

Liste des
enseignements
Licence
1er semestre
2019-2020

L1

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

ACADEMIE FRATELLINI

Ateliers équilibre et acrobatie A

1er semestre

UE 01 Apprentissages

Toutes les semaines

EC 01bis Atelier au choix

Lundi 14h - 17h

Ateliers d'acrobatie et d'équilibre 2017-18

2nd semestre

Etudiants de l'Université Paris 8 à l'Académie Fratellini

Atelier ouvert en priorité aux étudiants en Licence 1

25 étudiants maximum

Lundi 14h-15h30 : Acrobatie / Alexei Anoufrieu

Lundi 15h30-17h : Equilibre / Eric Varelas

Première séance : lundi 29/01/2018

Dernière séance : lundi 7/05/2018

RDV à l'Académie Fratellini, studio 1 à 14h

Pré-inscription pédagogique indispensable auprès du département théâtre sur la plate-forme pédagogique Moodle.

Confirmation de votre inscription lors de la première séance.

Présence assidue obligatoire

Adresse : Académie Fratellini, 1-9 rue des cheminots, 93210 La Plaine Saint-Denis

L'Académie Fratellini se trouve à 50 m de l'arrêt Stade de France Saint-Denis / RER D

<http://www.academie-fratellini.com/contact-acces/localisezlacademie.html>

AYET PUYGARNAU Lluis

Le jeu intuitif, son corps déplacé

1er semestre

UE 03 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 1

Toutes les semaines

EC 03 Approche des oeuvres 1

Jeudi 09h - 12h

L'intuition se présente souvent comme le moment d'une transition entre des langages en voie de construction. Quelle serait la place de l'intuition dans la pratique artistique ? Ensemble, nous allons traverser différentes expériences somatiques avec l'idée que l'intuition apparaît comme une situation limite. Nous partirons du principe que chaque corps se laisse surprendre dans un endroit différent : le renversement, l'étonnement, la divergence, l'inversion, l'irruption, l'effet surprise.

En première partie, un entraînement simple d'exécution consistera à mettre un peu d'attention aux dynamiques autonomes du corps, sans l'intention de décliner vers un équilibre corporel et même pas de nous détendre. Il nous permettra cependant de cultiver notre propre sensibilité et la capacité d'observation depuis des manifestations physiques singulières. En deuxième partie, nous allons nous immerger dans le processus de la création « si la pièce est trop courte, nous y rajouterons un rêve » et visiter différentes pratiques que les artistes du surréalisme expérimentaient.

Critères d'évaluation : ponctualité et assiduité, engagement, travail sur les propositions chorégraphiques

---

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

CASSAGNE Leslie

Fondamentaux du théâtre

1er semestre

UE 01 Apprentissages

Toutes les semaines

EC 01 Fondamentaux du théâtre

Vendredi 12h - 15h

Le cours de fondamentaux du théâtre permettra aux étudiants, à partir de supports audio et vidéo, de découvrir l'univers théâtral. Nous reviendrons sur la naissance de l'art théâtral occidental et son évolution jusqu'à l'époque contemporaine ; nous analyserons les différences entre les activités de pratique théâtrale (théâtre, marionnette, opéra, comédie musicale, danse, mime), nous nous concentrerons sur le texte dramatique et ses spécificités (genres, registres, structure, composantes, lexique). Enfin, ce cours sera l'occasion de découvrir le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis lors d'une visite des lieux. Les étudiant.e.s devront aussi assister à deux représentations théâtrales qui seront ensuite discutées et analysées dans le cadre du cours. L'objectif de ce cours est pour les étudiant.e.s d'obtenir les connaissances de compréhension et d'analyse de base nécessaires à leur poursuite d'étude. Le contrôle continu sera à hauteur de trois courtes évaluations d'une à deux pages, réparties sur les douze semaines de cours du semestre :

- La rédaction d'un court article de présentation d'une période de l'histoire du théâtre avec références bibliographiques ;
  - L'analyse d'un extrait de pièce de théâtre à partir des différents éléments d'analyse travaillés en cours ;
  - Le rendu d'une analyse personnelle suite à un spectacle vu au TGP.
-

CASSAGNE Leslie

Théâtre et danse

1er semestre

UE 03 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 1

Toutes les semaines

EC 03 Approche des oeuvres 1

Vendredi 15h - 18h

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

DECHERY Chloé

Atelier - Corps scéniques et co-présence

1er semestre

Toutes les semaines

UE 01 Apprentissages

Mardi 15h - 18h

EC 01bis Atelier au choix

Partant du principe que le théâtre est un processus explicite d'incarnation (incarnation d'un personnage, d'une fable, de pensées, mais aussi d'émotions et d'états), nous tâcherons, dans cet atelier, d'examiner ce que le fait de se tenir sur un plateau - de se montrer aux autres, dans un espace public et de représentation peut signifier à partir de différentes actions: entrer, dire bonjour, se laisser regarder, se tenir debout, se mettre en mouvement sur scène, marcher, prendre la parole, tomber, sortir de scène, etc

Nous traverserons et ferons l'expérience, ensemble, d'un certain nombre de tâches et d'exercices individuels et collectifs qui travailleront et interrogeront le rapport que nous entretenons entre/avec nos corps et sur le plateau (corps regardants, corps montrant, corps agissants) et dans quelles relations d'interdépendance et de solidarité cela nous tient.

Des exercices d'échauffement, des jeux, mais aussi des exercices individuels de composition et d'essais d'écriture scénique constitueront les fondements de cet atelier qui sera étayé par quelques lectures de textes théoriques (articles, entretiens d'artistes) à préparer à la maison.

Ce faisant, nous emprunterons différentes techniques et méthodologies issues de diverses pratiques émanant du théâtre dit « physique » ou du théâtre dansé (théâtre de Complicité, Forced Entertainment, Improbable, Tino Seghal) et de différentes pédagogies et d'écoles de jeu (Jacques Lecoq, Keith Johnstone).

Comment le corps « parle » sur scène ? À quoi peut ressembler un corps collectif sur le plateau ? À l'inverse, qu'est-ce que des corps particularisés, féminins, racisés, minoritaires, non-hétéronormés, peuvent nous dire de nos façons d'être au monde et de vivre ensemble ?

En travaillant à partir d'exercices visant à intensifier et modifier nos états de perception et de présence, nous nous interrogerons sur la puissance conjointe du corps performatif et du corps politique.

Modes d'évaluation : Extrait de carnet de bord (individuel) ; conférence-performance (collectif) ; essai réflexif (individuel)

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

DOYON Raphaëlle

Le corps en jeu

1er semestre

Toutes les semaines

UE 01 Apprentissages

Mardi 09h - 12h

EC 01bis Atelier au choix

Nous explorerons certains des fondamentaux du corps du performeur en scène : états de corps physique et fictif ; qualités et tonicités du mouvement ; rythme et musicalité ; action, réaction kinesthésique ; regard, respiration, posture ; dramatisation des trajectoires et de l'espace scénique. Le masque neutre permettra aux étudiant.e.s de travailler un état de présence, de disponibilité et de curiosité.

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 et rémanement d'un journal de travail.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

HASLE Laurène

**Outils pour le travail de recherche et de création
en université (groupe C)**

1er semestre

Toutes les semaines

Vendredi 09h - 12h

UE 04 Compétences transversales

EC 04 Outils pour le travail de recherche et création en

Ce cours obligatoire de méthodologie universitaire appliquée aux études théâtrales aura lieu toutes les semaines sur 1h30.

