

LICENCE THEATRE 2020-2021

SEMESTRE 1

LICENCE 1

L1 SEMESTRE 1	L1 SEMESTRE 2
MAJEURE UE 1 18 ECTS (3 cours)	MAJEURE UE 4 18 ECTS (3 cours)
EC 1 ANALYSE DES SPECTACLES (6 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Jérôme DUBOIS, Analyse des spectacles - Climène PERRIN, Analyse des spectacles - Mathilde DELAHAYE, Analyse des spectacles 	EC 4 POLITIQUES PUBLIQUES DU THEATRE (POLITIQUES THEATRALES 1) (6 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Marie-Ange RAUCH - Martial POIRSON - Lena ROCHE et Theodora LE MEUR
EC 1 BIS HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU THEATRE 1 (JUSQU'AU 19^E) 6 ECTS (Histoire 1 et Esthétique 1) <ul style="list-style-type: none"> - Giulia FILACANAPA, Histoire du théâtre : de l'Antiquité au XIXème siècle - Vincenzo MAZZA, Histoire du théâtre : de l'Antiquité à la naissance de la mise en scène - Vincenzo MAZZA, Histoire du théâtre : de l'Antiquité à la naissance de la mise en scène (GR.2) 	EC 4 BIS HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU THEATRE 2 (LES AVANT- GARDES) 6 ECTS (Histoire 2 et Esthétique 2) <ul style="list-style-type: none"> - Mathilde BELLIN - Erica MAGRIS - Carole DROUELLE
EC 1 TER PRATIQUES FONDAMENTALES 1 (6 ECTS) Corps en scène (jeu corporel, théâtre physique, pratiques somatiques et des éléments de training, etc.) <ul style="list-style-type: none"> - Raphaëlle DOYON, Le corps en jeu - Chloé DECHERY, Corps en scène - Biño SAUITZVY, La mise en scène de la mythologie personnelle du performer - FRATELLINI, Atelier d'équilibre et acrobatie (ACADEMIE FRATELLINI) - Matthieu GAUDEAU, (intensif SEMESTRE 2) 	EC 4 TER PRATIQUES FONDAMENTALES 2 (6 ECTS) Improvisation et pratiques de jeu <ul style="list-style-type: none"> - Stéphane POLIAKOV - Lionel PARLIER - <i>A confirmer</i>
MINEURE UE 2 6 ECTS	MINEURE UE 5 6 ECTS
EC 2 DRAMATURGIE 1 (3 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Eliane BEAUFILS, Brecht et après - Melissa BERTRAND, Lire les autrices d'aujourd'hui - Megan ESTELA, Le travesti en scène, de l'Antiquité à nos jours 	EC 5 ATELIER D'ÉCRITURE 1 (3 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Marie-Ange RAUCH - Guillermo PISANI - Agnès MARIETTA
EC 2 BIS ECRITURES SCENIQUES 1 (3 ECTS) Introduction à certaines « catégories » : théâtre de marionnettes, théâtre musical, théâtre documentaire <ul style="list-style-type: none"> - Giulia FILACANAPA, Usages contemporains du masque - Floriane GABER, Théâtre et espace public - Melissa BERTRAND, Quand corps et matières se 	EC 5 BIS COURS D'HISTOIRE AU CHOIX (18^E-20^E) (3 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Nathalie COUTELET, Histoire du spectacle vivant : cirque, café-concert, music-hall et théâtre (XIXe-XXe siècles) - Emanuele QUINZ, Histoire des arts: Oeuvres, systèmes, dispositifs" (S1)

rencontrent sur scène	- Sunga KIM , Les corps sur la scène
TRANSVERSALE UE 3 6 ECTS	TRANSVERSALE UE 6 6 ECTS
EC informatique (3 ECTS)	EC langues (3 ECTS)
EC METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE/ M2E (3 ECTS) 1h 30 / semaine/ (3 demi-cours) - Giuseppe BURIGHEL 2 groupes 19h - Théo ARNULF 1 groupe 19h - Charitini TSIKOURA METHODOLOGIE RENFORCEE 1 groupe sur 3 heures (36h) (L1+)	EC SOFT SKILLS (3 ECTS) 1h 30 / semaine - Florence KREMPER , Méthodologie du contexte artistique
EC REMEDIATION - Thierry DUVAL , Les voies de la création théâtrale (1 groupe de 25 étudiant.e.s max.)	EC REMEDIATION - Thierry DUVAL Les voies de la création théâtrale 1 groupe (le même qu'au S1)

PRESENTATION DES COURS SEMESTRE 1

MAJEURE UE 1

EC 1 ANALYSE DES SPECTACLES

ANALYSE DES SPECTACLES (demi cours)

JEROME DUBOIS

Vendredi, 15-18h, Studio Théâtre A1-169

Outre une présentation des métiers des arts du spectacle, quelques visites de théâtres pour aller à la rencontre des lieux et des professionnels, nous aborderons des outils d'analyse à travers certaines œuvres contemporaines, depuis les poétiques de certains écrivains jusqu'aux conceptions de metteurs en scène, en passant par les écritures de plateau et le travail de dramaturges collaborant avec des metteurs en scène. Pour la validation, deux « critiques universitaires » seront demandées à partir des spectacles programmés durant le semestre, ainsi que deux comptes rendus de sorties faites dans des institutions.

Bibliographie : Marion Boudier, Alice Carré, Sylvain Diaz et Barbara Métais-Chastanier, De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?, L'Harmattan, 2014 ; Anne-Françoise Benhamou, Dramaturgies de plateau, Les solitaires intempestifs, 2012 ; Anne-Françoise Benhamou, Koltès dramaturge, Les solitaires intempestifs, 2014 ; Joseph Danan, Entre théâtre et performance : la question du texte, Actes-Sud, 2013 ; Bruno Tackels, Les écritures de plateau, Etats des lieux, Les solitaires intempestifs, 2015.

NB : la seconde partie du cours sera assurée par Climène Perrin.

ANALYSE DES SPECTACLES

CLIMENE PERRIN

Jeudi, 15-18h, Studio Théâtre A1-169

Ce cours a pour objectif de découvrir les multiples possibilités créatives de la mise en scène contemporaine : écriture de plateau, création collective, théâtre participatif, mise en scène de classiques, nouvelles technologies, esthétique spectaculaire ou minimaliste, etc.

Nous examinerons les différents choix esthétiques du théâtre contemporain et interrogerons les différentes manières existantes d'analyser les représentations. De quels outils disposons-nous pour analyser des spectacles ? Pourquoi analyser une œuvre ? Que faire de sa propre expérience de spectateur dans l'analyse qui se veut plus objective ?

Bibliographie : Pavis Patrice, 2016, *L'analyse des spectacles : théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma*, Paris, Armand Colin ; Neveux Olivier, 2013, *Politiques du spectateur : les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte ; Brecht Bertolt, 1948, *Petit organon du théâtre*, Paris, L'Arche ; Grotowsky Jerzy, 1971, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, l'Âge d'homme ; Rancière Jacques, 2008, *Le spectateur émancipé*, Paris, La fabrique.

ANALYSE DES SPECTACLES

MATHILDE DELAHAYE

Mardi, 15-18h, Salle A061

Qu'est-ce qu'un spectacle? Qu'est-ce qu'une mise en scène? Qu'est-ce que ça nous fait, nous spectateur.ices? Comment traduire en analyse formelle nos sensations? L'objectif du cours est de déplier l'objet polysémique qu'est le spectacle, en comprendre la fabrication (lumière, son, jeu, espace, mise en scène, processus de répétitions et de production mis en oeuvre...) pour forger ses outils d'analyse et affiner sa perception.

A travers un parcours de spectateurs (4 spectacles choisis à voir durant l'automne, ainsi que des captations), nous examinerons les différents choix esthétiques du théâtre contemporain et interrogerons les différentes manières d'analyser les représentations.

Bibliographie : Pavis Patrice, 2016, *L'analyse des spectacles : théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma*, Paris, Armand Colin ; Neveux Olivier, 2013, *Politiques du spectateur : les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte ; Brecht Bertolt, 1948, *Petit organon du théâtre*, Paris, L'Arche ; Grotowsky Jerzy, 1971, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, l'Âge d'homme ; Rancière Jacques, 2008, *Le spectateur émancipé*, Paris, La fabrique.

EC 1 BIS HISTOIRE ET ESTHETIQUE DU THEATRE 1 (JUSQU'AU 19^E)

HISTOIRE DU THEATRE : DE L'ANTIQUITE AU XIXE SIECLE

GIULIA FILACANAPA

Vendredi, 12h-15h, Studio Théâtre A1-169

Le terme « théâtre » vient du grec *theatron* et signifie « le lieu où l'on regarde ». Né dans l'Antiquité grecque, le théâtre est ainsi avant tout un espace de spectacle, mais aussi un genre littéraire qui s'est épanoui de manière diversifiée en fonction des époques. Le cours propose de parcourir l'histoire du théâtre occidental de l'Antiquité au XIXème siècle à travers les étapes qui l'ont profondément marqué tant d'un point de vue esthétique, social que spatial. Les étudiants devront aussi assister à deux représentations théâtrales qui seront ensuite discutées et analysées dans le cadre du cours.

Bibliographie conseillée : André DEGAINE, *Histoire du théâtre dessinée : de la préhistoire à nos jours, tous les temps et tous les pays*, Nizet, 2000 / Patrick PAVIS, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin, 2002 / Christian BIET, Christophe TRIAU, *Qu'est-ce que le théâtre?*, Gallimard, Folio, 2006 / Marie-Claude HUBERT, *Histoire de la scène occidentale de l'antiquité à nos jours*, Armand Colin, Paris, 2011

HISTOIRE DU THEATRE : DE L'ANTIQUITE A LA NAISSANCE DE LA MISE EN SCENE

VINCENZO MAZZA

Lundi, 9-12h (G.1), 12h-15h (G.2), Studio Théâtre A1-169

Dans une étendue temporelle large, de l'époque de Périclès à celle de Georges Feydeau, nous reparcourrons les étapes marquantes de l'histoire du théâtre. Le but est de questionner les personnalités, les auteur.e.s, les espaces et les modes de représentation des formes spectaculaires occidentales afin de se familiariser avec la complexité et la stratification de sens qui est propre au théâtre et aux documents qui composent son historiographie.

