

MAQUETTE LICENCE 2 ARTS DE LA SCENE
Année universitaire 2021-2022
Descriptifs des enseignements sous réserve de modifications

Responsable pédagogique : Paule GIOFFREDI

SEMESTRE 3

UE A3 : Genres

CM Etude des genres (mutualisé avec L2 Images) : Astrid CHABRAT-KAJDAN et Nedjma MESSAOUI

Dans la partie « Scènes » de ce cours, nous interrogerons les influences croisées, assimilées et partagées entre le théâtre et les formes théâtrales d'Orient et d'Occident. Dans un premier mouvement, il sera question de l'incorporation des formes traditionnelles issues de l'Extrême-Orient, caractérisées par le mélange des genres, au sein des formes modernes occidentales. Nous interrogerons l'admiration que leur ont porté des artistes et théoriciens du théâtre européens (Artaud, Brecht, Meyerhold...). Dans un second et inverse mouvement, le cours traitera de l'introduction et de la propagation du genre théâtral et des esthétiques développées en Europe, au sein des pays du Moyen-Orient et plus particulièrement, dans les pays arabes. L'étude de ces échanges et de leurs modalités nous permettra de problématiser les notions/oppositions de tradition/modernité, théâtre/forme théâtrale/forme de représentation et la notion de genre théâtral même.

La deuxième partie du cours envisagera les genres cinématographiques (système de production hollywoodien, étude d'un genre spécifique, question du croisement des genres).

Lundi 16h-17h45 – Amphi M.

Début des cours le 13 septembre

TD Approche des genres théâtre : Céline CANDIARD

Centré sur les genres comiques, ce TD proposera un parcours esthétique et historique à travers diverses formes théâtrales comiques, en partant à chaque fois d'objets et de questionnements contemporains pour identifier les logiques et les modèles qui les informent. Chaque grande question abordée sera l'occasion d'une traversée d'extraits théoriques et dramaturgiques et de l'étude plus approfondie d'une œuvre complète.

Programme 2021-2022 :

- Comédie et satire (étude de *La Paix* d'Aristophane)
- Place du rire (étude de *La Place Royale* de Pierre Corneille)
- Conventions comiques (étude de *Boeing-Boeing* de Marc Camoletti)
- Comique et profondeur (étude d'*Une laborieuse entreprise* d'Hanokh Levin)

Lundi 14h-15h45 – salle B138.

Début des cours le 20 septembre.

TD Approche des genres danse : Marie QUIBLIER

Quels sont les critères qui définissent la danse contemporaine ? Que nomme-t-on quand on parle de la danse contemporaine ? Un genre ? Une période historique ? Une philosophie ? À l'appui de textes théoriques majeurs (Laurence Louppe, Hubert Godard...), le cours propose d'aborder la diversité des enjeux historiques, esthétiques, politiques que recouvre la notion de danse contemporaine. Les étudiant·e-s seront invité·e-s à plonger dans les textes et à puiser dans leurs expériences de danseur·se-s et de spectateur·rice-s pour éprouver, entre pratique et théorie, la difficulté de circonscrire la danse contemporaine dans une définition stable et exclusive.

Mardi 10h-11h45 – salle B138.

Début des cours le 21 septembre.

UE B3 : Étude et pratiques du champ professionnel

CM Etude du champ professionnel du spectacle vivant 1 : Bérénice HAMIDI-KIM

Valeurs et tensions actuelles des politiques publiques du théâtre

Le cours magistral « études du champ professionnel » consacré à l'étude des politiques culturelles prendra au semestre 3 la forme d'une série de trois journées d'étude, les vendredis 22 octobre, 12 novembre et 3 décembre 2021 de 09h à 17h. Ces journées réuniront chercheur.e.s et professionnel.le.s expert.e.s des questions abordées. La première journée sera consacrée à une présentation des politiques culturelles, la seconde portera sur « La sélection des œuvres et des artistes : Acteurs, dispositifs, territoires » et la troisième sur « Les politiques culturelles en Europe face aux mutations contemporaines ».