Le cours sera l'occasion, pour les étudiant.e.s, de découvrir les attentes de l'université en termes de rendus et de méthodologie de travail. Nous découvrirons les différentes ressources à disposition (visite de la bibliothèque, présentation des sources documentaires en ligne et de leur fonctionnement, etc.). Nous travaillerons sur l'analyse des consignes et les méthodes de travail universitaire en revenant sur les attentes rédactionnelles, la méthodologie de prise de note et de fiche de lecture, le référencement bibliographique, l'analyse de document et la structuration des idées nécessaires à la rédaction. Ce cours aura pour objectif de préparer au mieux les étudiant.e.s pour leurs examens et la poursuite de leurs études.

MAGRIS Erica

L'espace théâtral en Occident

1er semestre

Toutes les semaines

Mardi 12h - 15h

UE 02 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles

EC 02 Introduction à l'histoire et EC 2bis Etude de cas

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 neufs 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.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

MARCHAIS Sarah

**Outils pour le travail de recherche et de création
en université (groupes A et B)**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 04 Compétences transversales

Jeudi 12h - 15h

EC 04 Outils pour le travail de recherche et création en

Ce cours obligatoire de méthodologie universitaire appliquée aux études théâtrales aura lieu toutes les semaines pour une durée d'1H30 par semaine.

Le cours sera l'occasion, pour les étudiant.e.s, de découvrir les attentes de l'université en termes de rendus et de méthodologie de travail. Nous découvrirons les différentes ressources à disposition (visite de la bibliothèque, présentation des sources documentaires en ligne et de leur fonctionnement, etc.). Nous travaillerons sur l'analyse des consignes et les méthodes de travail universitaire en revenant sur les attentes rédactionnelles, la méthodologie de prise de note et de fiche de lecture, le référencement bibliographique, l'analyse de document et la structuration des idées nécessaires à la rédaction. Ce cours aura pour objectif de préparer au mieux les étudiant.e.s pour leurs examens et la poursuite de leurs études. Le contrôle continu sera à hauteur d'une courte évaluation toutes les deux séances. 3 évaluations pour 6 cours à savoir :

- Une évaluation des capacités de recherche à la bibliothèque et sur internet sur un thème donné (durant un cours, une heure en autonomie),
- Une évaluation des capacités d'analyse d'un texte théâtral (en cours, 1h de travail personnel)
- Une évaluation finale revenant sur les différentes compétences travaillées en cours (1h lors du dernier cours).

Conseils de lecture :

DEGAINE, André, Histoire du théâtre dessinée : de la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays, Nizet, 2000.

RYNGAERT, Jean-Pierre, Introduction à l'analyse du théâtre, Armand Colin, 2014.

JIMENEZ, Aude ; JAMAL-EDDINE Tadlaoui, Guide méthodologique universitaire : un programme en 12 semaines, Presses universitaires de Montréal, 2011, (disponible à l'achat en version papier et .pdf).

ROUBINE, Jean-Jacques, Introduction aux grandes théories du théâtre, Armand Colin, 1990.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

MAYER Camille

Fondamentaux du théâtre

1er semestre

UE 01 Apprentissages

Toutes les semaines

EC 01 Fondamentaux du théâtre

Mercredi 09h - 12h

Le cours de fondamentaux du théâtre permettra aux étudiants, à partir de supports audio et vidéo, de découvrir l'univers théâtral. Nous reviendrons sur la naissance de l'art théâtral occidental et son évolution jusqu'à l'époque contemporaine ; nous analyserons les différences entre les activités de pratique théâtrale (théâtre, marionnette, opéra, comédie musicale, danse, mime), nous nous concentrerons sur le texte dramatique et ses spécificités (genres, registres, structure, composantes, lexique). Enfin, ce cours sera l'occasion de découvrir le Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis lors d'une visite des lieux. Les étudiant.e.s devront aussi assister à deux représentations théâtrales qui seront ensuite discutées et analysées dans le cadre du cours. L'objectif de ce cours est pour les étudiant.e.s d'obtenir les connaissances de compréhension et d'analyse de base nécessaires à leur poursuite d'étude. Le contrôle continu sera à hauteur de trois courtes évaluations d'une à deux pages, réparties sur les douze semaines de cours du semestre :

- La rédaction d'un court article de présentation d'une période de l'histoire du théâtre avec références bibliographiques ;
- L'analyse d'un extrait de pièce de théâtre à partir des différents éléments d'analyse travaillés en cours ;
- Le rendu d'une analyse personnelle suite à un spectacle vu au TGP.

Conseils de lecture :

DEGAINE, André, Histoire du théâtre dessinée : de la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays, Nizet, 2000.

RYNGAERT, Jean-Pierre, Introduction à l'analyse du théâtre, Armand Colin, 2014.

JIMENEZ, Aude ; JAMAL-EDDINE Tadlaoui, Guide méthodologique universitaire : un programme en 12 semaines, Presses universitaires de Montréal, 2011, (disponible à l'achat en version papier et .pdf).

ROUBINE, Jean-Jacques, Introduction aux grandes théories du théâtre, Armand Colin, 1990.

MAZZA Vincenzo

Fondamentaux du théâtre

1er semestre

UE 01 Apprentissages

Toutes les semaines

EC 01 Fondamentaux du théâtre

Lundi 12h - 15h

Qu'est-ce que le théâtre? Le cours se propose de fournir outils et connaissances fondamentaux pour la compréhension des arts du spectacle. À travers les étapes qui ont marqué l'histoire du théâtre, nous allons faire connaissance avec l'esthétique de l'espace théâtral, la dramaturgie et l'acteur. La mise en scène sera abordée en regardant de près certains spectacles emblématiques de la scène française du XXe siècle. Lors d'une excursion au Théâtre Gérard Philippe nous prendrons connaissance des lieux et professions du théâtre contemporain.

Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1938.

Eugenio Barba, Nicola Savarese, L'Énergie qui danse, un dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

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

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

Patrick Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Armand Colin, 2002.

Des textes supplémentaires seront fournis au long du semestre.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

NAUD Élisabeth

Approche des oeuvres

1er semestre

UE 03 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 1

Toutes les semaines

EC 03 Approche des oeuvres 1

Lundi 15h - 18h

NICOT Fabrice

Grotowski et les théâtres du monde

1er semestre

UE 03 Pratiques et savoirs transdisciplinaires 1

EC 03 Approche des oeuvres 1

Vendredi 09h - 12h

Grotowski affirmait avoir commencé là où Stanislavski avait terminé sa recherche, c'est-à-dire aux actions physiques. La quête d'une certaine forme d'authenticité chez l'acteur, issue des actions physiques, l'amena ensuite à étudier dans le monde divers « arts de la "transformation" » selon l'expression de Dariusz Kociński, le théoricien de l'actuel Institut Grotowski de Wrocław (Pologne), pour désigner un processus artistique visant moins l'effet produit sur le spectateur que la « transformation » de l'artiste durant son action.

Du « Théâtre des Sources » à l' « Art comme véhicule », en passant par l' « Objective Drama », Grotowski étudia les structures de divers rituels et de leurs matériaux artistiques dans le monde pour enrichir sa pédagogie théâtrale.

Ce cours propose une approche théorique et pratique de la pédagogie de Grotowski ainsi que des théâtres du monde qui l'ont inspiré notamment en Haïti.

Ce cours accueillera ponctuellement des artistes des communautés du vodou haïtien et de l'Institut Grotowski de Wrocław (Pologne).