Le cours s'appuiera sur l'analyse de documents d'archive ainsi que d'extraits de textes théoriques, historiques et dramatiques qui seront suggérés, fournis et déposés sur l'espace Moodle.

Pièces à lire au long du semestre :

Euripide, *Les Bacchantes* ; Molière, *Le Misanthrope* ; Alfred Jarry, *Ubu roi*

Bibliographie sélective :

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

Rykner, Arnaud, *Les mots du théâtre*, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2010.

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

Surgers, Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, 2e édition, Paris, Armand Colin, 2011.

Des textes supplémentaires seront fournis au long du semestre.

EC 1 TER PRATIQUES FONDAMENTALES 1

LE CORPS EN JEU

RAPHAËLLE DOYON

Jeudi, 12h-15h, Amphi 4

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
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, écoute et capacité à travailler en groupe, rédaction d'un journal de travail.

CORPS EN SCENE

CHLOE DECHERY

Mardi, 15h-18h, Amphi 4

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 et singularisés peuvent nous dire de nos façons d'être au monde et de vivre ensemble ? Que dit-on quand on dit d'un acteur ou d'une actrice qu'il a de la « présence » ?

Partant du principe que le théâtre relève d'un processus explicite d'*incarnation*, 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 et engager de l'interprète. Pour ce faire, nous travaillerons à partir de différentes actions, apparemment simples: entrer en scène, dire bonjour ou se présenter, se laisser regarder, se tenir debout, marcher, prendre la parole, tomber, sortir de scène, etc. Le cours reposera sur un ensemble 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 des essais d'écriture scénique constitueront les fondements de cet atelier qui sera aussi par un travail à la maison (lectures, tenue d'un carnet de bord, etc. Ce faisant, nous emprunterons des techniques et méthodes issues du théâtre dit « physique » (*Physical Theatre*) ou du théâtre dansé (ex : théâtre de Complicité, Forced Entertainment, Improbable, Pina Bausch, Tino Seghal) et de différentes pédagogies et d'écoles de jeu (Jacques Lecoq, Keith Johnstone).

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 (exercice individuel) ; proposition de mise en jeu d'un extrait de la pièce *Nous, les vagues*, de Mariette Navarro (exercice collectif) ; essai réflexif (exercice 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.

LA MISE EN SCENE DE LA MYTHOLOGIE PERSONNELLE DU PERFORMER

BIÑO SAUITZVY

Mercredi, 9h-12h, Amphi 4

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 ».

ATELIER D'ÉQUILIBRE ET D'ACROBATIE

ACADEMIE FRATELLINI

Enseignants : Alexei Anoufriev (acrobatie) et Eric Varelas (équilibre)

Coordination Paris 8 : Boris Azémar boris.azemar@academie-fratellini.com

Lundi, 15h30-18h30 Le cours a lieu à l'Académie Fratellini (Saint-Denis, M. Porte de Paris).

En fonction des consignes sanitaires du gouvernement à la rentrée 2020-2021, ces ateliers sont susceptibles de modification.

L'atelier est ouvert en priorité aux étudiants en Licence 1 et peut accueillir un groupe de 12 étudiant.e.s. (en fonction des consignes sanitaires, ce chiffre pourra être augmenté).

Cet atelier vous permettra de travailler les mouvements dynamiques (acrobatie) et statiques (équilibre). Ces 'disciplines' sont deux des bases fondamentales des arts du Cirque. Les cours se déroulent en 2 parties : de 15h30 à 17h, atelier d'acrobatie, puis de 17h à 18h30, atelier d'équilibre. Vous acquerez et consolidez les bases en acrobatie (roue, rondade, roulade, saut de main, saltos) et en équilibre (sur les mains, tête, pieds, fils, briques, cannes) tout en restant à l'écoute de vos propres capacités. La recherche d'une qualité personnelle de mouvement et de corporalité est un outil important pour la pratique du spectacle vivant.

La pré-inscription pédagogique est indispensable et doit se faire auprès du département théâtre de Paris 8 en indiquant vos NOMS, Prénoms et numéros d'étudiant.e.s.

La confirmation de votre inscription se fera lors des premières séances.

L'Académie Fratellini se trouve à 100 mètres de l'arrêt du RER D Stade de France Saint-Denis, et en face de l'arrêt Landy-Cheminots du bus 139. Si vous partez de Saint-Denis Université (métro ligne 13), descendez à Carrefour Pleyel et prenez le bus 139 en direction de Porte de la Villette.

CFA des Arts du Cirque, L'Académie Fratellini, 9 rue des Cheminots, 93210 La Plaine Saint-Denis

---

INTRODUCTION AU CONTACT IMPROVISATION

MATTHIEU GAUDEAU (INTENSIF S2 17-23 MAI 2021)

Ce cours d'initiation au contact improvisation sera étayé par une pratique somatique, la technique Alexander. Cela permettra de mettre en évidence l'approche attentionnelle caractéristique de ces deux disciplines.

Nous tenterons durant cette semaine d'explorer les liens entre toucher, dialogue tonique et attention conjointe.

Trois axes se dessinent :

- Questionner la notion de « centre » et l'étendre à la dimension partagée de la chute.
- Questionner la notion d'espace optique versus l'espace haptique.
- Goûter au travers de l'approche de Hubert Godard à la fonction pondérale et à la fonction haptique.

MINEURE UE 2

EC 2 DRAMATURGIE 1

BRECHT ET APRES

ELIANE BEAUFILS

Lundi, 12h-15h, Salle J 105

Ce cours se propose d'étudier une pièce emblématique de Bertolt Brecht pour comprendre les principaux ressorts dramaturgiques des esthétiques brechtiennes. *La Vie de Galilée* rassemble en effet les principes essentiels d'une « dramaturgie non-aristotélicienne ». Elle se confronte par ailleurs à une question majeure, celle des interférences entre la société et la science, question à laquelle la pièce elle-même constitue une réponse. A la suite de cette étude, nous effectuerons une analyse dramaturgique de deux ou trois autres pièces contemporaines. Ces pièces reprennent de nombreux principes brechtiens et sont, elles aussi, relatives au futur de l'humanité. Elles empruntent cependant des voies d'écriture très différentes, et posent autrement les questions de responsabilité de notre devenir.

Bibliographie indicative :

Bertolt Brecht, *La Vie de Galilée*, Paris, L'Arche, 1997 ; Bertolt Brecht, *Petit Organon pour le théâtre*, Paris, L'Arche, 1948 ; Marion Boudier, Alice Carré, Sylvain Diaz et Barbara Métais-Chastanier, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, Paris, L'Harmattan, 2014 ; Anne-Françoise Benhamou, *Dramaturgies de plateau*, Les solitaires intempestifs, 2012 ; Liliane Campos, *Sciences en scène dans le théâtre britannique contemporain*, Rennes, PUR, 2012. Deux autres pièces au moins seront étudiées.

Modes de validation : exposé collectif ou fiche de lecture, et analyse d'une pièce suivant les méthodologies vues en cours.

LIRE LES AUTRICES D'AUJOURD'HUI

MELISSA BERTRAND

Mercredi, 15h-18h, Amphi 4

Descriptif : Le module « Lire les autrices d'aujourd'hui » s'articule autour de trois axes : lire des textes de théâtre contemporains écrits par des femmes, apprendre à commenter une pièce de théâtre et comprendre de la notion de dramaturgie. A l'issue de ce cours les étudiant·e·s seront capables d'analyser les enjeux présents dans un texte dramatique, de commenter le style de l'autrice et de repérer les éléments qui orientent la mise en scène. Cela leur permettra de réaliser des choix judicieux dans leur pratique artistique et/ou de mieux analyser les spectacles auxquels ils assistent, mais aussi de se familiariser avec les écritures actuelles et de découvrir le travail de certaines autrices. Les pièces ne sont pas obligatoirement à acheter, une copie vous sera fournie.

Liste des pièces étudiées :

BADEA, Alexandra, *Europe Connexion*, L'Arche, Paris, 2015.

MOUGEL, Magali, *Les Guérillères ordinaires*, Espace 34, Les Matelles, 2013. PEYRADE, Pauline, *CtrlX*, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2016. SOUBLIN, Gwendoline, *Pig Boy 1986-2358*, Espace 34, Les Matelles, 2018. SRBLJANOVIC, Biljana, *Trilogie de Belgrade*, L'Arche, Paris, 2002.

Modalités d'évaluation : deux travaux seront demandés :

- Le dossier à préparer à la maison et à restituer lors de la séance 11 : il s'agira, après lecture d'une pièce imposée, de repérer les enjeux du texte et de la langue, de dégager plusieurs pistes dramaturgiques et, grâce à ces éléments, de suggérer une mise en scène imaginaire.
- Selon la situation sanitaire : soit la mise en lecture, par petits groupes, d'un extrait de pièce. Il faudra au préalable en dégager certains enjeux dramaturgiques et être capable de justifier les choix effectués par le groupe. Soit, un commentaire d'une pièce imposée en temps limité sur Moodle.

LE TRAVESTI EN SCENE, DE L'ANTIQUITE A NOS JOURS

MEGAN ESTELA

Jeudi, 9h-15h, Amphi 4

Ce cours propose une initiation à la dramaturgie occidentale à partir de la figure du *travesti*. Il s'agira d'acquérir des outils essentiels à l'appréhension des textes dramatiques et du spectacle vivant. Nous travaillerons à partir d'œuvres, de textes théoriques et de captations, et ferons de brèves excursions dans le répertoire lyrique. Une lecture des textes entre les séances sera indispensable. Omniprésent de l'Antiquité à nos jours, le travesti est aussi multiforme. D'abord, les rôles féminins des théâtres grec et élisabéthain sont exclusivement joués en travesti, car seul les hommes peuvent alors monter sur les planches. À d'autres époques, les rôles travestis remplissent souvent des emplois spécifiques : les mégères ou les nourrices sont par exemple campées par des hommes, tandis que les amoureux sont incarnés par des femmes. Plus ponctuellement, le travestissement devient une véritable performance d'acteur, que les spectateurs goûtent comme telle (avec Sarah Bernhardt ou, plus proche de nous, Guillaume Gallienne en Lucrece Borgia). Enfin, pour les besoins de l'intrigue, les personnages peuvent eux aussi se travestir, insérant dans la pièce un jeu de dupes dont le spectateur est souvent – mais, comme nous le verrons, pas toujours – le complice.