Calendrier spécifique : vendredi 22 octobre, vendredi 12 novembre et vendredi 3 décembre – 9h-17h.

TD Techniques de la scène : Gabriel PEREZ

Ce cours a pour objectif de rendre visible les différents métiers qui travaillent à la réalisation d'une production théâtrale. De l'administration à la dernière date de tournée et l'éventuelle production d'archives (vidéos, costumes, scénographie), une multitude de métiers techniques et créatifs se croisent, travaillant côte à côte ou ensemble. Il s'agira de les identifier et de comprendre leurs fonctionnements et interactions. Pour ce faire, nous irons entre autres visiter le TNP et rencontrer des professionnels qui y travaillent. Nous profiterons également du Festival Sens Interdits (rencontre de RP et spectacle).

Mardi 14h-15h45 ou 16h-17h45 – salle B134.

Début des cours le 21 septembre.

UE C3 : Histoire des arts du spectacle

CM Histoire des arts du spectacle (mutualisé avec L2 Images) : Célia JESUPRET et

Julie NOIROT

Côté « Scène », le cours s'intéressera aux rapports entre théâtre et images aux 18^e et 19^e siècles. En partant de la mise en question du logocentrisme et de la popularité des spectacles oculaires, nous explorerons différentes formes de spectacles nées en marge du théâtre officiel texto-centré : mélodrame, pantomime, cirque, panoramas, diorama, il s'agira de voir comment ces pratiques ont peu à peu révolutionné le regard du public.

Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux liens que la photographie tisse depuis son invention au XIX^e siècle avec la mise en scène. Nous verrons dans quelle mesure le paradigme théâtral traverse un certain nombre de pratiques photographiques allant du diorama de Daguerre aux expérimentations avant-gardistes des années 1930.

Mercredi 8h-9h45 – Amphi F1.

Début des cours le 15 septembre

TD Analyse d'œuvres 1

Groupe 1 – Danse : Frédérique SEYVE

Danse métissée et profondément liée à l'histoire américaine, le jazz est une esthétique expressive, performante et porteuse de messages. Par son histoire elle propose jusqu'ici un éventail de chefs d'œuvres complexes et éclectiques : comédies musicales, grands shows et spectacles, mais aussi pièces chorégraphiques traitant les questions de l'esclavage et de la ségrégation... L'intérêt d'analyser ses plus grandes œuvres sera de découvrir en quoi la danse jazz est devenue une esthétique de plusieurs genres artistiques, spectaculaires et revendicatifs.

Lundi 18h-19h45 – salle B134.

Début des cours le 20 septembre

Groupe 2 – Théâtre : Pauline DONIZEAU

Dramaturgie des classiques

Ce cours sera consacré à l'approche dramaturgique des « classiques ». À partir d'un corpus d'œuvres du répertoire du théâtre européen, ce cours est pensé comme une initiation à la dramaturgie et à l'analyse dramaturgique. S'attachant à des textes de répertoire considérés dans leur contexte historique, politique et esthétique, il s'agira de mobiliser des outils permettant d'aborder une œuvre théâtrale dans l'optique de son passage à la scène.

Œuvres au programme (susceptible d'être modifié : le programme définitif sera indiqué à la rentrée) :

Les Perses, Eschyle

La Tempête, William Shakespeare

Le Menteur, Pierre Corneille

Jeudi 14h-15h45 – salle B134.

Début des cours le 23 septembre.

UE D3 : Écriture et Analyse

CM Écritures scéniques 1 : Julie SERMON

« De la composition dramatique à la composition scénique (1880-1930) »

Si tout le monde s'accorde aujourd'hui à considérer la mise en scène comme un geste artistique, cela n'avait encore rien d'évident au tournant du XX^e siècle. Tout au long du semestre, nous nous attacherons aux débats et aux mutations, tant théoriques que pratiques, qui, des années 1880 aux années 1930, ont accompagné l'affirmation de l'autonomie esthétique de la création scénique.