Évaluation:

- Études artistiques individuelles et /ou exposés de lectures (au choix) - Journal de bord
- Entretien final individuel

Bibliographie indicative:

- Richards Thomas, Travailler sur les actions physiques avec Grotowski. De la compagnie théâtrale à l'art comme Véhicule, Actes Sud, 1995
  - Grotowski Jerzy, La Lignée organique au théâtre et dans le rituel : conférence et cours, 2 CD MP3, Livre Qui Parle, Collection Collège de France, 2008
  - Fouché Franck, Vodou et théâtre. Pour un théâtre populaire. Montréal : Mémoire d'encrier, coll. "essai français", 2008
  - Métraux Alfred, Le vaudou haïtien, Coll Tel, Gallimard, 1977
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

QUINZ Emanuele

Œuvres, systèmes et dispositifs

1er semestre

Toutes les semaines

Mercredi 12h - 15h

UE 02 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles

EC 02 Introduction à l'histoire et EC 2bis Etude de cas

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 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 : post-formalistes (selon la définition de Jack Burnham) ou post-médiatiques (selon la définition de Rosalind Krauss) ou encore conceptuelles et post-conceptuelles. 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 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. Chaque séance sera clôturée par un exercice collectif.

Validation du séminaire :

- Exercices en classe, en groupe – pendant le séminaire
- Compte-rendu critique d'une visite (œuvre, exposition ou manifestation) / travail écrit ou oral

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.dsmy.com>

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

Dunne & Raby <http://www.dunneandraby.co.uk/>

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

RAUCH Marie-Ange

Théâtre National Populaire, théâtre de service public (1911-1951)

1er semestre

Toutes les semaines

Jeudi 15h - 18h

UE 02 Histoire et esthétique du théâtre et des spectacles

EC 02 Introduction à l'histoire et EC 2bis Etude de cas

En 1911, Firmin Gémier, alors directeur du Théâtre Antoine, lance le Théâtre National Ambulant qui sillonnera la France pendant deux saisons pour défendre un théâtre de qualité accessible au plus grand nombre. Plus tard, en 1920, « Ce théâtre populaire à propos de quoi on avait si longtemps disserté, que certains avaient tenté de faire vivre mais en vain, Gémier le réalisa, lui donna la vie d'un théâtre national et subventionné et lui permit de durer. » (Paul Blanchart). En 1951, Jeanne Laurent, sous- directrice aux spectacles et à la musique à la direction générale des Arts et Lettres, confie la mission de relancer le Théâtre National Populaire à Jean Vilar qui débute le projet en banlieue parisienne avant d'investir le Palais de Chaillot. 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. » (Manifeste de Suresnes, 1951)

Ce cours s'attache particulièrement à la notion de « théâtre populaire » et de « théâtre de service public », telles qu'elles furent défendues par Gémier et Vilar, puis par les théâtres publics.

Validation. L'usage des téléphones portables est proscrit pendant les cours car la validation s'effectue :

1. Sur l'évaluation de la participation assidue et active à toutes les séances (signature obligatoire d'une feuille de présence) et des contrôles continus qui pourront avoir lieu au fil du semestre (questionnaire et ramassage des prises de notes du cours précédent) qui auront lieu au fil du semestre. Les retards et absences répétées sans justificatif sérieux seront pénalisés.

2. Sur l'évaluation d'un travail écrit (1 à 2 pages dactylographiées en times 12, interlignes 1,5, 2 500 lignes / page), présenté oralement pendant les cours. Ce travail s'attachera à actualiser le manifeste de Suresnes en regard du public qui est réuni par les théâtres publics aujourd'hui ou bien celui que vous souhaiteriez pouvoir réunir... Les textes mal présentés, mal rédigés, non référencés ne pourront être notés en session 1.

Pour des raisons d'équité entre les étudiants, les travaux expédiés en retard (la date du mail faisant foi) seront pénalisés.

Documentation, indications bibliographiques : se reporter au site Moodle du cours auquel il est obligatoire de s'inscrire et qu'il faut consulter chaque semaine.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

SAUITZVY Biño

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

1er semestre

UE 01 Apprentissages

Toutes les semaines

EC 01bis Atelier au choix

Lundi 09h - 12h

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

À travers un training physique, issu du théâtre physique, de la danse, du cirque et du butô, l'objectif de cet atelier est d'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. Le corps est 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.

Mode d'évaluation : la construction/présentation d'une performance et l'écriture d'un texte théorique autour de la pratique réalisée seront demandées en fin de semestre.

Bibliographie recommandée :

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 2019/2020
LICENCE

BEAUFILS Eliane

La performance contemporaine

1er semestre

UE 09 Scènes contemporaines

Toutes les semaines

EC 09 Dramaturgie, mise en scène, performance

Mardi 12h - 15h

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 2019/2020
LICENCE

BORJA Marcus

**Atelier - Les voix de la scène, technique et
expression vocale parlée et chantée.**

1er semestre

UE 10 Projet scénique

Toutes les semaines

EC 10 Atelier au choix et EC 10bis Carnet de bord

Vendredi 15h - 18h

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 2019/2020
LICENCE

DROUELLE Carole

**Histoire de la mise en scène en Occident : «
interroger la matière » de 1880 à aujourd'hui.**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

Mardi 09h - 12h

EC 11 Histoire

Si aujourd'hui, alors que le geste théâtral par excellence semble être celui du ou de la metteur.e en scène qui « interroge la matière » (O.Py), et que cette position de deus ex-machina est remise en question par de nombreuses démarches collectives, il n'en demeure pas moins que la notion de mise en scène soit récente dans l'histoire du théâtre.

Il s'agira, au fil de ce cours, de comprendre comment la mise en scène s'est affirmée comme un art spécifique. Nous suivrons le déroulement chronologique, de son apparition aux écritures scéniques plurielles d'aujourd'hui. Au tournant des 19ème et 20èmesiècles, tout d'abord elle émerge avec des personnalités phares comme A. Antoine et K. Stanislavski, et s'inscrit dans le courant naturaliste. Puis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale se développent des formes plus radicales, issues du symbolisme et de nouveaux courants idéologiques, telles que les mises en scène de G. Craig, V. Meyerhold, J. Copeau, B. Brecht. Depuis les années 50, les démarches s'inscrivent dans la filiation de ces premiers grands créateurs, tout en étant marquées par la pluralité des recherches et des formes, de Jean Vilar à Wajdi Mouawad. Nous verrons pour chacune de ces trois périodes les caractéristiques des principaux courants de la mise en scène, prenant pour centre et matière le texte, le jeu de l'acteur, et le traitement de l'espace scénique. Pour aborder les mises en scène actuelles, des spectacles de la saison seront proposés aux étudiant.e.s.

L'évaluation se fera sous trois formes :

- Deux évaluations écrites (durant le cours) : un exercice sur document, puis une dissertation en fin de semestre.
- Une évaluation orale : brève présentation d'une œuvre scénique.
- Un devoir maison : analyse de mise en scène d'un des spectacles à voir pendant le semestre.

Pistes bibliographiques pour commencer la réflexion :

BANU Georges (dir.), Les Répétitions de Stanislavski à aujourd'hui, Le Temps du théâtre/Actes Sud, Arles, 2005.

BOISSON Bénédicte, FOLCO Alice, MARTINEZ Ariane, La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, Paris, PUF, 2010.

DUSIGNE Jean-François, Le Théâtre d'art, aventure européenne du 20ème siècle, Paris, Editions théâtrales, 1997.

FERAL Josette, Mise en scène et jeu d'acteurs : entretiens 2. Le corps en scène, Montréal, Carnière-Morlanwelz, 1998.

PAVIS Patrice, La Mise en scène contemporaine, origines, tendances, perspectives, Paris, Armand Colin, 2007.

SARRAZAC Jean-Pierre, CONSOLINI Marco (dir.), L'Avènement de la mise en scène / Crise du drame, Bari, Pagina,

---

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

DUSIGNE Jean-François

**Atelier - Les passeurs d'expérience, vers un
théâtre sans frontière**

1er semestre

UE 10 Projet scénique

Intensif

EC 10 Atelier au choix et EC 10bis Carnet de bord

E.C. Intensif 10h-18h

A l'appui d'un travail sur le fonds documentaire d'ARTA (écrits, témoignages, vidéos), Ce cours propose de s'initier à quelques-uns des « savoirs du théâtre », issus ou inspirés de traditions ancestrales, qu'elles soient asiatiques, européens, russes, africains, sud ou nord-américains.