Modalités de validation : présentation orale en groupe, dossier individuel.

Corpus : Aristophane, *L'Assemblée des femmes* ; Une farce médiévale (les références précises seront communiquées au début du semestre) ; William Shakespeare, *Comme il vous plaira* ; Edmond Rostand, *L'Aiglon* ; Joël Pommerat, *Ma Chambre froide* (extraits).
Des textes complémentaires seront fournis tout au long du semestre.

EC 2 BIS ECRITURES SCENIQUES 1

THEATRE ET ESPACE PUBLIC

FLORIANE GABER

Lundi, 18h-21h, Amphi 4

Nés dans les remous de l'après 68, en France, les arts de la rue ont, dès le départ, été pluridisciplinaires, à l'instar de ce que sont les propositions théâtrales de salle aujourd'hui. Le "théâtre de rue" se voit ainsi mêlé de danse, de musique et d'une composante visuelle assez forte pour s'imposer dans un environnement bruyant, où l'oeil est sans cesse sollicité.

Les spectacles programmés au printemps et l'été dernier ayant été annulés pour cause de confinement, la saison d'automne sera particulièrement riche cette année. Nous pourrons donc assister, à Paris, à différents spectacles dans l'espace public et nous pourrons rencontrer les équipes artistiques afin qu'elles nous parlent de leur travail et nous aident à l'appréhender.

La validation portera sur la participation et l'investissement de chaque étudiant dans ces rencontres et dans les cours qui seront donnés en salle, à l'université, en fin de semestre. Un dossier personnel sera également demandé.

Bibliographie

Ema DROUIN, "La rue, le plus court chemin entre soi et les autres ?" in *Le théâtre de rue. Un théâtre de l'échange, Etudes théâtrales*, 41-42/2008; Fédération nationale des arts de la rue, *Manifeste pour la création artistique dans l'espace public*, 2017; Floriane GABER, *40 ans d'arts de la rue*, Ed. Ici et là, 2009; Floriane GABER, *Comment ça commença. Les arts de la rue dans le contexte des années 70*, Ed. Ici et là, 2009; Jean HURSTEL, *Une nouvelle utopie culturelle en marche ?*, Ed. de L'Attribut, 2009
"Les arts de la rue" in *Texte et documents pour la classe*, 1033/2012"

USAGES CONTEMPORAINS DU MASQUE

GIULIA FILACANAPA

Vendredi, 9h-12h, Studio Théâtre A1-169

Le masque, c'est la magie du regard. Au début du XXe siècle, il a été le vecteur de renouvellements esthétiques importants dans les arts du spectacle, puis sa force utopique est retombée et il a connu un temps de mise en veille dans ses usages au plateau. Qu'en est-il de la place du masque au XXIe siècle ? Est-il toujours un levier de théâtralité, un recours contre le réalisme triomphant ? Une incitation à ce que le langage théâtral parte du corps de l'acteur et fasse de celui-ci un ensemble impérieux de signes ? À partir d'un corpus de textes théoriques, de pièces de théâtre et de spectacles, le cours vise à questionner le retour du masque sur la scène contemporaine, au croisement des genres, dans un engagement qui peut se faire politique. Pièces au programme : *L'Oiseau vert* de Carlo Gozzi mise en scène de Benno Besson [1982], *A room with a view*, création et mise en scène Katrien van Beurden [2017], *40° sous zero* de Copi, mise en scène Louis Arène [2018].

Bibliographie conseillée : ASLAN Odette, BABLET Denis (dir.), *Le masque, du rite au théâtre*, éditions CNRS, 1999 / FREIXE, Guy, *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle*, éd. L'Entretemps, coll. « Les Voies de l'acteur », 2011 / *Les enjeux du masque sur la scène contemporaine* numéro monographique dirigé par G. FREIXE et B. PROST, *Alternatives Théâtrales*, n. 140, mars 2020

QUAND CORPS ET MATIERES SE RENCONTRENT SUR SCENE

MELISSA BERTRAND

Jeudi, 18h-21h, Amphi 4

Descriptif : Le corps est ce qui nous permet d'être au monde, d'accéder à notre environnement mais aussi de le maîtriser. Sur scène, lorsque le corps se confronte à des matières d'origine naturelle ou alimentaire, c'est son identité qu'il met en question. Entre évocation des instincts primaires, critique de la société de consommation et références à un héritage symbolique, comment l'usage de la nourriture sur scène interroge-t-il la matérialité du corps ? Comment les matières comme la boue, la cire et la glace incarnent-elles la recherche des contours du corps ? Qu'est-ce que l'emploi de matières naturelles ou alimentaires sur scène dit du corps humain ?

A l'issue de ce cours, les étudiant·e·s sauront mobiliser des connaissances théoriques sur le corps et le recours aux matières naturelles ou alimentaires sur scène afin de mener une réflexion analytique mais aussi de proposer une démarche qu'ils souhaiteraient mettre en place dans un spectacle ou une performance imaginaire.

Bibliographie succincte :

BOUCHER, Mélanie, « La nourriture en arts performatifs », *Jeu*, n°154, Nourriture en scène, 2015, p. 14-19.

DESCARTES, René, *Discours de la méthode*, Paris, Librio, 2004.

DURIF-BRUCKERT, Christine, *La nourriture et nous : corps imaginaire et normes sociales*, Paris, Armand Colin, 2007.

LE BRETON, David, *Anthropologie du corps et modernité*, Paris, Presses Universitaires de France, 2017.

LEVINAS, Emmanuel, *Totalité et infini : essai sur l'extériorité*, Dordrecht, Kluwer Academic, 2009.

MERCHANT, Carolyn, *The death of nature: women, ecology, and the scientific revolution*, New York, Harper & Row, 1989.

PELLUCHON, Corine, *Les Nourritures : philosophie du corps politique*, Paris, Points, 2020. WARR, Tracey ; Amelia Jones, *Le corps de l'artiste*, Paris, Phaidon, 2011.

Modalités d'évaluation : deux travaux d'importance équivalente seront demandés :

- Le travail de réflexion : dissertation mobilisant des problématiques et exemples abordés en cours.
- Le dossier : il s'agira de faire la description théorique (description générale, protocole détaillé, visuels, etc.) d'un spectacle imaginaire faisant se rencontrer corps et matière sur scène et de justifier ses choix.

EC 5 BIS COURS D'HISTOIRE AU CHOIX (18^E-20^E) (3 ECTS)

HISTOIRE DES ARTS: OEUVRES, SYSTEMES, DISPOSITIFS" (SEMESTRE 1)

EMANUELE QUINZ (SEMESTRE 1)

Mardi, 12h-15h, Salle A0168

Au cours du XXème et XXIème siècle, les modes de productions et de diffusions des arts 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, l'installation ou la performance. Ces transformations ne doivent pas être envisagées comme des simples stratégies de renouvellement formel, mais comme les symptômes d'autres transformations plus profondes des paradigmes de l'art qui marquent l'émergence de nouvelles esthétiques. En se présentant à la fois comme dispositifs, systèmes ou processus, les œuvres proposent aux spectateurs des postures et des expériences différentes.

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

Validation du séminaire :

- Compte-rendu d'une expérience (visite d'exposition, événement, manifestation) – sous forme de fiction. Travail écrit

---

TRANSVERSALE UE 3

EC INFORMATIQUE

EC METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE/ M2E

GIUSEPPE BURIGHEL

1H 30 / SEMAINE/ 3 ECTS

Mercredi, G1 12h-13.30 / G2 13.30-15h, Salle A061

Il s'agit d'un cours d'introduction au travail universitaire dans lequel les étudiant.e.s découvrirons les attentes de l'université en termes de rendus et de méthodologie de travail. Nous travaillerons sur l'analyse des consignes en revenant sur les attentes rédactionnelles, la méthodologie de prise de note et de fiche de lecture, le référencement bibliographique, l'analyse de documents et la structuration des idées nécessaires à la rédaction. Qu'est-ce que c'est qu'une publication scientifique ? Comment faire l'analyse d'un texte théâtral ? Comment choisir un sujet d'étude et définir une problématique ? Ce cours aura pour objectif de préparer les étudiant.e.s pour leurs examens et la poursuite de leurs études. L'évaluation se fera dans le contrôle continu.

Repères bibliographiques

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 Collin, 1990

PARCOURS L1+

EC METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE/ M2E

THEO ARNULF

3h/semaine – 3 ECTS

Il s'agit d'un cours d'introduction au travail universitaire dans lequel les étudiant.e.s découvrirons les attentes de l'université en termes de rendus et de méthodologie de travail. Nous travaillerons sur l'analyse des consignes en revenant sur les attentes rédactionnelles, la méthodologie de prise de note et de fiche de lecture, le référencement bibliographique, l'analyse de documents et la structuration des idées nécessaires à la rédaction. Qu'est-ce que c'est qu'une publication scientifique ? Comment faire l'analyse d'un texte théâtral ? Comment choisir un sujet d'étude et définir une problématique ? Ce cours aura pour objectif de préparer les étudiant.e.s pour leurs examens et la poursuite de leurs études. L'évaluation se fera dans le contrôle continu.

EC METHODOLOGIE RENFORCEE

CHARITINI TSIKOURA

Lundi, 9h-12h, Amphi 4

Le cours de méthodologie vise à consolider et améliorer les compétences des étudiant.e.s à l'écrit et à l'oral et à les initier à la recherche et au travail universitaires. Il consiste à réviser la méthodologie du texte écrit et ses règles notamment le paragraphe, le résumé, le commentaire composé et surtout la dissertation. La méthodologie et les règles de la prise de notes, la présentation orale et l'analyse de textes – le plan, l'utilisation de la langue etc. – seront également abordées dans le but de maîtriser les outils techniques nécessaires. Divers textes et exercices de pratique seront proposés aux étudiant.e.s. et un travail individuel/collectif sur table et à la maison est impératif pour la pratique des différentes formes de rédaction, de recherche et d'analyse. L'ensemble de ces travaux, la participation et présence au cours et un contrôle terminal sur table composeront la note finale.