Pour cela, nous nous fonderons sur les discours et les réalisations des grands réformateurs de la scène moderne (Appia, Craig, Artaud), mais aussi, sur les premières formes de *happenings* conduites par les avant-gardes historiques (Futurisme, Dada, Bauhaus...). Nous verrons alors comment, concurremment aux principes d'action et de composition dramatiques, se sont imposés ceux d'action et de composition scéniques.

Jeudi 10h-11h45 – salle B133.

Début des cours le 16 septembre.

TD Atelier d'écriture 1 (théâtre OU danse)

THEATRE : Hurcyle GNONHOUE

Par quoi sommes-nous contaminé.e.s quand nous entrons dans une nouvelle ère, dans un nouveau quartier, dans une nouvelle maison ? Peut-on parler de contamination à proprement parler ? Dans le cas où le mot nous serait imposé, loin de toute connotation sanitaire, pouvons-nous en faire un motif d'écriture dramatique ? Dans cet atelier nous choisirons des endroits/contextes ordinaires ou insolites de la ville de Lyon et nous y ferons évoluer des personnages. Nous verrons ce qu'il se passera pour ces derniers et nous-mêmes en termes de contamination dans espace nouveau. L'objectif est de parvenir à une écriture sensible et partageable qui raconte comment l'espace choisi entretient une relation avec nous. Dans quel sens se fera la contamination : du lieu à nous ou inversement ?

Calendrier spécifique : vendredi 10 septembre 10h-13h45 (salle à déterminer-campus BDR) ; mercredi 15 septembre 10h-13h45 ; mercredi 22 et 29 septembre 10h-11h45 ; mercredi 10, 17, 24 novembre, 1^{er} décembre 10h-11h45 (salle B138).

DANSE : Paule GIOFFREDI

Cet atelier se déroulera à l'Amphi Culturel de Bron, et prendra la forme d'un stage intensif de 5 demi-journées, du 8 au 10 septembre. Les étudiants seront invités à explorer plusieurs formes d'écriture sur la danse, des plus expérimentales aux plus académiques. Ils écriront sur leur pratique du mouvement dansé comme sur leur expérience spectatorielle de la danse. Nous alternerons les moments de travail individuel et collectif, par petits et grands groupes.

Dates spécifiques : mercredi 8 septembre – 13h30-17h30 ; jeudi 9 septembre – 9h-12h30/13h15-16h45 ; vendredi 10 septembre – 9h-12h30/13h15-16h15 – Amphi Culturel.

UE E3 : Création et Professionnalisation

OPTION 1 : Grand Atelier (théâtre) : Hervé CHARTON ou Benjamin FOREL

TD Classe à projet théâtre 1

TD Atelier de réalisation théâtre 1

Benjamin Forel :

Physical theatre

Le physical theatre dissocie le corps de la parole et s'amuse à créer de nouvelles probabilités visuelles, sensorielles et organiques. Il s'amuse à rendre probable l'improbable en déconstruisant la logique rationnelle du corps qui suit la pensée. Le corps n'est pas tributaire du récit, il joue avec autant de liberté possible pour ouvrir de nouvelles perspectives de pensées. Le physical theatre n'est pas une discipline technique. Le physical theatre est un acte de générosité.

Inventons une définition. Physical theatre : art expressif, libre et généreux, qui jaillit de l'auto-conscience du corps, sans frontière entre le théâtre et la danse, le comique et le tragique, le classique et le contemporain, dans un rapport dialectique et de non-dépendance au texte.