En rendant compte de recherches communes, entre Est et Ouest notamment, pour aller à la recherche du germe de la création et des moteurs de l'action scénique, nous aborderons quelques-unes des problématiques auxquelles ARTA s'est confrontée ou que sa démarche a pu ou peut susciter, dans sa quête d'une pédagogie nouvelle. En invitant à pratiquer, à faire, il ne s'agissait plus seulement de connaître et répertorier les formes, mais de les éprouver, d'en maîtriser certaines, pour pouvoir consciemment jouer avec.

Partageant l'esprit des studios d'acteurs créés en Russie, en Europe et aux Etats-Unis au cours du XXème siècle, ARTA poursuit depuis 30 ans son aventure singulière, nichée au cœur de la Cartoucherie à Paris, voisine du Théâtre du Soleil. C'est un lieu de pratique scénique visant à ressourcer, transmettre et explorer, ayant pour vocation spécifique l'ouverture internationale et transculturelle.

L'accompagnement, le dialogue avec les maîtres du monde entier, l'initiation et le croisement de traditions scéniques étrangères visent à aider chacun à cultiver son terreau créatif.

Se confronter à des méthodes de travail inhabituelles aide à mieux répondre aux différents processus déployés lors d'une création, sans cesse à réinventer.

Favoriser la rencontre, tel est l'objet : un tremplin pour imaginer, libérer la substance, ouvrir les saveurs...

Face aux défis de la mondialisation, dans un monde saturé d'images, le théâtre favorise la mise entre parenthèses pour renouer avec l'écoute, prendre le temps de la relation sensible. Dans le même temps, la conjugaison scènes et écrans incite à interroger comment l'outil technologique peut servir l'exigence imaginative, poétique et critique.

Depuis 1989, ARTA a constitué une mémoire. S'adaptant aux mutations sociétales, sa démarche a évolué, l'expérience a mûri.

C'est une certaine idée de l'acteur qui s'est développé à ARTA : celle d'un « joueur-créateur », pouvant danser, chanter, faire parler son corps, étant non seulement interprète mais « force de proposition ». Cela implique qu'il soit conscient des voies créatrices qu'il emprunte.

Le cours a lieu à l'ARTA (Cartoucherie, route du champ de manœuvre 75012 Paris).

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

FALZON Laurence

Approche de la scénographie

1er semestre

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

Intensif

EC 11bis Esthétique

E.C. Intensif 09h - 16h

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 production réelle et imaginaire dont le corps est le sujet, l'unité de mesure et de perception.

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 (maquettes sensibles) / et ils réaliseront des actions in situ leur permettant de penser et d'éprouver l'ensemble des éléments nécessaires à l'avènement de l'espace de la représentation.

Gérard Lépinos, L'action d'espace, Deyrolle, 1992.

Daniel Lesage et Véronique Lemaire, Qu'est-ce que la scénographie ? Volume 1, Processus et paroles de scénographes, Etudes théâtrale n°53, Harmattan, 2015,

Maurice Merleau-Ponty, L'Oeil et l'Esprit, Gallimard, coll.Folio, Essais, Paris, 1960.

Anne Sugers, Scénographie du théâtre occidental, Dunod Armand Colin, coll. Art du spectacle, Lettres Sup, 2000.

HASLE Laurène

Écriture et expression orale (groupe C)

1er semestre

UE 12 Projet personnel et professionnel 1

Toutes les semaines

EC 12ter Pré-professionnalisation

Vendredi 09h - 12h

Ce cours de méthodologie aura lieu toutes les semaines sur 1h30.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

MAYER Camille

Atelier de préprofessionnalisation (soutien à l'expression écrite et orale), groupe A et groupe

1er semestre

UE 12 Projet personnel et professionnel 1

Toutes les semaines

EC 12ter Pré-professionnalisation

Mercredi 15h - 18h

Ce cours sera l'occasion, pour les étudiant.e.s, de découvrir les attentes de l'université en termes de rendus et de méthodologie de travail, mais aussi d'acquérir les bases de rédaction nécessaires au monde professionnel. Nous travaillerons ainsi sur la rédaction des emails, CV et lettres de motivation. Nous travaillerons aussi sur l'analyse des consignes et les méthodes de travail universitaire en revenant sur le plagiat, les attentes rédactionnelles, la méthodologie de prise de note et de fiche de lecture, le référencement bibliographique, l'analyse de sources vidéo et de mises en scènes et la structuration des idées nécessaires à la rédaction d'un rendu. Ce cours aura pour objectif de préparer au mieux les étudiant.e.s pour leurs examens et la poursuite de leurs études. L'évaluation se fera sous forme de contrôle continu :

- Evaluation écrite sur le plagiat
- Analyse collective d'un extrait vidéo
- Travail d'arpentage (lecture collective d'ouvrage) et restitution
- Travail autour de l'analyse de spectacle

Ce cours de méthodologie aura lieu toutes les semaines pour 1h30

Conseils de lecture :

RYNGAERT, Jean-Pierre, Introduction à l'analyse du théâtre, Armand Colin, 2014.

JIMENEZ, Aude ; TADLAOUI, Jamal-Eddine, Guide méthodologique universitaire : un programme en 12 semaines, Presses universitaires de Montréal, 2011, (disponible à l'achat en version papier et .pdf).

HAUMESSER, Matthieu (dir.), Philosophie du théâtre, Paris, Vrin, 2008.

BARTHES, Roland, Ecrits sur le théâtre, Paris, Seuil, 2002.

JIMENEZ, Aude ; JAMAL-EDDINE Tadlaoui, Guide méthodologique universitaire : un programme en 12 semaines, Presses universitaires de Montréal, 2011, (disponible à l'achat en version papier et .pdf).

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

MAZZA Vincenzo

1er semestre

Toutes les semaines

Histoire de la mise en scène 19e-20e siècle

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

EC 11 Histoire

Lundi 09h - 12h

Ce cours vise à donner aux étudiants des repères historiques et théoriques concernant la mise en scène au théâtre. Si le rôle du metteur en scène comme auteur du spectacle se définit dans la deuxième moitié du XIXe siècle et commence à être accepté seulement autour de 1900, il devra attendre les années soixante du siècle dernier afin que son statut soit considéré comme celui d'un demiurge, de celui qui décide, seul ou de manière collégiale, de tous les éléments qui composent un spectacle. La progression chronologique que l'on suivra au long des séances, permettra d'analyser les idées et le travail d'hommes et femmes de théâtre comme André Antoine, Constantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Edward Gordon Craig, Adolphe Appia, Jacques Copeau, Suzanne Bing, Charles Dullin, Louis Jouvet, Jean-Louis Barrault, Jerzy Grotowski, Ariane Mnouchkine et Eugenio Barba..

Bibliographie essentielle :

- Louis Becq de Fouquières, L'art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale, Paris, G. Charpentier, 1884.
  - Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, Paris, Gallimard, 1938.
  - Alain Veinstein, La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique, Paris, Flammarion, 1955.
  - Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez (éd.), La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
  - Eugenio Barba, Nicola Savarese, L'Énergie qui danse, un dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier,
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

NOIRET Barbara

**Atelier - Le trompe-l'oeil vidéo, un outil
scénographique**

1er semestre

Toutes les semaines

Jeudi 12h - 15h

UE 11 Mineure interne : Théâtre. Scène et espace

EC 11bis Esthétique

Par la projection vidéo, j'initie les étudiants à réaliser une scénographie vidéo en trompe-l'œil, pour créer une présentation théâtrale publique. Trois groupes de travail sont constitués : Atelier vidéo, Atelier son (composition musicale, captations sonores), Atelier scénographie et accessoires. Les étudiants réaliseront une vidéo d'après des images filmées par eux-même, des photographies prises par leurs soins. Une bande sonore accompagne également la scénographie, composée et interprétée par les étudiants. Les étudiants proposent également des dispositifs scénographiques composés d'installations plastiques et d'accessoires. Des notions en mapping vidéo et VJing seront abordées.