Pas de bibliographie dans l'immédiat. Les notes des étudiant.e.s sont suffisantes pour ce cours et j'aimerais ne pas les encombrer davantage.

L'essentiel :

- DELAUNAY Bénédicte, KANNAS Claude, LAURENT Nicolas et LESOT Adeline, *Bescherelle Le coffret de la langue française: La conjugaison, L'orthographe, La grammaire*, Paris, Hatier, 2019.
- Dictionnaire de synonymes [En ligne] <https://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/definir>

Pour approfondir :

- ADAM Françoise, *Réussir la dissertation littéraire - Analyser un sujet et construire un plan*, Paris, Armand Colin, 2005.
- COBAST Eric, *J'apprends à faire une dissertation*, Paris, L'Étudiant, 2017.
- COUSIN Florence, *Le résumé de texte - Entraînement - Catégories A et B*, Paris, Vuibert, 2007.
- GOUVARD Jean-Michel, *De l'Explication de Texte au Commentaire Composé*, Paris, Ellipses, 2015.
- COLLECTIF, *Savoir rédiger*, Paris, Éd. Larousse, 2014.
- RAULINE Laurence, *40 Fiches & Exercices pour Améliorer Sa Rédaction*, Paris, Ellipses, 2012.
- STALLONI Yves, *La Contraction de Texte : Méthodes, Exercices et Épreuves*, Paris, Ellipses, 1998.

EC REMEDIATION**LES VOIES DE LA CREATION THEATRALE**

THIERRY DUVAL

Mercredi, 18h-21h, Studio Théâtre A1-169

Maitriser les outils méthodologiques et rédactionnels adaptés à l'objet d'étude Théâtre

Il s'agira d'aider les nouveaux étudiants à perfectionner leur approche intellectuelle dans la composition des devoirs écrits et oraux, dans le travail d'organisation et de formulation de la pensée. Appliqué à l'analyse de spectacles vivants et avec l'objectif de pouvoir énoncer correctement un avis critique, cette démarche s'inscrira dans la découverte du milieu universitaire et de ses codes. Elle sera évaluée à travers différents exercices, des exposés oraux jusqu'aux épreuves intermédiaires écrites. Il sera nécessaire aux étudiants de participer à un parcours de spectateur commun.

LICENCE 2

L2 SEMESTRE 1	L2 SEMESTRE 2
MAJEURE UE 7 18 ECTS (3 cours)	MAJEURE UE 10 18 ECTS (3 cours)
EC 7 HISTOIRE DE LA MISE EN SCENE (6 ECTS) Période 19 ^{ème} - 21 ^{ème} siècles + éléments d'analyse de spectacle) - Carole DROUELLE , Histoire et esthétique du théâtre (1840-2020), Du romantique au théâtre post-dramatique (SEMESTRE 2) - Laurette BURGHOLZER , Histoire de la mise en scène (XIX-XXI ^{ème} siècles)	EC 10 INTRODUCTION A LA PERFORMANCE ET AUX FORMES PERFORMATIVES (6 ECTS) - Chloé DÉCHERY , Introduction aux théories et pratiques de la performance - Eliane BEAUFILS
EC 7 BIS LIRE LE THEATRE (6 ECTS) (Dramaturgie 2) - Elisabeth NAUD , Lire le théâtre - Adrien BESSIRE , Allers-retours entre Thomas Bernhard et Samuel Beckett	EC 10 BIS THÉORIES DU JEU (6 ECTS) - Jean-François DUSIGNE , <i>Les pouvoirs du jeu. Les directions d'acteurs entre personnes, rôles et personnages</i> - Stéphane POLIAKOV , Ecoles de jeu (SEMESTRE 1)
EC 7 TER PRATIQUES FONDAMENTALES 3 (6 ECTS) (Ecritures scéniques 2) - Raphaëlle DOYON , Jouer au cinéma (intensif au SEMESTRE 2, en mai) - Biño SAUITZVY , Performance et théâtre de matériau - Hanna LASSERRE , Ecritures scéniques contemporaines	EC 10 TER PRATIQUES FONDAMENTALES 5 : PRATIQUES SPECTACULAIRES DU MONDE (6 ECTS) - Katia LEGERET , Théâtres de l'Inde : jeu, improvisation et mise en scène - Fang Hsuan CHI , Opéra chinois
MINEURE UE 8 6 ECTS	MINEURE UE 11 6 ECTS
EC 8 - PRATIQUES FONDAMENTALES 4 – (3 ECTS) VOIX ET SCENE - Lionel PARLIER , L'acteur sur parole - Marcus BORJA , L'écoute chorale de la scène. Un entraînement de l'acteur (Intensif 18-23 Janvier 2021)	EC 11 ATELIER JEU ET ECRITURE PERFORMATIVE (3 ECTS) - Barbara NOIRET - Raymond HOSNI - Fabrice NICOT (Intensif)
EC 8 BIS – (3 ECTS) COURS PARMIS LES MAJEURES DE L3 OU L2 OU EC LIBRE <i>Pas de proposition en anglais</i>	EC 11 BIS (3 ECTS) COURS PARMIS LES MAJEURES DE L3 OU L2 OU : - Jérôme DUBOIS , Arts du spectacle autochtones de l'est du Canada

TRANSVERSALE UE 9	6 ECTS	TRANSVERSALE UE 12	6 ECTS
<p>EC 9 – M3P (3 ECTS)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gwenola BASTIDE + Pauline LE GOFF (TGP) “Rêver et choisir son métier” / TGP 		<p>EC LANGUES (3 ECTS)</p>	
<p>EC 9 BIS - EC TREMPLIN, REUSSITE (3 ECTS) (36h)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caroline GAUVINEAU, Métiers du théâtre dans l’administration 1 <p>OU POUR CEUX ET CELLES QUI SOUHAITENT POURSUIVRE EN MASTER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Véronique MUSCIANISI, Méthodologie du travail universitaire (3h / semaine) 		<p>EC SOFT SKILLS OU EC LIBRE OU EC ENGAGEMENT OU STAGE (19h semestre) (3 ECTS)</p>	

PRESENTATION DES COURS SEMESTRE 1

MAJEURE UE 7

EC 7 HISTOIRE DE LA MISE EN SCENE

HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU THÉÂTRE (1840-2020): DU ROMANTISME AU THÉÂTRE POST-DRAMATIQUE CAROLE DROUELLE (AU SEMESTRE 2)

Ce cours s'inscrit dans la continuité chronologique du cours d'histoire et d'esthétique du théâtre du premier semestre. Nous y étudierons les évolutions des formes dramatiques et scéniques à travers les grands courants culturels et de pensée du théâtre, du milieu du XIXe au début du XXIe siècle. Ces évolutions seront situées dans leur contexte politique, économique, social, et idéologique en Europe, avec parfois un focus sur le théâtre en France. L'étude des continuités que dessine l'histoire moderne et contemporaine du théâtre comme les ruptures qui l'ont marquée s'appuiera sur des exemples précis de quelques textes dramatiques à lire au cours du semestre, de traces historiques de spectacles essentiels (photos, critiques, captations) et de textes fondamentaux sur les conceptions théâtrales contemporaines.

L'évaluation se fera sous trois formes au fil du semestre : une interrogation portant sur les contenus des trois premières séances ; un compte-rendu de lectures personnelles ; une dissertation de réflexion à la fin du semestre. L'implication et la réflexion en cours seront également valorisées, notamment au cours des échanges de début de séance.

Conseils de lectures :

ARTAUD Antonin, *Le Théâtre et son double*, Folio, Gallimard, Paris, 1964.

BANU Georges (dir.), *Les Cités du théâtre d'art*, Montreuil, Éditions Théâtrales, 2001.

BRECHT Berthold, *Petit organon pour le théâtre*, L'Arche, Paris, 1948.

CRAIG Edward Gordon, *De l'art du théâtre*, Circé, 1999.

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

FÉRAL Josette, *Théories et pratiques du théâtre*, Montpellier, L'Entretemps, 2011.

FERAL Josette (dir.), *Pratiques performatives : body remix*, Rennes, 2012.

LEHMAN Hans-Thies, *Le Théâtre post-dramatique*, L'Arche, Paris, 2002.

SARRAZAC Jean-Pierre, CONSOLINI Marco (dir.), *L'Avènement de la mise en scène / Crise du drame*, Bari, Pagina, 2010.

SARRAZAC Jean-Pierre (dir.), *Mise en crise de la forme dramatique 1880-1910*, revue *Études théâtrales* n. 15-16, Louvain-la-Neuve, 1999.

HISTOIRE DE LA MISE EN SCENE (XIX-XXI SIECLES)

LAURETTE BURGHOLZER

Vendredi, 15h-18h, Salle A061

De la fin du 19e siècle à nos jours, le théâtre européen a été fondamentalement transformé par l'émergence de la mise en scène comme acte créateur. Serviteur du texte dramatique, puis adaptateur d'œuvres non dramatiques, le metteur en scène occupe à présent la position de co-auteur ou d'auteur exclusif d'un spectacle. Ce cours propose de revenir sur les évolutions esthétiques, techniques et sociales de la mise en scène, marquées par des personnalités telles qu'Antoine, Stanislavski, Meyerhold, Craig, Copeau, Dullin, Brecht, Grotowski, Kantor, Vitez, Mnouchkine, Wilson, Castellucci, Lepage, van Hove, Castorf, Pommerat, Rau. Nous étudierons la mise en scène sous l'angle de ses rapports au texte et à la langue (texte dramatique et postdramatique, écritures de plateau, partitions non verbales, parole comme

matériau), à l'espace et au public (évolutions et utopies de l'architecture théâtrale et de la scénographie, investissement de lieux non théâtraux, théâtre ambulant, boîte noire, spectacles sans co-présence), aux genres (décloisonnement, hybridations entre art dramatique, danse, cirque, marionnette, arts plastiques, performance), au jeu d'acteur (interprétation de rôles, naturalisme, antinaturalisme, codes de jeu, présence, avatars), et à la technologie (lumière électrique, machinerie scénique, sonorisation, projection, vidéo en direct, interactivité, outils numériques).

