hybrides où l'espace-temps de l'événement théâtral, les registres de présence des acteurs, et les modes de relation avec le public sont bouleversés. Quels sont les caractères structurels d'une scène « cinéfiée », qui simule les effets et la syntaxe cinématographiques? Comment les acteurs y agissent-ils? Est-ce que cette scène a des effets sur la salle? De quel type? Nous allons répondre à ces questions à travers l'analyse de créations internationales, de réflexions d'artistes et de textes théoriques. Vsevolod Meyerhold, Erwin Piscator, Josef Svoboda, Robert Lepage, Ivo Van Hove, Motus et Katie Mitchell seront parmi les artistes étudiés.

MIKOL Bruno

2e semestre

Toutes les semaines

Mercredi 18h - 21h

Enjeux du projet théâtral

UE 22 Méthodes pour la recherche et la professionnalisation

EC 22bis Pratiques

Dans la perspective d'une redéfinition de l'économie mondiale, comment imaginer, concevoir et mettre en oeuvre un projet théâtral dont il faut savoir manier la complexité des enjeux : politiques, territoriaux, stratégiques, économiques, budgétaires, humains et artistiques. Selon ses commanditaires, son auteur, ses acteurs, ses territoires, ses moyens, ses ambitions, le projet procède d'une savante organisation dont il faut savoir maîtriser les différentes composantes, sans faire l'économie d'une réflexion plus large sur l'enjeu entre l'art et la société.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

MOINDROT Isabelle

Méthodes pour la recherche

2e semestre

Toutes les semaines

UE 22 Méthodes pour la recherche et la professionnalisation

Lundi 18h - 21h

EC 22bis Pratiques

Cours partagé entre Véronique Muscianisi et Isabelle Moindrot.

Ce cours aborde les principaux repères méthodologiques de la recherche en études théâtrales et vise à familiariser les étudiants à l'accès aux sources documentaires en études théâtrales, tant pour la recherche historique que pour la recherche-création.

Seront abordées les difficultés de méthode soulevées par la préparation d'un travail de recherche (délimitation d'un sujet, sélection d'un corpus, organisation du travail), les modalités d'écriture d'un travail personnel de longue haleine, ainsi que les règles rédactionnelles spécifiques à la recherche (citations, notes de bas de page, bibliographie, références iconographiques, tables...). On esquissera les principes de la recherche-création et on évoquera en outre la rédaction du projet de recherche (en amont du mémoire) et la présentation orale du mémoire achevé (soutenance).

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, archives orales, textes critiques, presse, esquisses, maquettes, photos de spectacle, vidéos...), afin de pouvoir les exploiter efficacement dans l'argumentation.

De nombreux exercices seront proposés durant le cours et seront pris en compte dans l'évaluation.

MUSCIANISI Véronique

Méthodes pour la recherche

2e semestre

Toutes les semaines

UE 22 Méthodes pour la recherche et la professionnalisation

Lundi 18h - 21h

EC 22 Méthodes

Cours partagé entre Véronique Muscianisi et Isabelle Moindrot.

Ce cours aborde les principaux repères méthodologiques de la recherche en études théâtrales et vise à familiariser les étudiants à l'accès aux sources documentaires en études théâtrales, tant pour la recherche historique que pour la recherche-création. Seront abordées les difficultés de méthode soulevées par la préparation d'un travail de recherche (délimitation d'un sujet, sélection d'un corpus, organisation du travail), les modalités d'écriture d'un travail personnel de longue haleine, ainsi que les règles rédactionnelles spécifiques à la recherche (citations, notes de bas de page, bibliographie, références iconographiques, tables...). On esquissera les principes de la recherche-création et on évoquera en outre la rédaction du projet de recherche (en amont du mémoire) et la présentation orale du mémoire achevé (soutenance). 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, archives orales, textes critiques, presse, esquisses, maquettes, photos de spectacle, vidéos...), afin de pouvoir les exploiter efficacement dans l'argumentation. De nombreux exercices seront proposés durant le cours et seront pris en compte dans l'évaluation.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