Dates spécifiques : samedi 2 octobre, vendredi 15 et samedi 16 octobre, vendredi 10 et samedi 11 décembre -9h30-12h30/13h30-17h30 – salle à déterminer

Hervé Charton :

Le travail par études, développé par Stanislavski vers la fin de sa vie et perpétué par Maria Knebel, est une méthode du travail du rôle de théâtre par l'improvisation. Outil très puissant, cet atelier aura pour but d'offrir une introduction à cette méthode. Il sera partagé en deux temps. D'abord, un temps de travail sur l'improvisation : mémoire sensorielle, présence, physicalité et parole. Ensuite, travail sur des scènes tirées de *La Mouette* de Tchekhov. Il sera nécessaire de lire la pièce avant de participer à l'atelier, ou du moins le plus vite possible après le début des séances.

Dates spécifiques : lundi 6 septembre 13h-18h ; mardi 7 septembre 9h-13h / 14h-18h ; mercredi 8 septembre 9h-13h ; vendredi 24 et samedi 25 septembre 9h-13h / 14h-18h ; vendredi 15 et samedi 16 octobre 9h-13h / 14h-18h – Amphi culturel.

OU OPTION 2 : Grand Atelier (danse) : Jeanne VALLAURI

TD Classe à projet danse 1 /TD Atelier de réalisation danse 1

Cet atelier s'adresse à tous, sans besoin spécifique d'une pratique de danse. À travers différentes mises en mouvement et exercices menés seul ou en groupe, ce temps de danse nous aidera à renforcer notre présence au monde, à prendre de l'assurance, à agir avec détermination, à oser partager avec d'autres. Ces moments de jeux, compositions et improvisations se feront en restant à l'écoute de ce que le corps dansant éveille comme sensations corporelles et états physiques. On pourra sentir que la danse peut apporter des modifications pour soi et de soi au monde. Cet atelier sera aussi l'occasion de mettre en parallèles les expériences menés avec des pièces chorégraphiques existantes de chorégraphes contemporains (extraits vidéos ou documents papier), en traversant différentes approches de compositions et de relations spatiales.

Dates spécifiques : samedi 23 et dimanche 24 octobre – 10h-17h ; vendredi 10 décembre 13h30-18h30 ; samedi 11 décembre 10h-17h ; samedi 22 et dimanche 23 janvier - 10h-17h (studio de danse).

UE TR3 (*)

TD Langues

CM TIC (7h)

TD TIC

SEMESTRE 4

UE A4 : Esthétique des arts du spectacle

CM Esthétique des arts du spectacle (mutualisé avec L2 Images) : Paule GIOFFREDI et Benjamin LABÉ

Qu'appelle-t-on Esthétique ? Sur quel terreau cette science naît-elle ? Peut-on identifier les prémices d'une Esthétique avant que cette science ait reçu son nom, son objet et sa méthode ? Et quelles formes l'Esthétique prend-elle ? Pour aborder ces questions, nous nous pencherons sur la gestation, la naissance et les premiers développements de l'Esthétique de la danse. Nous verrons qu'elle a tendance à se déployer souterrainement, d'autant plus qu'elle est promise ou compromise, aux lisières de l'existence.

Jeu­di 10h-11h45 –

TD Esthétique : étude des œuvres : Célia JESUPRET

Esthétiques dramaturgiques et scéniques des violences sociales et politiques.

À partir d'un corpus de trois pièces, *Straight* de Guillaume Poix, *Prochain arrêt le Bronx* de Sonia Sanchez, *Delta Charlie Delta* de Michel Simonot, et d'analyses d'images, nous réfléchissons à la représentation des violences sociales et politiques au théâtre. Dramatisation, poétisation, théâtre documentaire, nous verrons comment les différentes façons de traiter ces sujets de société ou d'actualité agissent sur le public/les lecteur.ices, et réfléchissons au caractère politique de ces œuvres.

Mercredi 10h-11h45 ou 14h-15h45 –

UE B4 : Histoire du théâtre et de la danse

CM Histoire du théâtre et de la danse : Céline CANDIARD et Claudia PALAZZOLO

Théâtre : À travers de grandes questions transversales (théâtre et religion, acteurs et politique, le naturel, les costumes...), ce cours traversera d'abord au cours des 8 premières séances l'histoire du théâtre européen du Moyen-Âge au XVIII^e siècle.