Matériel à prévoir : un ordinateur par groupe de travail (vidéo et son), prise de contact avec l'atelier vidéo de l'université (visite de l'atelier en début de semestre avec le professeur)

Modalités d'évaluation :

- investissement personnel de l'étudiant /30 : ponctualité, présence et implication de l'étudiant dans les séances de travail, participation aux discussions.
- recherche thématique théorique et plastique /20 : qualité de la présentation et de la documentation, pertinence des propositions dans les références mais aussi dans les réalisations matérielles ou multimédias.
- originalité / imagination /15 : capacité à traiter d'un sujet d'une manière créative et originale.
- force de proposition / audace /10 : prise de risque et aboutissement de la démarche artistique et plastique dans le traitement du sujet.
- méthodologie / organisation /15 : documentation sur l'évolution du travail depuis l'élaboration du sujet jusqu'à la réalisation finale, capacité à structurer la démarche de travail pour un résultat convaincant, travail en conformité avec les échéanciers.
- mise en œuvre des moyens de l'étudiant /10 : capacité à gérer une situation matérielle complexe ou inhabituelle et investissement personnel dans sa mise en œuvre.

La note résultera de la moyenne des six critères d'évaluations.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

POIRSON Martial

**Quel avenir pour le théâtre public ? Émergence,
territoire, diversité.**

1er semestre

Toutes les semaines

Mardi 17h - 20h

UE 09 Scènes contemporaines

EC 09bis Politiques culturelles

Ce cours est le fruit d'un partenariat entre le Théâtre national de la Colline, plusieurs Centres dramatiques nationaux en banlieue et le département Théâtre de l'Université Paris 8. Il interroge l'histoire, le statut, les missions et les fonctions du théâtre de « service public » aujourd'hui. Il établit 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 du théâtre, la démarche d'un ensemble d'artistes, l'évocation d'un métier spécifique et une œuvre de la programmation. Conférences, débats, rencontres et journées d'études accompagnent le cours. Ils permettront, en étroite 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 sont à redéfinir et clarifier à l'ère de la culture de masse.

Partenaires institutionnels : Théâtre national de la Colline, Comédie-Française, Théâtre de l'Odéon, Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis (TGP), Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, Théâtre des Amandiers de Nanterre

Attention, ce cours a lieu au Théâtre de la Colline, le mardi de 17h à 20h.

Bibliographie :

Économie du spectacle, Paris, Puf, 2016.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

POLIAKOV - MOINDROT Stéphane -
Isabelle

**Lire et analyser le théâtre: L'art et le métier
d'acteur.trice**

1er semestre

UE 10 Projet scénique

Lundi 15h - 18h

EC 10 Atelier au choix et EC 10bis Carnet de bord

Ce cours d'initiation à l'analyse dramaturgique se propose comme un atelier de lecture de textes de théâtre, autour du thème « Acteurs et actrices en scène ». Une lecture effective des textes est indispensable. Il s'agira d'apprendre à analyser les textes dramatiques, à organiser et composer des passages, à donner des clés de lecture concrètes pour construire un propos dramaturgique.

Le corpus choisi permettra de découvrir de grandes pièces de théâtre en variant les genres (comédie, drame), les langages (France, Russie, Italie) et les contextes de création (théâtre de cour, théâtre privé, théâtre d'art). À travers des fictions métathéâtrales (le théâtre qui parle du théâtre), les pièces nous disent quelque chose de la vie des comédiens à différentes époques (XVIIe, XIXe et XXe siècles), mais aussi de la matière du théâtre (rôles, personnages, distribution, styles de jeu, rapport au public, etc.). Le cours permettra ainsi de poser de multiples questions sur les métiers du théâtre. Comment sont représentés sur scène l'actrice, l'acteur, la troupe et les « petits métiers » du théâtre ? Qu'en est-il de la vocation d'acteur, de l'apprentissage de l'art théâtral, de la condition du vieil acteur ?

Corpus :

Molière, L'Impromptu de Versailles

Anton Tchekhov, La Mouette

Victorien Sardou, La Tosca

Alexandre Dumas, Kean

Luigi Pirandello, Six personnages en quête d'auteur

Seront abordés quelques extraits de textes plus récents (Ionesco, Th. Bernhard, Lagarce).

Les étudiants devront obligatoirement se procurer Kean d'Alexandre Dumas, La Mouette de Tchekhov et Six personnages en quête d'auteur de Pirandello. Les 3 ouvrages sont disponibles dans la collection Folio aux éditions Gallimard.

Le cours sera validé par un exposé oral, des exercices écrits d'analyse dramaturgique sur des extraits de pièce.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

QUINZ Emanuele

Arts contemporains et performativité

1er semestre

UE 09 Scènes contemporaines

Toutes les semaines

EC 09 Dramaturgie, mise en scène, performance

Mercredi 09h - 12h

Depuis les avant-gardes du début du XXe 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. Dans les mêmes années, se développe, à la croisée des arts de la scène et des arts plastiques, la « performance », à la fois comme genre et comme attitude.

Le séminaire s'attachera à la fois à reconstruire l'histoire de ce « tournant performatif » des arts contemporains, 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.

Validation du séminaire :

Réalisation d'un dossier de recherche, composé de :

- 1. un protocole performatif original, rédigé par l'étudiant, et qui fera l'objet d'un exposé oral, lors d'une séance du séminaire, dans le cadre d'une discussion collective
  - 2. un court récit écrit qui témoigne d'une expérience performative (du point de vu du concepteur, du performer ou du spectateur ; l'expérience peut être aussi l'objet d'une simulation).
-
- 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.
  - Bishop C., Artificial Hell, Participatory Arts and the Politics of Spectatorship, Londres, Verso, 2012
  - Bourriaud N., L'esthétique relationnelle, Dijon Les Presses du Réel 1998
  - Carlson M., Performance. An Introduction, New York, London, Routledge, 1996
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

RAUCH Marie-Ange

**Histoire des théâtres publics (1945-1959) Que
vive la décentralisation dramatique !**

1er semestre

UE 09 Scènes contemporaines

Toutes les semaines

EC 09bis Politiques culturelles

Mercredi 12h - 15h

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. Déclarations d'artistes et analyses de la critique permettront de travailler l'usage de ce modèle au cours des décennies suivantes par les théâtres de la banlieue parisienne.

Validation:

L'usage des téléphones portables est proscrit pendant les cours car la validation s'effectue

- A partir de l'évaluation d'une participation assidue et active à toutes les séances (signature d'une feuille de présence) et des contrôles qui auront lieu pendant le semestre (quelques questions auxquelles il faudra répondre sur la base des notes prises pendant la séance).

- à partir de l'évaluation d'une note documentée (2 pages dactylographiées en times 12, interlignes 1,5, 2 500 lignes / page) sur une des thématiques abordées dans le cours. Ce travail écrit, présenté oralement pendant les cours, devra être impérativement remis pendant le semestre avant la dixième séance.

Les textes mal présentés, mal rédigés, non référencés ou expédiés en retard ne pourront être notés en session 1.