PLUTA Izabella

Scène et écrans

2e semestre

Intensif

UE23 Théâtre. Scènes hybrides

E.C. Intensif 09h - 15h

EC 23bis Théâtre, arts et média

La scène contemporaine accueille des projections d'images d'une manière particulièrement maîtrisée. Les metteurs en scène font appel à cette solution esthétique si souvent qu'un écran sur scène semble aujourd'hui ne plus étonner personne. Cette surface de projection qui, au départ, constituait une solution scénographique, implique pourtant actuellement une étonnante complexité interprétative. Ce « ciné-théâtre », comme le nomme Marc Hollogne, attire des artistes qui en font un véritable champ de recherche. Robert Lepage prévoit un métissage du cinéma et du théâtre en préconisant que bientôt ces deux domaines ne feront qu'un dans l'esprit postmoderne propre au décloisonnement des arts. Et pourtant, l'exploration écranique baptisée « spectacle numérique » (Dixon) n'est pas une invention récente. Restant toujours très proche du cinéma, elle émerge dans les univers féeriques du plateau du Châtelet pour s'imposer dans les visions artistiques des avant-gardes théâtrales des années 1920. Un Meyerhold songe déjà à la « cinéfication » du théâtre et intègre des écrans dans sa « Terre cabrée ». Et après les explorations des avant-gardes américaines des années 1960, la dernière décennie du XXe siècle voit finalement une croissance remarquable du nombre de spectacles avec projections d'images et cela dans les mises en scène d'Elisabeth LeCompte, de Robert Lepage, de Krzysztof Warlikowski, etc. Ils apparaissent sur des scènes diverses, expérimentales (Caserne Dalhousie) aussi bien que traditionnelles (Comédie Française). Notre cours tentera de tracer les périodes décisives durant lesquelles les mises en scène ont intégré des écrans dans une représentation théâtrale. Il proposera d'analyser les fonctions variées de l'écran faisant partie de différents dispositifs et sa relation nuancée avec l'acteur.

POIRSON Martial

Les CDN entre résistance et nouveau

2e semestre

Toutes les semaines

UE 21 Théâtre et politique

Mardi 15h - 18h

EC 21bis Théâtre, politique et société

Les CDN entre résistance et nouveau : l'art d'hériter

Ce cours est le fruit d'un partenariat entre le département Théâtre de l'Université Paris 8 et plusieurs Centres dramatiques nationaux de la région parisienne et interroge l'histoire, le statut, les missions et les fonctions du théâtre de « service public » issu de la décentralisation, en banlieue aujourd'hui. Il a pour ambition d'établir la cartographie des nouveaux « territoires » du théâtre politique (dramaturgie, spectacle, performance, installation, création collective, dispositif immersif), en associant gens de théâtre (comédiens, metteurs en scène, administrateurs, costumiers, décorateurs, scénographes, régisseurs, responsables des publics), enseignants-chercheurs et étudiants. Chaque séance articule l'histoire institutionnelle d'un théâtre, la démarche d'un ensemble d'artistes, l'évocation d'un métier spécifique et l'analyse d'une oeuvre de la programmation. Conférences, débats, rencontres et journées d'études en accompagnement du séminaire permettront, en étroitement correspondance avec les théâtres partenaires, non seulement de dresser le bilan, mais encore d'envisager le devenir, à travers les potentialités mobilisatrices et émancipatrices, d'un « théâtre populaire » dont les contours doivent être redéfinis et clarifiés, à l'ère de la culture de masse.

Partenaires institutionnels : Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis (TGP), Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, Théâtre de Gennevilliers (T2G), Théâtre des Amandiers de Nanterre, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

QUINZ Emanuele

Les enjeux de l'interdisciplinaire

2e semestre

Toutes les semaines

UE 22 Méthodes pour la recherche et la professionnalisation

Vendredi 15h - 18h

EC 22bis Pratiques

Les nouvelles formes des arts contemporains

Le séminaire se focalisera sur les pratiques artistiques qui croisent plusieurs disciplines (arts de la scène, arts plastiques, arts appliqués...). Au travers d'une série d'études de cas internationaux, l'analyse portera à la fois sur les enjeux théoriques (convergences et spécificités des langages) et les enjeux pratiques de ces démarches croisées (convergences et spécificités des systèmes et des réseaux de production et de diffusion, et des contextes socioculturels).

Dans le cadre du séminaire, seront organisées des rencontres avec des acteurs culturels, artistes et commissaires d'expositions et des visites dans des centres d'art et des lieux culturels.

Validation du séminaire : Projet d'exposition ou d'évènement – composé d'un « concept », d'un descriptif général, d'une proposition d'agencement d'œuvres, d'une stratégie de production.