Danse : *L'apologie du ballet, nouveau genre « bourgeois » ?*

Dans la partie du cours consacré à la danse nous aborderons l'âge d'or du ballet classique en tant que véhicule des valeurs de la société bourgeoise du XIX^e siècle : figure de la femme et du couple, exaltation du progrès.

Mardi 10h-11h45 –

TD Analyse d'œuvres 2 théâtre : Chloé DUBOST

Dans ce cours d'analyses d'œuvres, nous chercherons à analyser l'expression et la représentation du féminisme intersectionnel dans le théâtre contemporain. Il s'agira de cerner la manière dont l'interaction des systèmes de domination (genre, race, classe) est dénoncée sur la scène contemporaine afro-diasporique, et contribue à la reconnaissance des populations situées à l'intersection de ces axes de domination. Quelles réalités sont dénoncées (exotisation, réification, hypersexualisation, injonctions normatives, exclusion sociale...), et à travers quels choix littéraires, esthétiques et dramaturgiques ? En quoi ces œuvres (fables, personnages, corps en scène) participent-elles à la subversion de certains rôles sociaux aliénants ? Comment est représentée l'émancipation, dans les textes et dans les spectacles ? Nous verrons également que les perspectives féministes intersectionnels peuvent rejoindre certains enjeux écologistes, à travers l'écoféminisme.

Corpus :

Penda Diouf, *La grande ourse*, Quartett, Le Perreux-sur-Marne, 2019

Léonora Miano, *Écrits pour la parole*, Paris, L'Arche, 2012

Spectacle *Afropéennes*, mis en scène par Éva Doumbia :

<https://www.axesud.eu/produit/afropeennes/>

Mercredi 16h-17h45 –

TD Analyse d'œuvres 2 danse : Paule GIOFFREDI

Ce TD sera l'occasion d'analyser les enjeux de la réception de la parole des artistes de danse, que cette dernière se fasse entendre au cours ou autour des spectacles. Nous aborderons la diversité de ces prises de parole : dans des documentaires, des émissions radiophoniques ou télévisées, dans des publications journalistiques, scientifiques, littéraires, dans des textes d'intention et des feuilles de salle, à l'occasion de bords plateau ou d'entretiens ; et nous nous pencherons sur la spécificité de la vocalisation ou de la verbalisation quand elle prend place au sein d'une œuvre chorégraphique. Les étudiants expérimenteront et analyseront la façon dont ces discours peuvent nourrir, orienter ou désorienter, mettre à l'épreuve, encombrer, voire saturer ou paralyser leur réception des œuvres.

Au cours de ce TD, les étudiants rencontreront certains des artistes créateurs des *Merveilles*, spectacle auquel ils devront assister aux Subsistances entre le 7 et le 9 avril.

Jeudi 14h-15h45 –

UE C4 : Étude et pratiques du champ professionnel

CM Étude du champ professionnel du spectacle vivant : Bérénice HAMIDI-KIM

Du théâtre populaire au théâtre public. L'institutionnalisation du théâtre en France de la fin du XIXe siècle au XXIe siècle

Tel qu'il s'élabore d'un point de vue théorique et pratique à la fin du XIXe siècle, le "théâtre populaire" peut se définir comme un combat pour la rénovation réciproque de la forme dramatique et des publics de théâtre. Toutefois les enjeux tant esthétiques qu'idéologiques et institutionnels du théâtre populaire sont complexes, et vont profondément évoluer au fil du long XXe siècle, des années 1890 aux années 2000. Tout au long de la période, deux lignées de théâtre populaire, l'une socialisante puis marxisante, l'autre nationale et républicaine, vont se dresser dans un face-à-face tantôt frontal, tantôt complice, jusqu'à ce que la seconde l'emporte, du point de vue institutionnel du moins, pour fonder le modèle du "théâtre public" français, aussi célèbre que débattu - aujourd'hui encore et peut être plus que jamais.