Pour des raisons d'équité entre les étudiants, les travaux expédiés en retard (la date du mail faisant foi) seront pénalisés.

Documentation, indications bibliographiques : se reporter au site Moodle du cours auquel il est obligatoire de s'inscrire et qu'il faut consulter chaque semaine.

L3

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

BEAUFILS Eliane

Théâtre et pensée critique

1er semestre

UE 19 Théâtre. Savoirs critiques et création

Toutes les semaines

EC 19bis Théâtre et philosophie

Mercredi 12h - 15h

Le théâtre comme les autres arts s'est souvent voulu une force critique, questionnant la société, ses normes et ses présupposés. Avec la remise en cause ou la défaite des idéologies modernes, l'exercice de la critique, quelle qu'elle soit, est cependant devenu plus difficile et plus exigeant. Cela se répercute également dans les arts de la scène : les artistes de tous horizons cherchent à développer sans cesse de nouveaux questionnements du social, de l'histoire ou de la politique, sans oublier les modes d'être humain au XXIe siècle. Mais cela signifie qu'ils reviennent également sur les formes esthétiques de ces interrogations. Se pose notamment la question de l'interpellation – critique ? – du spectateur. Ainsi, depuis plus de cinquante ans, les échanges entre arts vivants et penseurs se sont intensifiés, artistes et philosophes puisent leur inspiration, impulsent leur recherche en s'aidant des travaux des uns et des autres.

Le cours se fondera sur des lectures et débats, et confrontera les essais théoriques à des travaux artistiques contemporains.

Bibliographie indicative :

W. Benjamin, *Essais sur Brecht*, Paris, La Fabrique, 2003 ; Brecht, *L'Achat du cuivre*, Paris, L'Arche, 2008 ; Adorno, « Discours sur la poésie lyrique et la société », *Notes sur la littérature*, Paris, Flammarion, 1984 ; Foucault, *Qu'est-ce que la critique ?* ; J. Rancière, *Le spectateur émancipé*, Paris, 2008 ; N. Bourriaud, *L'esthétique relationnelle*, Paris, 1998 ; J. Butler, *Qu'est-ce que la critique ?*.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

BRADIER Charles-Henri

**Métiers du spectacle vivant: au service de la
création**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 20 Projet personnel et professionnel 3

Mardi 15h - 18h

EC 20bis Métiers du spectacle 2

S'il fallait définir la géographie des compétences que ce cours propose de mettre en expérimentation de transmission, il faudrait d'abord partir de l'intime proximité avec l'aventure collective du Théâtre du Soleil, s'arrêter à la pertinence de ses intuitions politiques et esthétiques, pour revenir à l'étendue d'un engagement au service d'une troupe et de ses coopérateurs, fidèles ou successifs, artistes, comédiens, techniciens, administratifs.

Il s'agit donc de partager et d'analyser une pratique théâtrale singulière et polyvalente — hors institution, même si en permanent dialogue avec elle — définie par une activité naviguant entre « le plateau » et « le bureau », comme si, tout ce que la création réclame à l'acteur en jeu, venait contaminer et nourrir les moyens à mettre en œuvre pour en accompagner, hors-jeu, le développement et la diffusion.

Dès lors, des hypothèses de recherche, des outils conceptuels et des pistes méthodologiques sont à notre disposition pour penser la structuration d'un projet artistique : l'approche collective, l'ancrage dans le présent et l'attention portée au temps, l'exigence de l'écoute et de l'ouverture, l'attachement à l'expérimentation, le rapport aux sources et à l'histoire, l'enfance et la crédulité, c'est-à-dire la place laissée à l'imagination, acte créateur de la mémoire (Borges).

Cet accès à une telle expérience de coopération, à l'international comme à l'échelle de la Cartoucherie, et d'accompagnement de création, constituera la matière empirique de l'enseignement. Nous nous intéresserons aussi à la prééminence du contexte culturel et politique, principale source d'inspiration à l'origine de la conception des projets et de l'exposition des enjeux socio-économiques qui peuvent en interroger la réalisation.

L'activité du Théâtre du Soleil entre 2019 et 2021 sera dédiée à la création d'un spectacle mis en scène par Ariane Mnouchkine, en partie animée par la fréquentation des arts traditionnels et populaires du Japon. Cette période de gestation artistique pourra être propice à des échanges nourris avec les étudiants. Dans le même temps les nouvelles sessions de l'École nomade du Théâtre du Soleil pourront permettre d'analyser les vertus d'une pratique collective au sein d'une telle offre de formation, et les perspectives de structuration d'une activité pédagogique durable, ouverte à la transmission, et non académique.

Bibliographie indicative

Théâtre du Soleil

- Politics, ethics and performances, Hélène Cixous and the Theatre du Soleil, edited and translated by L. Stevens (Re.press, Melbourne, 2016)
  - Ariane Mnouchkine, B. Picon-Vallin (Actes Sud Papiers, 2016)
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

DÉCHERY Chloé

Atelier - Le Je en Scène : autobiographie et performance

1er semestre

Toutes les semaines

UE 18 Jeu scénique et performance

Lundi 15h - 18h

EC 18bis Atelier au choix

Que signifie dire « je » sur un plateau ? Peut-on être soi dès lors que l'on entre dans le régime de la représentation théâtrale? Sur scène, le je est-il toujours nécessairement « un autre » ? Quels écarts et quels 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, albums de photographies) afin de nous confronter aux enjeux éthiques et philosophiques propres au théâtre et à la performance d'inspiration autobiographique. Les notions clefs 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 théoriques et des entretiens d'artistes. Tout au long du cours, les étudiant.e.s seront amené.e.s à explorer et à mettre en pratique une « boîte à outils », soit un ensemble de techniques et de procédés créatifs et dramaturgiques qui leur permettra de concevoir et de réaliser un court "morceau" autobiographique qu'ils et elles présenteront à l'issue du semestre (ex : épisode ou « scène », performance, installation, court-métrage avec interaction au plateau, pièce radiophonique).

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

Venir avec une tenue de travail souple et confortable et avec des semelles plates.

Assiduité et ponctualité sont indispensables pour la validation du cours.

Des PDF des textes essentiels seront communiqués 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 contemporain: 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 étudiant.e.s soient familiarisé.e.s

---

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

DELAUNAY Léonor

LA CRITIQUE THÉÂTRALE

1er semestre

UE 19 Théâtre. Savoirs critiques et création

Toutes les semaines

EC 19 Création, réception, critique

Vendredi 09h - 12h

Ce cours se propose d'explorer les différents types d'écriture et de médium de la critique théâtrale. Les archives textuelles et médiatiques (journaux, revues, bulletins, catalogues, dictionnaires anecdotiques...), iconographiques, matérielles et intimes (collections de coupures de presse, journaux intimes, carnets...) seront convoquées afin de dessiner une histoire de la critique dramatique qui prennent en compte ses différents gestes, ses dialogues avec les œuvres scéniques et les révolutions esthétiques, mais aussi ses supports matériels – maisons d'édition, fédérations et syndicats, images et archives. Seront abordés les usages et les rôles sociaux de la critique, aussi bien les phénomènes de distinction que la fabrique du vedettariat.

Ces perspectives permettront de questionner les formes et les écritures de la critique, de ses premiers pas au début de la révolution médiatique des années 1830, à l'heure d'internet et des nouvelles médiations de l'événement théâtral.