BIBLIOGRAPHIE

- AAVV., Faire art comme on fait société. Les nouveaux commanditaires, Dijon, Les Presses du Réel, 2013.
 - Alberro A., Institutional Critique - An Anthology of Artists' Writings, Cambridge MA, The MIT Press, 2011
 - Becker H. S., Les mondes de l'art (1982), Paris Flammarion, 1988
 - Bourriaud N., L'esthétique relationnelle, Dijon Les Presses du réel, 2001
 - Dautrey J. (sous la direction de), La recherche en art(s), Paris mf Editions, 2010
 - During E., Jeanpierre L., Kihm C., Zabunyan D. (sous la direction de), In actu. De l'expérimental dans l'art, Dijon Les
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

RAUCH Marie-Ange

Eclats de dire : les éditos à l'épreuve du plateau

2e semestre

Toutes les semaines

UE 21 Théâtre et politique

Mercredi 15h - 18h

EC 21 Dramaturgies et pouvoir

"Les éditos des plaquettes de saison s'emballent. A l'automne, ils se laissent emporter par un lyrisme, très beau ou dérisoire. Le grand chœur de théâtre public constitue sa vision du monde dans une grandiloquence dont on voudrait pouvoir se moquer, mais qui nous touche". (Olivier Py)

Après un rappel de l'histoire et des valeurs fondamentales des théâtres publics, nous nous interrogerons sur les objectifs de la pratique théâtrale, la relation au public, l'implantation territoriale, en nous attachant aux déclarations des directeurs et aux éditos des théâtres publics de Paris et de la région d'Ile de France, des saisons passées et de la rentrée.

A l'instar d'Olivier Py et Jean Damien Barbin pour le spectacle Apologétique (1996), nous préparerons un montage de textes qui pourra aussi prendre la forme d'une dramatique sonore, enregistrée dans le studio son de l'université.

Validation : Les étudiant(e)s devront constituer un dossier documentaire sur le théâtre public de leur choix (Paris et en Région IDF). Ils seront amenés à exposer et à débattre du projet artistique et du fonctionnement du lieu, de la qualité des spectacles et de l'action culturelle, du financement public du théâtre, de l'autonomie artistique, de l'instrumentalisation de l'art au profit de l'aménagement du territoire, de l'éducation, de la santé...

La validation s'effectue sur la base d'une participation assidue et active à toutes les séances et la réalisation d'un dossier documentaire sur un théâtre public national (TN ou CDN), et de la lecture/interprétation d'un texte de ce dossier sur le plateau, pendant le séminaire.

« Pour en finir avec 50 années de ressentiment contre le ministère de la culture », Agôn, revue numérique des arts de la scène, ENS, Lyon, <http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=1226>

Robert Abirached, Le Théâtre et le Prince, repris sous le titre de : tome I,

L'Embellie (1981-1992) (Plon, 1992, et Actes Sud, 2005) et suivi d'un tome II, Un système fatigué (1993-2004), Actes Sud, 2005.

SAWITZKI Bino

**Le montage et le collage dans les partitions
physiques**

2e semestre

Intensif

UE23 Théâtre. Scènes hybrides

E.C. Intensif 15h - 21h

EC 23 Processus de création technologiques et interartistiques

Dans cet atelier, le processus de création se fait grâce au travail personnel de composition des partitions, grâce au montage. Le montage est un concept fondamental de la « méthode » de Pina Bausch en tant qu'instrument, mais également comme langage et comme ossature de théâtre. La discursivité est donnée par fragments. C'est le montage qui donne les liens analogiques pour comprendre, pour réunir. Les fragments sont assemblés, séparés, liés aux autres, collés, détruits, repris. Les répétitions s'enchaînent ainsi dans un processus d'assemblage. Comme pour Kantor, le dansacteur de Bausch est le révélateur des choses humaines. La dramaturgie du théâtre dansé est ainsi construite par le montage de ces fragments révélés en allant vers l'absurde, ce qui l'approche du principe du collage, car antinarratif. Il est à la fois une construction d'un récit et une sortie du récit. L'objectif de cet atelier est, à travers un training physique, issu du théâtre physique, de la danse, du cirque et du butô, comme outil et technique corporelle pour la création, de créer des partitions physiques à travers les principes du montage et du collage. A la manière du body art, le corps de l'artiste devient l'oeuvre 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 l'image et de la performance.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2016/2017
LICENCE

STUPAR Mileva

Sources iconographiques du théâtre

2e semestre

Toutes les semaines

UE 22 Méthodes pour la recherche et la professionnalisation

Jeudi 18h - 21h

EC 22 Méthodes

Ce cours propose d'explorer l'histoire du théâtre à partir de collections patrimoniales en arts du spectacle, et plus spécifiquement de documents iconographiques.

Photographies de scène (anciennes et contemporaines), maquettes de décor ou de costumes, dessins techniques ou études scénographiques, les sources iconographiques témoignent à leur manière de l'histoire des pratiques théâtrales.

Leur étude, croisée avec celle des sources écrites disponibles (correspondance, notes de mise en scène, collections de presse), permet d'envisager une analyse génétique de la représentation théâtrale tant du point de vue de sa création que de sa réception.

L'évaluation des étudiants portera sur l'étude d'un document iconographique - choisi parmi les corpus proposés en ligne sur gallica.bnf.fr (au choix dessins originaux ou photographies) - et sa mise en contexte.