Bibliographie sélective

- Louis Becq de Fouquières, *L'art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale*, Paris, Charpentier, 1884.
- Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez, *La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010.
- Josette Féral (éd.), *Mise en scène et jeu de l'acteur, entretiens*, t. 1-3, Montréal, Éditions Jeu, Carnières, Éditions Lansman [t. 3 : Montréal, Québec Amérique], 1997-2007.
- Hans-Thies Lehmann, *Le théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- Roxane Martin, *L'émergence de la notion de mise en scène*, Paris, Classiques Garnier, 2013.
- Patrice Pavis, *La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Colin, 2010.
- Béatrice Picon-Vallin (éd.), *Mettre en scène* [collection], 2004-2020.
- Sophie Proust, *La direction d'acteurs dans la mise en scène théâtrale contemporaine*, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006.
- Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 285, 1/2020, Histoire(s) de travail.
- Romantisme*, n° 188, 2/2020, La mise en scène au XIXe siècle.
- Alain Veinstein, *La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique*, Paris, Flammarion, 1955.

EC 7 BIS LIRE LE THEATRE (DRAMATURGIE 2)

LIRE LE THEATRE

ELISABETH NAUD

Vendredi, 9h-12h, Amphi 4

Sans écriture, il ne peut y avoir de lecture dans le sens traditionnel du terme. Écrire et lire sont deux actions intimement liées. En revanche la représentation théâtrale, la mise en scène sans texte de littérature dramatique peuvent exister. À ce sujet, citons comme exemple parmi d'autres au théâtre, le mime, où - comme le remarque Anne Ubersfeld- : « Dans une certaine mesure, le spectateur retraduit en langage articulé les étapes du mime ». Pour notre recherche, le texte de théâtre (dans ses multiples formes) restera l'élément central pour développer notre réflexion et établir notre analyse.

Ce cours théorique propose cependant aux étudiants, de lier pratique et théorie. Il se divise en trois parties, suivant trois axes de réflexion :

1er AXE

La lecture silencieuse ou solitaire du texte de théâtre. Cet axe permet un travail théorique. Le corpus des œuvres sera remis aux étudiants au 1er cours. D'autre part, nous aurons sans doute l'occasion de recevoir un éditeur spécialisé en théâtre.

2ème AXE

La lecture à la table. Elle marque souvent la première étape du travail de répétition lors d'une future création. Même si de nos jours, cette pratique a tendance à diminuer.

3ème AXE

-La mise en lecture d'une pièce ou d'un texte-récit riche de théâtralité, ou/et d'une parole "qui s'adresse ». La sélection de l'œuvre se fera au cours et sera ou non issue de la bibliographie. Lors de ce troisième volet, nous partagerons une séance de travail pratique en présence de François Leclerc, libraire et metteur en scène, travaillant en partenariat avec le Théâtre de la Ville.

Bibliographie en cours :

Michel Corvin, *Lire la comédie*, Paris, Dunod, «Lire/Lettres supérieures », 1994 ; Jean-Pierre Ryngaert, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Bordas, 1991 ; Julie Sermon, Jean-Pierre Ryngaert, *Théâtres du XXIème siècle : commencements*, Paris, Armand Colin, 2012 ; Michel Corvin, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Paris, Nouvelle édition, Bordas, 2001 ; Patrice Pavis, *Dictionnaire du théâtre*, Éditions sociales, 1980 ; Frédérique Nietzsche, *La Naissance de la tragédie*, Paris, Gallimard-Folio.

LE THEATRE DE THOMAS BERNHARD ET DE SAMUEL BECKETT

HADRIEN BESSIRE

Jeudi, 9h-12h, Salle A061

L'auteur autrichien Thomas Bernhard a été souvent comparé à l'écrivain irlandais d'expression française et anglaise Samuel Beckett. Il a même été qualifié de « Beckett des Alpes ». Les deux auteurs mettent en scène un théâtre de l'absurde. Mais tandis que la dramaturgie de Beckett repose sur l'extrême réduction de la parole, le théâtre de Bernhard repose au contraire sur la logorrhée du personnage principal, qui s'oppose au mutisme des personnages secondaires.

Il s'agira d'étudier des extraits des œuvres de Samuel Beckett, *En attendant Godot*, *Fin de partie*, *Oh les beaux jours* et *La dernière bande* ainsi que des œuvres de Thomas Bernhard, *Minetti*, *Le Réformateur*, *Les Apparences sont trompeuses*, *Simplement compliqué* pour montrer dans quelle mesure les pièces de Bernhard peuvent être considérées comme des réécritures des pièces de Beckett.

Bibliographie :

- Beckett, Samuel : *En attendant Godot*. Paris : Ed. de Minuit , 1979 ; *Fin de partie*. Paris : Ed. de Minuit, 1975, cop. 1957 ; *Oh les beaux jours*. Paris : Ed. de Minuit, 1970, cop. 1963 ; *La dernière bande*. Suivi de *Cendres*. Paris : Ed. de Minuit, 1977, cop. 1959.
- Bernhard, Thomas : *Minetti : portrait de l'artiste en vieil homme*. Texte français Claude Porcell. Collection Scène ouverte. Paris : l'Arche, 1983 ; *Le Réformateur*. Texte français Michel Nebenzahl. Paris, l'Arche, 1991 ; *Les Apparences sont trompeuses*. Texte français Edith Darnaud. Paris, l'Arche, 1985 ; *Simplement compliqué*. Texte français de Michel Nebenzahl. Paris : l'Arche, 1988
- Clément, Sarah : *Écritures avides : Samuel Beckett, Louis-René des Forêts, Thomas Bernhard*. Collection Perspectives comparatistes. Paris : Classiques Garnier, 2017 ; Naugrette, Catherine : *Samuel Beckett*. Collection : Le théâtre de. Lausanne : Ides et Calendes, 2017. Winkler, Jean-Marie : *L'attente et la fête : recherches sur le théâtre de Thomas Bernhard*. Collection Contacts, Série Theatrica. Bern ; Frankfurt-M. ; Paris : P. Lang, 1989, 262 p.

EC 7 TER PRATIQUES FONDAMENTALES 3 : ECRITURES SCENIQUES 2

JOUER AU CINEMA

RAPHAËLLE DOYON (INTENSIF S2 DU 24 AU 29 MAI 2021)

Ce cours propose de réunir des étudiant·e·s du département cinéma et du département théâtre autour des théories et pratiques du jeu de l'acteur /actrice appliquées à la caméra.

Plusieurs temps seront proposés:

- Lecture et exercices pratiques autour des textes clefs sur le jeu de l'acteur /actrice réaliste et non-réaliste,
- Analyse d'extraits de films rendant compte de différents modèles de jeu,

- Exercices de jeu et de direction de jeu en groupe, sans puis avec caméra,
- Réalisations de scènes muettes et dialogiques.

Références :

- Nacache Jacqueline, *L'Acteur de cinéma*, Paris, Nathan, 2003.
- Naremore James, *Acting in the cinema*, Berkeley, University of California Press, 1988, p. 174-192. [Trad. Christian Viviani, *Acteurs. Le Jeu de l'acteur de cinéma*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014].
- Viviani Christian, *Le Magique et le vrai. L'acteur de cinéma, sujet et objet*, Aix-en-Provence, Rouge Profond, 2015.

PERFORMANCE ET THÉÂTRE DE MATÉRIAU

BiNO SAUITZVY

Mardi, 12h-15h, Amphi 4

En s'appuyant sur un training issu du théâtre physique, de la danse, du cirque et du butô, ladémarche de cet atelier pratique vise à stimuler l'imaginaire et la pensée d'un acteur créateur à partir de matériaux de toute sorte, textuels et non textuels, des matériaux de vie sensibles, empruntés au quotidien et à la mémoire, mélangés à des matériaux littéraires, les textes de Beckett, afin de fabriquer ensemble des performances, des «micros événements» et des «petites fictions» collectives et individuelles sous différents médiums. Partant des concepts issus du cinéma, comme le montage, et des arts plastiques, comme le collage, nous «scénarisons» des situations de jeu à partir de mots, des phrases ou d'un thème commun, pour apprendre à coller, à combiner des propositions, des fragments, ou à les isoler, les répéter, leur donner une existence autonome. Ces fragments peuvent provenir de textes, de sons, d'images que nous jouerons pour trouver d'autres combinaisons, avec des codes issus de la BD, du cinéma, de la danse, de la musique, des arts plastiques. A la manière du body art, les corps des artistes deviennent des œuvres d'art qui pourront se déterritorialiser, à l'intérieur et/ou à l'extérieur, dans l'espace public, et créer de nouveaux contextes fictifs et réels. Mode d'évaluation: la construction/présentation de performances associée à l'écriture de textes autour de la pratique réalisée seront demandées.

Quelques suggestions bibliographiques de textes de Beckett : Théâtre: En attendant Godot, Fin de partie, Oh les beaux jours, Pas moi, La dernière bande, Actes sans parole, Catastrophe.

Radio: Tous ceux qui tombent, Cascando, Paroles et musique, Cendres, Fragment de théâtre I et II.

Cinéma et télévision: Dis Joe, Quad, Trio du Fantôme, ... que nuages...

Film, Nacht und Träume. Roman: Mercier et Camier, Watt, Malone Meurt, Molloy, L'Innommable

---

ECRITURES SCENIQUES CONTEMPORAINES

HANNAH LASSERRE

Lundi, 15h-18h, Amphi 4

Lors de ce séminaire, nous aborderons une réflexion théorique et pratique sur les processus créatifs et l'esthétique des pratiques théâtrales contemporaines ainsi que sur les nouveaux enjeux générés. Nous nous intéresserons plus spécifiquement aux écritures de plateau et analyserons ce qu'elles ont de novateur : des propositions dramatiques, textuelles ou non, qui ne cessent d'interroger le théâtre et poussent à une réinvention des modes de la représentation. Nous explorerons scéniquement comment mettre en jeu divers outils de la représentation et comment le processus peut devenir la matière théâtrale. Nous analyserons comment une pièce, liée à son contexte (historique, politique, social...), remet en question les diverses formes de l'expression, incluant les nouvelles technologies de plus en plus présentes dans les mises en scène contemporaines.