Bibliographie préparatoire :

Olivier Bara & Marie-Ève Thérénty (dir.), Presse et scène au XIXe siècle. Relais, reflets, échanges, mis en ligne sur Médias 19 (www.medias19.org) le 19/06/2016

Mariane Bury & Hélène Laplace-Claverie (dir.), Le Miel et le Fiel. La critique théâtrale en France au XIXe siècle, PUPS, 2008

DOYON Raphaëlle

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

1er semestre

UE 17 Théâtre et sciences humaines

Toutes les semaines

EC 17bis Perspectives socio-anthropologiques du théâtre

Lundi 12h - 15h

Ce cours est une initiation à certaines notions et méthodes de l'anthropologie, utiles à l'observation, à l'analyse et à la création de différentes formes théâtrales et performatives. Nous aborderons aussi bien la pratique de l'entretien, l'anthropologie théâtrale (discipline fondée par Eugenio Barba en 1979) que les discriminations structurelles propres au champ théâtral. La validation repose sur des lectures, exposés et sur une série de travaux ethnographiques individuels et collectifs.

Bibliographie:

- BARBA, Eugenio, et Nicola SAVARESE, L'énergie qui danse : un dictionnaire d'anthropologie théâtrale, traduit par Éliane Deschamps-Pria, Montpellier, Holstebro, Éd. l'Entretiens, International school of theatre anthropology, 2008.

- BHABHA, Homi K., Les Lieux de la culture : une théorie postcoloniale [1994], traduit par Françoise Bouillot, Paris, Payot, 2007.

- BLANCHET Alain, Gotman Anne, L'Enquête et ses méthodes : l'entretien [1992], Nathan 2001

- Décolonisons les arts !, sous la direction de Leïla Cukierman, Gerty Dambury et Françoise Vergès, Paris, L'Arche, 2018.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

DUBOIS Jérôme

Sociologie du Théâtre

1er semestre

UE 17 Théâtre et sciences humaines

Toutes les semaines

EC 17bis Perspectives socio-anthropologiques du théâtre

Mercredi 15h - 18h

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 ? Après une introduction à la sociologie, nous insisterons sur des questions concrètes telles que le rapport aux amateurs, le statut d'intermittent, l'organisation sociale de compagnie, le droit et le marché du travail, le bénévolat, les stratégies de stabilisation du parcours du comédien, les publics, les usages sociaux des arts du spectacle, les mouvements des intermittents.

Outre l'assiduité, la validation du cours se fera sur un devoir écrit 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 Urrutiaguer, Economie et droit du spectacle vivant en France, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.

EL HOSNY Raymond

Théâtres documentaires: le document comme objet spectaculaire

1er semestre

UE 18 Jeu scénique et performance

Toutes les semaines

EC 18bis Atelier au choix

Mercredi 09h - 12h

L'approche proposée portera sur le travail de l'acteur à partir de documents. Elle abordera la notion de mémoire en tant que matrice dans la création théâtrale documentaire.

Dans une première étape, les participants travailleront sur des exercices qui développeront certaines notions du jeu: narration/interprétation, présentation/ représentation, conteur/acteur, compte-rendu/témoignage, fiction/autofiction. Il s'agira d'expérimenter : la participation à une dynamique de jeu à partir de sa propre manière d'être et d'agir, l'exécution des actions à l'instant présent du plateau qui engagent le corps et explorent des rapports avec l'espace et les objets, l'élaboration d'un statut fictionnel et de se servir de la mémoire individuelle comme matière scénique.

Dans une seconde étape, les participants travailleront à partir de documents proposés. Les sources documentaires peuvent être composées : des articles, des reportages, des interviews, des enquêtes, des comptes rendus, des vidéos, des archives, des extraits de films documentaires, des textes juridiques ou philosophiques. La démarche consiste à mettre en jeu ces matériaux. Les procédures utilisées consisteront notamment à tirer du document une situation scénique, à matérialiser la situation en introduisant des tâches concrètes, à développer un récit en s'appuyant à la fois sur les informations historiques et la reconstruction d'un événement sur le plateau pour créer un témoignage scénique. Un court projet rendra compte de ces explorations.

Au cours de chaque séance, nous développerons une méthode d'aborder les documents propre aux différents artistes qui ont travaillé sur les documents, et ceci à travers les écrits de E. Piscator et P. Weiss et des créations contemporaines comme celles de Verbatim, Teatro-narrazione, Teatr.doc, Groupov, R. Mroué, W. Raad et Rimini Protokoll.

Références bibliographiques :

o Brecht Bertolt : L'Art du comédien, Trad. Tailleur J., Delfel G. et Beson J-L., l'Arche, Paris, 1999.

o Danan Joseph : Entre théâtre et performance : la question du texte, Actes sud- Papiers, Paris, 2013.

o Kempf Lucie et Moguilevskaia Tania (direction) : Le théâtre néo-documentaire résurgence ou réinvention ?, Kim B-H, Tyszka J., Boloty L., Guccini G., Hoffert Y., Boudier M., Triau C., Halba H., Young S., Zenker K-J, Pecorari M., Mahut J., Kapelusz A., Ostrowska J., PUN-Editions universitaires de Lorraine, Nancy, 2013.

o Saison Maryvonne : - Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain. L'Harmattan, Paris, 1998.

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

GRANDRIE Jean Luc

Métiers du spectacle: monter un projet artistique

1er semestre

UE 20 Projet personnel et professionnel 3

Toutes les semaines

EC 20bis Métiers du spectacle 2

Jeudi 09h - 12h

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.

- 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)
-

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

HAUMESSER Matthieu

Théâtre et philosophie

1er semestre

UE 19 Théâtre. Savoirs critiques et création

Toutes les semaines

EC 19bis Théâtre et philosophie

Vendredi 15h - 18h

L'enjeu de ce séminaire serait d'explorer avec les étudiants les points de rencontre, nombreux et féconds, entre la philosophie et le théâtre, celui-ci étant considéré dans sa dimension la plus matérielle et concrète. Chaque séance sera partagée entre un moment théorique, où l'on lira et analysera ensemble des textes, où l'on conceptualisera les questions qu'ils soulèvent, et une partie pratique où l'on expérimentera sur le plateau et à partir de ces questions différentes possibilités de jeu, d'improvisation, de mise en scène ou d'élaboration dramatique. L'évaluation des étudiants se fera individuellement ou par groupe, sur une note d'intention, rédigée en lien avec une présentation pratique.

Parmi les questions que l'on pourra aborder :

- la question de la subjectivité, en interrogeant notamment la scène comme un espace à la fois narcissique (c'est-à-dire un espace mental où se projettent des désirs, des fantasmes ou des angoisses) et exposé à l'altérité. On pourra prendre appui sur des textes de Lacan, par exemple ce qu'il dit de l'Amphitryon de Molière dans le Séminaire, et sur le thème du double au théâtre. On explorerait à partir de là les nombreuses possibilités de jeu, d'improvisation et de construction dramatique que ce thème rend possible.

- le statut de la parole, dans la mesure où elle ne peut jamais être, au théâtre particulièrement, une parole simplement logique et rationnelle – sa dimension charnelle et vocale y jouant un rôle essentiel, quoique complexe à situer. Outre des références classiques sur ce thème (Aristote par exemple, ou encore Artaud), on pourra prendre appui sur les travaux de Michel Poizat sur la voix dans l'opéra, en les transposant au théâtre. D'un point de vue pratique, cela pourrait mener à une réflexion sur les possibilités du grommelot, du chant ou encore de l'articulation entre parole et silence, sur le statut de l'énonciation, etc.

- La scène comme espace politique : sur cette question, on pourra aborder des textes classiques incontournables (Rousseau, Brecht) ou plus contemporains (Rancière, Le Spectateur émancipé), par exemple pour explorer les possibilités et modalités de la distanciation, les différentes façons d'inclure le public dans la représentation et de l'inviter à réagir. On pourra prendre appui aussi sur des exemples empruntés au théâtre contemporain, comme Ça ira – Fin de Louis de Joël Pommerat.