Mardi 14h-15h45 –

TD Outils de diffusion : Mathias CHASSAGNEUX

Il s'agira ici d'initier les étudiants à la maîtrise des principaux logiciels servant à la diffusion des spectacles, afin d'élaborer notamment visuels, affiches, flyers, mais aussi de développer des stratégies de diffusion appropriées.

Mardi 16h-17h45 ou 18h-19h45 –

UE D4 : Écriture et Analyse

CM Ecritures scéniques 2 : Laetitia DUMONT-LEWI

Les acteurs-auteurs en Italie

L'histoire théâtrale de l'Italie est bien souvent considérée comme une anomalie par rapport à ses voisins européens, eu égard l'importance primordiale de l'acteur aux dépens du développement de la figure du metteur en scène. Le cours s'intéressera à l'écriture scénique des acteurs-auteurs italiens depuis la seconde moitié du XXe siècle, en s'arrêtant en particulier sur Eduardo De Filippo, Franca Valeri, Dario Fo, Franca Rame et Carmelo Bene.

Mercredi 12h-13h45 –

TD Atelier d'écriture 2 (théâtre OU danse)

THEATRE : Salma BORDES

Si on enlève un temps les acteurs et actrices de la scène, que reste-t-il ? Des objets, des couleurs, des lumières, des décors, des espaces vides : tout ce qu'on regroupe aujourd'hui volontiers sous le nom de « scénographie ». Comment celle-ci se met-elle en place dans le processus de création et quels sont les outils de conception dont disposent les scénographes ? Cet atelier proposera aux étudiant.e.s de les initier aux différents moyens d'« écrire » la scène avant les répétitions. Dans un

premier temps il s'agira d'expérimenter, à travers de courts exercices, différents outils de représentation graphique : description orale ou écrite, dessin technique, dessin sensible, collage, photographie, couleur, collecte d'images. Puis, outils en mains, les étudiant.e.s seront amené.e.s à proposer leurs propres images et leurs propres espaces à partir d'un texte.

Attention : nul besoin de « savoir dessiner » ou d'avoir une quelconque pratique graphique préalable. L'objectif de cet atelier est avant tout de s'initier à une branche de la création théâtrale et chaque étudiant.e sera libre de trouver et de développer le médium qui lui convient ou qui l'intrigue le mieux.

Jeudi 16h-17h45 –

DANSE : Paule GIOFFREDI

Cet atelier se déroulera au Centre National de la Danse de Lyon. La rencontre de certains des professionnels travaillant dans cette institution et de compagnies qui s'y trouvent en résidence permettra de comprendre, d'analyser et d'expérimenter les types d'écriture qui accompagnent la vie de la danse.

Les étudiants seront, entre autres, amenés à dialoguer avec Vania Vaneau, artiste associée au CND. Pour préparer et éclairer cette rencontre, ils devront aller voir sa pièce *Nebula* qui sera présentée aux Subsistances entre le 30 novembre et le 4 décembre 2021.

Dates spécifiques à déterminer.

UE E4 : Création et Professionnalisation

OPTION 1 : Grand Atelier (théâtre) : Leïla BRAHIMI et Hervé CHARTON (2 groupes)

TD Classe à projet théâtre 2

TD Atelier de réalisation théâtre 2

Leïla Brahimi :

Dates spécifiques à déterminer

Hervé Charton :

Dates spécifiques à déterminer

OU OPTION 2 : Grand Atelier (danse) : Axelle LOCATELLI et Frédérique SEYVE

TD Classe à projet danse 2

TD Atelier de réalisation danse 2

Dates spécifiques à déterminer.

UE TR4 (*)

TD Langues

TD Entrepreneuriat