Références bibliographiques :

Benhamou Anne-Françoise, *Dramaturgies de plateau*, Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2012 ; Colloque de Tampere, *Utopie et pensée critique dans le processus de création*, Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2012 ; Dieuzayde, Louis, Butel, Yannick, n° 1 | *Écriture contemporaine & dispositif*, Presses Universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2011 ; Larrue Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Septentrion Presse universitaire, Villeneuve d'Ascq, 2015 ; Vinaver, Michel, *Écriture dramatiques, essais d'analyse de textes de théâtre*, Actes Sud, Arles, 1993 ; Théâtre/Public N° 184, *Théâtre contemporain : écriture textuelle, écriture scénique*, revue mensuelle, janvier 2007.

Évaluation

- Une analyse de spectacle (le choix du spectacle sera communiqué lors du premier cours et dépendra de l'évolution de la situation)
- Une présentation scénique accompagnée d'un dossier dramaturgique.

MINEURE UE 8

EC 8 - PRATIQUES FONDAMENTALES 4 – VOIX ET SCENE

L'ACTEUR SUR PAROLE

LIONEL PARIER

Lundi, 12h-15h, Amphi 4

Nous allons nous pencher sur le son de l'acteur, sa voix, sa parole, toutes ses paroles. Pas juste le texte qu'il a appris par cœur, mais la parole qui sort, qui jaillit de lui, qu'il invente au fur et à mesure de sa profération et qui le mène là où il ne sait pas encore qu'il peut aller. Là où il ne sait même pas que ça existe, et moi non plus. Ses mots, sa parole, considérés comme des sons, comme du bruit, des inventions, pures. Nous allons nous pencher jusqu'à tomber dedans. Jusqu'à ce que quelque chose en sorte, inouï. Pour chacun, inouï.

Dans la foulée nous tâterons du gromelot, cette autre langue, cette langue inventée, propre à chacun et qui peut être comprise par tous. Nous chanterons aussi, car chanter c'est encore parler, mais comme seule la musique peut le faire et qu'il n'y a rien de tel pour nous soulever, pour nous emporter. Alors nous ferons un pas, juste un pas pour revenir au texte, aux mots du poète qui ouvre pour nous les fenêtres et fait voir l'abîme. Et tout cela, le son, la voix, le gromelot, la parole, le texte... ce sera une seule chose, un seul geste qui prendra tous ces visages.

Dieu dit : "Que la lumière soit !" Et la lumière fut.

Ça alors. Comment il a fait ?

En somme, dans ce cours nous nous poserons la question et nous nous amuserons à essayer d'y répondre. C'est un travail exigeant, une pratique assidue qui fait appel à tout le corps, à toute la personne sensible.

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

Validation : Assiduité, ponctualité / Engagement, participation active aux exercices collectifs/ Présentation d'un travail individuel ou participation à celui d'un autre / Rapport d'expérience écrit sous toutes ses formes : compte-rendu, poème, dialogue, discours, nouvelle... A rendre *au plus tard* la semaine après le dernier cours !- Copies et plagiat interdits.

Rattrapage : Séance individuelle (1h)

Liste lectures :

LA GENÈSE ; Platon : ION ; Friedrich Nietzsche : LA NAISSANCE DE LA TRAGÉDIE ; Antonin Artaud : LE THÉÂTRE ET SON DOUBLE ; George Steiner : LA MORT DE LA TRAGÉDIE ; Jerzy Grotowski : VERS UN THÉÂTRE PAUVRE ; Peter Brook : L'ESPACE VIDE ; Tadeusz Kantor : LE THÉÂTRE DE LA MORT ; Antoine Vitez : LE THÉÂTRE DE LA PENSÉE ; Claude Régy : ESPACES PERDUS

L'ÉCOUTE CHORALE DE LA SCÈNE

Un entraînement de l'acteur

MARCUS BORJA (INTENSIF 18-23 JANVIER 2021)

Une écoute bien développée, généreusement ouverte à l'instant et à l'instinct, est indispensable à l'artiste de la scène, quelle que soit sa discipline. Écoute, de soi et de l'autre, écoute de l'espace et du temps-rythme qui le traverse. Et ce n'est pas seulement une affaire d'oreille, mais une attention globale et organique dont participe tout le corps (et l'esprit !).

Cet atelier est un laboratoire d'expérimentation ludique combinée à l'entraînement technique du corps, de la voix et du texte. Une approche musicale de la scène à partir de la vocalité et de la corporalité de l'acteur-performer. On s'intéressera aux notions de rythme, harmonie et choralité aussi bien dans leur rapport au texte qu'à la création spontanée. L'improvisation tiendra une large place dans ce parcours d'entraînement en même temps que l'exploration de textes de divers auteurs.

Contenus

- 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 et compositions spontanées.
- travail sur le texte (individuel et collectif) : phonétique, syntaxe, rythmique, musicalité du texte, versification, rapports syntaxe/musique. Divers auteurs dans le programme.
- Pratique chorale polyphonique : pièces musicales de périodes et styles divers, improvisation vocale dans l'espace.

EC 8 BIS – COURS AU CHOIX PARMIS LES MAJEURES DE L3 OU L2

OU EC LIBRE

TRANSVERSALE UE 9

EC 9 – M3P “REVER ET CHOISIR SON METIER”**LES METIERS DU SPECTACLE EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION ET LES PRODUCTIONS DU THEATRE GERARD PHILIPPE, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE SAINT-DENIS.**

GWENOLA BASTIDE + PAULINE LE GOFF

2 DEMI-COURS / 2 GROUPES DE 18H CHACUN

Lundi, 16h30-19h30, TGP

Artistes, techniciens et équipe administrative, tous investis dans le fonctionnement du théâtre et les spectacles produits par le Théâtre Gérard Philippe Centre dramatique national de Saint-Denis, en alternance avec des séances théoriques, nous irons à la rencontre de ces professionnels, partagerons avec eux leur savoir-faire, leur parcours professionnel, leur expérience, leur doute, leur univers artistique et leur lieu et contexte de travail. Ce cours principalement articulé autour de l'échange et du partage d'expérience, sera aussi l'occasion d'aborder de manière plus théorique les conditions d'exercice de ces métiers du point de vue administratif, juridique et fiscal.

EC 9 BIS - EC TREMPLIN (36H)**REUSSITE : METIERS DU THEATRE DANS L'ADMINISTRATION****LES METIERS DU THÉÂTRE HORS DE LA SCÈNE**

CAROLINE GAUVINEAU

Mercredi, 9h-12h, Studio Théâtre A1-169

Ce cours sera l'occasion de découvrir les différents métiers administratifs du théâtre, ces professions qui sont parfois dans l'ombre mais sans qui les spectacles n'existeraient pas. Pour cela, nous aborderons les aspects théoriques relatifs aux métiers de l'administration, de la production, de la communication et des relations publiques. Nous rencontrerons, au cours du semestre, des professionnels aguerris. Nous ferons également des études de cas à partir de deux ou trois spectacles que nous irons tous voir, dans la mesure du possible. Nous essaierons d'aller voir ces spectacles dans des théâtres publics différents (Théâtre Firmin Gémier / La Piscine, Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, un théâtre parisien...).

Autour d'un spectacle, nous nous attacherons à la communication faite afin qu'il soit connu de tous, à la partie budgétaire, à la production et éventuellement la co-production, à la diffusion et à la médiation organisée dans les lieux qui le programment. Pour cela, nous serons amenés à rencontrer des professionnels des théâtres mais également des compagnies.

Validation: une ou deux évaluations seront réalisées en cours de semestre sous forme de contrôle continu, et une évaluation sera faite en fin de semestre. Sujet 1 : les étudiants seront amenés à réaliser l'étude de cas d'un spectacle qu'ils auront choisi et qui sera validé ensemble; sujet 2 : les étudiants s'attacheront à étudier plus particulièrement un métier au choix parmi ceux abordés dans le semestre et s'appuieront pour cela sur la rencontre avec un professionnel. Le rendu se fera à l'écrit et à l'oral.

OU POUR CEUX QUI VEULENT LE MASTER:
EC METHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE
3H / SEMAINE/ AN 3 ECTS
VERONIQUE MUSCIANISI

Jeudi, 15h-18h, Salle A0168

Ce cours aborde les principaux repères méthodologiques du travail universitaire en études théâtrales et vise à familiariser les étudiants à l'accès aux sources documentaires. Un panorama des principales bibliothèques franciliennes, des centres de ressources en arts du spectacle, des bases de données et des revues spécialisées sera présenté. Seront abordées aussi les difficultés de méthode soulevées par la préparation d'un devoir (délimitation d'un sujet, sélection d'un corpus), les modalités d'écriture d'un travail personnel, ainsi que les règles rédactionnelles spécifiques au travail universitaire (citations, notes de bas de page, bibliographie, références iconographiques, tables...).

Pour nous exercer, nous nous appuierons sur des documents textuels, iconographiques et audio-visuels portant sur le travail de l'acteur ; des visites dans des centres de ressources seront également proposées.

Bibliographie indicative

Odette Aslan (sous la dir. de), *Le Corps en jeu*, Paris, CNRS, (1994), 2003 ; Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'énergie qui danse, dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, L'Entretemps, 2008 ; Florence Descamps, *Les sources orales et l'histoire. Récits de vie, entretiens, témoignages oraux*, Paris, Bréal, 2006 ; Jean-Marie Dubois, *La rédaction scientifique*, Paris, Estem, 2005 ; Nathalie Heinich, « Objets, problématiques, terrains, méthodes : pour un pluralisme méthodique », *Sociologie de l'Art*, 2/2006, pp. 9-27 ; Jean-Manuel Warnet, *Les laboratoires. Une autre histoire du théâtre*, Montpellier L'Entretemps, 2014.