Bibliographie indicative :

Antonin Artaud, Le théâtre et son double, Folio-Essais

Denis Guénoun, Le théâtre est-il nécessaire ? Circé, 1997

Matthieu Haumesser,

Philosophie du théâtre, coll. 'Textes-clés', Paris, Vrin, 2008

L'Autre Scène – Philosophie du théâtre, Paris, Vrin, 2018

Louis Juvet, Le comédien désincarné, Champs-Flammarion

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

JOHAN Virginie

Ethnoscénologie : méthodologie et terrain

1er semestre

UE 17 Théâtre et sciences humaines

Toutes les semaines

EC 17 Ethnoscénologie

Vendredi 12h - 15h

Qu'est-ce que l'ethnoscénologie ? En quoi l'enquête ethnologique « de terrain » est-elle indispensable à l'analyse des phénomènes spectaculaires ? Quels terrains privilégiés les arts du spectacle proposent-ils ? Mais surtout : qu'est-ce qu'un terrain ? Ce cours forme les étudiants à la recherche ethnographique en arts du spectacle. En partant d'un terrain indien (théâtre Kutiyattam du Kerala), présenté en images, on réfléchit aux relations entre théâtre et société, on explore la sociologie des artistes, on expérimente les processus d'apprentissages, et on analyse les performances. Parallèlement aux champs, méthodes et exercices vus en cours, chaque étudiant mène une enquête de terrain sur une pratique performative de son choix, décrit son terrain et rédige progressivement un article universitaire de terrain illustré.

Fourniture exigée : Cahier de brouillon (de terrain).

Lectures conseillées : J. Copans, *L'enquête ethnologique de terrain*, Paris, Nathan Université, 1996.

V. Johan éd. : « Ethnoscénologie en Actes : terrains estudiantins » (à la bibliothèque universitaire).

MARCHAIS Sarah

Le spectateur à travers la critique

1er semestre

UE 19 Théâtre. Savoirs critiques et création

Toutes les semaines

EC 19 Création, réception, critique

Jeudi 15h - 18h

Le spectateur, interlocuteur principal de la représentation théâtrale, est présent à tous les stades du processus de création : sa place est réfléchie en amont, pendant la création par les artistes jusqu'aux études de réception et de critiques littéraires. Alors comment l'appréhender par ces multiples écrits, ceux des metteurs en scène (V. Hugo, C. Stanislavski, B. Brecht, A. Boal...) d'une part et ceux des théoriciens d'autre part (D. Diderot, B. Dort, R. Barthes) ? Que peuvent nous apprendre ces traces critiques d'un public et d'une époque (notre étude s'étendra du XVII au XX siècles) ? Comment les lire et quelles influences ont-elles sur le rapport qu'entretiennent les spectateurs avec la représentation ? Les « écoles de spectateur » (A. Ubersfeld, P. Pavis...) ont-elles modifié la lecture des spectacles et de leurs critiques ? Nous aborderons ainsi la question du spectateur de manière thématique, permettant certains points historiques, afin de réfléchir de manière analytique et critique la place accordée au spectateur au sein du processus de création, de réception et de la critique ainsi que ses évolutions. Nous tenterons également de comprendre quelles formes peuvent aujourd'hui prendre les critiques de spectacle, comment les appréhender et comment se placer en tant que spectateur-chercheur-critique.

1 spectacle à aller voir (minimum) + dans la mesure du possible rencontre avec l'équipe artistique

Barthes Roland, *Critique et vérité*, éd. Seuil, Paris, 1966

Boal Augusto, *Jeux pour acteurs et non-acteurs*, éd. La Découverte, Paris, 1997

Brecht Bertolt, *Petit organon pour le théâtre*, éd. L'Arche, Paris, 1997 pour la présente édition

Dort Bernard, *Théâtre réel, essais de critique, 1967-1970*, éd. Seuil, Paris, 1971

Pavis Patrice, *L'Analyse des spectacles*, éd. Armand Colin, Paris, 1996 pour la 1ère édition, 2012 pour la présente édition

Ubersfeld Anne, *Lire le théâtre I, II et III, L'école du spectateur*, éd. Belin, Paris, 1ère édition 1977, 1996 pour la présente édition

---

LISTE DES ENSEIGNEMENTS 2019/2020
LICENCE

POLIAKOV Stéphane

Cours et atelier - Stanislavski / Tchekhov

1er semestre

UE 18 Jeu scénique et performance

EC 18 Atelier au choix

Mercredi 18h - 21h

Ce cours-atelier variera approche théorique et pratique dans le but de s'initier aux instruments de travail et concepts du « système » de Stanislavski. L'approche pratique se fera sur des extraits des grandes pièces de Tchekhov. Stanislavski (1863-1938) est non seulement un acteur et un metteur en scène, mais un pédagogue et l'inventeur d'un vocabulaire de travail et une étude approfondie du jeu de l'acteur. Il est à l'origine d'une théorie du jeu appelée « système » ou méthode qui est encore aujourd'hui l'une des bases de la pédagogie de l'acteur dans le monde (approche psychologique). Nous chercherons à comprendre et à aborder au plateau des éléments comme les circonstances proposées, la relation, l'attention, l'imagination, la mémoire émotionnelle, la perspective, le conflit, l'action transversale, etc. Le point d'orgue du cours sera la participation aux journées Stanislavski organisées au CNSAD en décembre 2019.

L'évaluation se fera par des exercices écrits, la participation à l'atelier et un compte-rendu des journées Stanislavski.

La participation à l'atelier demande une lecture effective des œuvres proposées et un travail préalable de préparation entre les séances.

Indications bibliographiques :

Stanislavski /Tchekhov, No 87 de la revue Alternatives théâtrales, octobre 2005 ; S. Poliakov, Constantin Stanislavski, Actes sud papiers, coll. Mettre en scène ; Tchekhov, Théâtre complet, 2 vol. Folio, Gallimard ; Stanislavski, Ma vie dans l'art, L'Age d'Homme, Lausanne, 1999 (ouvrage épuisé à consulter en bibliothèque) ; Stanislavski, La formation de l'acteur.

RUFFINI Rosaria

**SCÈNES, THÉÂTRE ET PERFORMANCE EN
AFRIQUE**

1er semestre

UE 17 Théâtre et sciences humaines

Intensif

EC 17 Ethnoscénologie

E.C. Intensif 13h - 19h

Le cours propose une introduction aux pratiques performatives traditionnelles africaines, notamment de l'Afrique de l'Ouest (conteurs épiques, griots, procession des masques et marionnettes) et de l'Afrique du Sud (storytellers et sefela). À l'aide de documents vidéo, ces pratiques seront traitées dans leur contexte, par les outils de l'anthropologie, et examinées d'un point de vue performatif, en explorant la structure scénique, les principes techniques, le rapport au public. En parallèle, nous analyserons le rapport réciproque entre le monde performatif africain et le théâtre contemporain, en soulignant l'influence des pratiques africaines sur le théâtre de Peter Brook, de Julian Beck et de Jerzy Grotowski, et en approfondissant le rôle médiateur des comédiens africains en Europe. L'étude théorique sera accompagnée par une approche pratique à une sélection des textes de la nouvelle dramaturgie africaine redevable aux dynamismes rythmiques de la performance orale.

Bibliographie sélective

Marc AUGÉ, Le dieu objet, Paris, Flammarion, 1988.

David B. COPLAN, In Township Tonight!, Johannesburg, Ravan Press, 1985.

Birago DIOP, L'Os de Mor Lam, Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines, 1966.

Amadou HAMPATÉ BÂ, Contes initiatiques peuls : Njeddou Dewal, mère de la calamité, Kaïdara, Paris, Pocket, 2000.

Afrique du Sud. Théâtre des Township, Paris, Actes Sud, 1999.