UE 10 Théories du jeu

STEPHANE POLIAKOV (SEMESTRE I)

On dit communément aujourd'hui (en français) que l'acteur joue. En anglais, on parle d'action (*acting*), comme c'était le cas dans l'ancien théâtre français. Que fait un acteur ? Est-il un artiste inspiré, un créateur, un imitateur, un improvisateur ? Suit-il certains modèles préétablis (types, emplois...) ? Est-il un ou plusieurs avec ses doubles que seraient le masque, le personnage, son image projetée sublimée ou publicitaire ? Parler du jeu de l'acteur ou le pratiquer, c'est en proposer des théories plus ou moins implicites. Certaines (la déclamation, le jeu *all'improvviso* de la *commedia dell'arte*, voire le jeu psychologique) semblent parfois dépassées. Elles perdurent, en réalité, bien souvent sans que l'on en ait toujours conscience. Ce cours explore certaines grandes entrées dans les théories du jeu : l'improvisation, l'imitation et la clé rhétorique, la variété ou fixité des types et des emplois, les styles de jeu (romantique, réaliste, symboliste, grotesque, etc.). Cela nous amènera à croiser quelques grands textes ou gestes théoriques comme *Le Paradoxe sur le comédien* de Diderot, le « système » de Stanislavski, l'acteur de Meyerhold, de Brecht, de Grotowski, de Claude Régy en traçant aussi quelques pistes d'aujourd'hui autour de l'image, de la figuration et de la défiguration, du genre, de l'articulation entre pratique individuelle (le « seul.e en scène ») et collective (le collectif, la troupe, l'ensemble, etc.), la tension entre l'humain et le mécanique, la question de l'empathie et de la mémorisation. Dans la mesure du possible, on s'efforcera de proposer quelques études de cas d'actrices, d'acteurs, de troupes, de styles de jeu et de rôles (y compris à travers des textes dramatiques).

N.B. Des textes seront fournis durant le cours dont la méthodologie sera largement fondée sur l'analyse des textes et des images. Des exercices pratiques (exposés, travaux sur table) à l'oral et à l'écrit ponctueront les séances ainsi qu'un travail écrit de réflexion.

Bibliographie indicative (de nombreux textes seront fournis) : Molière, *L'Impromptu de Versailles*. Diderot, *Paradoxe sur le comédien* (in *Diderot et le théâtre*, vol. 2 Les acteurs, éd. A. Ménil, Paris, Pocket, 1995). Stanislavski, *La Formation de l'acteur*, Paris, Payot, 2012 (des passages seront fournis par ailleurs dans une traduction inédite). Jerzy Grotowski, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, L'Age d'Homme, 2012 (1971). Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier, L'Entretemps, 2008.

LICENCE 3

L3	L3
SEMESTRE 1	SEMESTRE 2
MAJEURE UE 13 18 ECTS (3 cours)	MAJEURE UE 16 18 ECTS (3 cours)
EC 13 - ECRITURES SCENIQUES 3 historiques et contemporaines (6 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Leyli DARIOUSH, , Le son au théâtre et les mises en scène de l'écoute - Matthieu HAUMESSER, Théâtre et philosophie 	EC 16 - ECRIT DE FIN D'ETUDE (6 ECTS) Rédaction d'un premier mémoire de recherche (type court article universitaire, dossier de mise en scène avec fiche technique ou dossier dramaturgique, 8000 mots) Mémoire de Bachelor. Pas de cours mais suivi par tous les titulaires (on a prévu 9h chacun.e pour en moyenne trois étudiants). Suivi et coordination par Hanna Lasserre (à confirmer)
EC 13 bis - THEATRE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (6 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Jérôme DUBOIS, Sociologie du théâtre - Raphaëlle DOYON, Théâtre et anthropologie : observer, analyser, créer - Jean-François DUSIGNE, Créations sans frontières: Ethnoscénologie des relations entre pratiques traditionnelles et recherches contemporaines » ARTA 	EC 16 BIS - SCÈNE ET SALLE (6 ECTS) <ul style="list-style-type: none"> - Nathalie COULETEL, L'histoire du théâtre par ses marges - Marie-Ange RAUCH, Le TNP ou l'invention de l'action Culturelle" - Eliane BEAUFILS, Créations numériques (audiolittératures, vidéoperformances) + chargé/e de cours (à confirmer)
EC 13 TER - PRATIQUES FONDAMENTALES 6 (6 ECTS) Pratiques spectaculaires (performance ou ethnoscénologie) ou projet sur deux semestres <ul style="list-style-type: none"> - Chloé DECHERY, Performance autobiographique - Stéphane POLIAKOV, Hugues BADET « 1984 » (sur deux semestres) 	EC 16 TER - ATELIER D'ECRITURE (ECRITURE 3) 6 ECTS <ul style="list-style-type: none"> - Emanuele QUINZ, L'art en procès - Stéphane POLIAKOV, Hugues BADET, « 1984 » (sur deux semestres)
MINEURE UE 14 6 ECTS	MINEURE UE 17 6 ECTS
EC 14 - (3 ECTS)	EC 17 – (3 ECTS)
COURS PARMIS LES MAJEURES THEORIQUES L2	COURS PARMIS LES MAJEURES THEORIQUES

PRESENTATION DES COURS SEMESTRE 1

MAJEURE UE 13

EC 13 - ECRITURES SCENIQUES 3

LA CREATION SONORE AU THEATRE ET LES NOUVELLES MISES EN SCENE DE L'ECOUTE

LEYLI DARYOUSH

Mardi, 12h-15h, Studio Théâtre A1-169

La création sonore prend une importance de plus en plus grande sur la scène théâtrale. Depuis les années 70, les créations scéniques s'enrichissent d'univers sonores inédits, de véritables bandes-sons, à savoir des espaces d'un nouveau genre, univers de sons inédits, dans lesquels se déploie le jeu dramatique.

Avec les mutations technologiques et esthétiques, les expériences du sonore se complexifient par la suite jusqu'à un (éventuel) point de rupture – le sonore s'émancipe du visuel au profit de créations scéniques d'un nouveau genre.

The Encounter, un spectacle solo de Complicité/ Simon McBurney (2016), d'après *Amazon Beaming* de Petru Popescu, repose sur la performance de l'acteur (S. McBurney) et l'expérience insolite du photographe-reporter Loren McIntyre au contact de la tribu des Mayoruna dans la jungle amazonienne. Grâce à une technologie de pointe, le spectateur muni d'un casque audio est alors immergé dans un univers sonore où le récit se fait *voir* et entendre de façon inouïe.

Mais au-delà des images sonores, du paysage sonore ou de la bande-son établie par un créateur et/ ou régisseur sonore voire une équipe d'experts en ingénierie du son – tous ces dispositifs étant tributaires de la technologie – y aurait-il d'autres stratégies scéniques d'écoute ? voire des mises en scène de l'écoute ? A l'opéra par exemple, une nouvelle conception de l'écoute déplace voire *décentre* le phénomène de la jouissance vocale du spectateur. Entouré d'un ou plusieurs témoins à l'écoute, le chant du soliste prend un autre sens : nous n'écoutons pas seulement la voix virtuose de la diva ou divo, nous regardons son effet produit sur le personnage secondaire, un être solitaire également absorbé par le phénomène vocal.

Ce cours est en trois parties :

- 1) La création sonore au théâtre sur un plan historique
- 2) Ses mutations tant au niveau technologique qu'esthétique. S
- 3) Une nouvelle conception de l'écoute au théâtre/ opéra et l'écriture scénique de nouveaux dispositifs d'écoute.

Bibliographie : *Paysage sonore* de Murray Schaffer ; *L'écriture du son* de Daniel Deshayes ; *Le son du théâtre (XIXe au XXe siècles)* dirigé par Marie-Madeleine Mervant-Roux.

THEATRE ET PHILOSOPHIE

MATTHIEU HAUMESSER

Lundi, 15h-18h, Salle A426

L'enjeu de ce cours serait de réfléchir avec les étudiant.e.s à la façon dont la scène peut prendre une dimension intellectuelle, devenir un espace privilégié pour mettre en jeu l'intelligence humaine. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on appelle parfois le 'théâtre d'idées' : on tentera de réfléchir, à travers la notion d'écriture scénique, à la scène comme espace de pensée, y compris des pensées qui semblent a priori lui

être hétérogènes, notamment en raison de leur apparente abstraction, ou de leur rapport à l'expertise (les théories scientifiques, l'anthropologie, la sociologie, le questionnement philosophique). On s'intéressera d'abord à cette hétérogénéité, pour évaluer les problèmes qu'elle pose, et réinterpréter sa signification. On prendra appui sur des textes classiques (par exemple les réflexions de Brecht sur le « théâtre d'une ère scientifique ») ou plus contemporains mais aussi sur l'étude de démarches artistiques concrètes, et autant que possible sur des analyses de spectacles. L'évaluation portera sur des essais ou des dissertations.

Indications bibliographiques :

Philippe Blasco, Sandrine Gianola, Carlos Tinoco, *Les surdoués et les autres – penser l'écart* [sur la question de l'intelligence], Paris, JC Lattès, 2018 ; Bertolt Brecht, *Petit organon pour le théâtre*, Arche Editeur ; Matthieu Haumesser, *Philosophie du théâtre*, coll. 'Textes-clés', Paris, Vrin, 2008 et *L'Autre Scène – Philosophie du théâtre*, Paris, Vrin, 2018 ; Olivier Neveux, *Contre le théâtre politique*, La Fabrique, 2019 ; Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique Editions, 2008.

EC 13 BIS - THEATRE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

SOCIOLOGIE DU THEATRE

JEROME DUBOIS

Vendredi, 12h-15h, Salle A070

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 brève introduction à la sociologie, nous passerons en revue des questions concrètes telles que le rapport aux amateurs, le statut d'intermittent, l'organisation sociale des compagnies, 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. La validation du cours se fera sur un devoir écrit à la moitié du semestre et un examen 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.

THEATRE ET SOCIO-ANTHROPOLOGIE : OBSERVER, ANALYSER, CREER

RAPHAËLLE DOYON

Mardi, 15h-18h, Studio Théâtre A1-169

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 commentaires de lectures, des exposés et discussions, et sur une série de travaux ethnographiques individuels et collectifs.

Références :

- BARBA, Eugenio, et Nicola SAVARESE, *L'énergie qui danse : un dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, traduit par Éliane Deschamps-Pria, Montpellier, Holstebro, Éd. l'Entretemps, 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. *
- CHAUVIER Éric, *Anthropologie de l'ordinaire : une conversion du regard*, Toulouse, Anacharsis, 2011.
- COPANS Jean, *Introduction à l'ethnologie et à l'anthropologie*, Paris, Nathan, 1996. *
- MULLER Bernard, PASQUALINO Caterina et SHNEIDER Arnd (dir.), *Le Terrain comme mise en scène*, Presses universitaires de Lyon, collection « Nouvelles écritures de l'anthropologie », 2017. *
- DOYON Raphaëlle, *Les Trajectoires des artistes femmes en art dramatique*, préfacée par Marie Buscatto, 2019, pour le compte de l'association HF Île-de-France, publication en ligne.
<http://hf-idf.org/2019/02/05/les-trajectoires-professionnelles-des-artistes-femmes-en-art-dramatique/>
- LAPLANTINE François, *La Description ethnographique*, Paris, A. Colin, 2005.
- TURNER Victor, *From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play*, PAJ Publications, 1982.

CREATIONS SANS FRONTIERES. (ETHNOSCENOLOGIE DES RELATIONS ENTRE PRATIQUES TRADITIONNELLES ET RECHERCHES CONTEMPORAINES.)

JEAN-FRANÇOIS DUSIGNE

Mercredi, 18h-21h, ARTA

Depuis l'aspiration des « théâtres d'art » à ressourcer les pratiques scéniques, l'envie de se tourner vers l'Ailleurs, la curiosité de ce qui est étranger ont donné lieu à des échanges interculturels, à des inspirations ou imprégnations réciproques, débouchant au XXIème siècle sur des créations hybrides et pluridisciplinaires dont les enjeux n'ont cessé d'évoluer avec la mondialisation. Cependant certains points de vue restent idéologiquement marqués par les rapports de domination ou de colonisation qui ont façonné conduites et langages, constituant au fil du temps des héritages ethnocentrés. En revenant sur différents exemples, nous situerons les problématiques soulevées, pour traiter quelques notions complexes, liées au relativisme culturel, à l'appropriation culturelle, aux questions de mémoire, de reenactment et de patrimonialisation... Ce faisant, nous nous appuierons sur nos expériences pour témoigner et interroger ensemble plus de trente années de rencontres pratiques, d'échanges et de recherches sur les différents savoirs de l'acteur à travers le monde.

Ce cours invitera moins à se conformer à tel ou tel modèle de théâtre existant qu'à stimuler les potentialités, en donnant aux uns et aux autres les moyens d'inventer leur théâtre, là où ils, elles se trouvent.

Lectures conseillées :

- BARBA Eugenio Barba, SAVARESE Nicolas, *L'énergie qui danse*, L'entretemps, 2007.
- DUSIGNE Jean-François, *Les passeurs d'expérience : ARTA, école internationale de l'acteur : la rencontre des pratiques scéniques, la transmission des savoirs et la recherche de chemins créatifs par-delà les frontières*, Ed. Théâtrales, 2013.
- GLISSANT Edouard, *Poétique de la Relation*, NRF, Gallimard, Poétique III, 1990.
- GROTOWSKI Jerzy, *Anthropologie théâtrale : la « lignée organique » au théâtre et dans le rituel*, Leçon inaugurale au Collège de France, Théâtre des Bouffes du Nord, Le Livre qui parle, Paris, 1997.
- LAPLANTINE François, NOUSS Alexis, *Le métissage. Un exposé pour comprendre. Un essai pour réfléchir*. Téraèdre. Le métissage Poche – 5 janvier 1998
- *VOYAGES OU L'AILLEURS DU THEATRE*, collectif, Alternatives Théâtrales, Coédition: Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Mars 2013 - 343 pages -ISBN: 9782874280849
- *Internationale de l'imaginaire* - « La scène et la terre » - n° 5, janvier 1996, Actes-Sud Babel.

Indications sommaires pour la validation

- Enquêtes menées en équipes, chacune choisissant un exemple d'initiative artistique ayant fait débat. La démarche sera contextualisée et analysée, et servira d'exemple pour interroger et faire le point une des notions abordées dans le cours.
- Chacun(e) développera ensuite une réflexion personnelle, présentée sous forme d'exposé ou de dossier.

EC 13 TER - PRATIQUES FONDAMENTALES 6

PERFORMANCE AUTOBIOGRAPHIQUE : LE JE EN SCENE

CHLOE DECHERY

Mardi, 9h-12h, Amphi 4

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 nécessairement « un autre » ? Quels écarts et quels lieux de rencontres existent-ils entre le je, le personnage et l'avatar ?

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. Pour ceci, nous utiliserons des sources et des documents divers (récits de soi, extraits de journaux intimes, correspondances épistolaires, entretiens, faits divers) 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 mais seront également enrichies par des lectures hebdomadaires. Tout au long de cet atelier, les étudiant.e.s seront amené.e.s à explorer et mettre en pratique une « boîte à outils », soit un ensemble de techniques et de procédés scéniques et dramaturgiques qui leur permettra de concevoir et de réaliser une performance autobiographique qu'ils présenteront à l'issue du semestre (ex : performance, *stand-up*, installation, court-métrage avec éléments *live*, pièce radiophonique, etc).

Afin de contextualiser et étayer ce travail pratique exploratoire, nous examinerons également le travail de quelques créateurs contemporains (performance/théâtre/danse) qui s'intéressent à la mise en scène du je au plateau (ex : Grand Magasin, Xavier Le Roy, Forced Entertainment, Bobby Baker, Improbable, Marina Abramovic, Sophie Calle).

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

Assiduité et ponctualité sont indispensables pour la validation du cours.

1984 (semestre 1 et 2)

STEPHANE POLIAKOV + HUGUES BADET

Jeudi, 15h-18h, Amphi 4

L'atelier, organisé sur deux semestres, portera sur le roman *1984* de George Orwell. Les étudiants doivent impérativement suivre les deux ateliers du 1er et du 2e semestre. L'atelier du 1er semestre sera assuré par Stéphane Poliakov et l'atelier du 2e semestre par Hugues Badet, certaines séances seront faites en commun. Le roman d'Orwell est devenu un symbole de notre temps et de la dystopie. Mais bien souvent on l'ignore dans sa nature proprement romanesque. Le premier enjeu de cet atelier est de comprendre les voies d'une adaptation d'un roman au théâtre et de ce roman en particulier à travers des monologues, des scènes, des dialogues, des intermèdes. Il ne s'agit pas de projeter un contenu sur l'œuvre, mais de la réaliser théâtralement dans sa dynamique, ses thèmes, ses personnages, son atmosphère, ses conflits, bref d'en inventer la dramaturgie. Le second enjeu est celui du plateau, dans la pratique du jeu, en suivant la

méthode de l'analyse par l'action. Il s'agit de *jouer 1984* en se gardant d'idées préconçues sur l'œuvre. Le troisième enjeu est celui d'une découverte de certaines possibilités matérielles de mise en scène. Il s'agit, sur une année, de pouvoir présenter sur scène un parcours dans l'œuvre. L'atelier donnera lieu à une présentation publique. Adaptation, dramaturgie, jeu et mise en scène seront les étapes de notre parcours. Nous travaillerons sur le texte français, éventuellement sur le texte anglais pour les étudiants qui le souhaitent. L'édition française est publiée chez Gallimard, collection Folio. Le texte anglais chez Penguin Books.

Il est impératif de se procurer l'édition française du livre et d'avoir lu le roman en français ou dans une autre langue avant le début de l'atelier.

MINEURE UE 14

EC 14 - COURS PARMIS LES MAJEURES THEORIQUES L2 OU L3

EC 14 BIS - ECONOMIE

ECONOMIE DU SPECTACLE VIVANT

MARTIAL POIRSON

Mardi, 18h-21h, Théâtre de la Colline

Partant d'une analyse des principaux auteurs et modèles d'analyse de l'économie de la culture, remis dans une perspective historique, ce cours étudie les mécanismes et stratégies économiques qui, depuis la Seconde Guerre Mondiale, expliquent les évolutions actuelles en matière de spectacle vivant. Institutions, entreprises, acteurs, circuits, réseaux, biens et services culturels, production, consommation, marchés, cadres juridiques, management, marketing interculturel. Un détour par les industries audiovisuelles et le patrimoine identifiera la spécificité de l'économie du spectacle vivant. L'examen d'une variété de situations internationales et de domaines d'activité (théâtre, mais aussi opéra, danse, cirque, théâtre de rue, festivals) permettra d'aborder des questions d'une grande actualité telles que le financement de la culture, le statut d'emploi des artistes, le développement d'un entrepreneuriat culturel, dans un contexte de mondialisation des pratiques culturelles, de développement d'une économie de l'attention, d'un capitalisme cognitif ou d'une philosophie du *care*. Ce cours, très en phase avec l'évolution du milieu, analysera un certain nombre de cas pratiques, en partenariat avec le Théâtre de la Colline.

Texte à acquérir : *L'économie du spectacle vivant*, Paris, Puf, « QSJ ? », 2016, 9 euros.

GESTION APPLIQUÉE DES ENTREPRISES DE SPECTACLE

JEAN-LUC GRANDRIE

Jeudi, 9h-12h, Studio Théâtre A1-169

Le cours propose de suivre l'ensemble des étapes de la fabrication et de la gestion de projets artistiques liés au spectacle vivant en France tant d'un point de vue de la production que de l'exploitation. Tous les propos sont illustrés par la visualisation de cas réels.

Le cours sera réparti en deux grands chapitres :

Droit du travail

Création et statuts d'entreprise : branches professionnelles, droit privé-droit public,

Droit du travail en France appliqué au secteur du spectacle vivant : code du travail, l'intermittence, régimes particuliers, contrats du travail et charge sociales

Gestion appliquée

La gestion de projet : la complémentarité « production de spectacle / exploitation de lieu »

La recherche de financement : recettes propres, subventions, mécénat, sponsoring

La gestion quotidienne : contrats du spectacle (cession, co-réalisation, co-production), la banque, les droits d'auteur, la comptabilité.

Chaque étape se fait en proposant des situations concrètes facilement compréhensibles (pourquoi et comment jouer à Avignon ou à Paris ?, étude de budgets réels de production et/ou de diffusion). Une analyse critique et prospective est néanmoins proposée pour permettre de se projeter au-delà des faits et de se situer dans le contexte macro-économique de l'économie nationale.

La validation se fait par la présence assidue au cours, par un contrôle de connaissance sur table en fin de semestre (documents autorisés) et par la réalisation d'un dossier budgétaire à concevoir.

Eléments de bibliographie : *le Guide Annuaire du spectacle vivant* (édition CNT) ; *Manuel d'anti-économie* de Bernard Maris ; *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)

TRANSVERSALE UE 15

EC LANGUES

EC STAGE OU PROJET TUTEUR OU ENGAGEMENT OU LIBRE