

MAQUETTE LICENCE 3 ARTS DE LA SCENE, QUINQUENNAL 2016-2021

SEMESTRE 5

UE A5 : Histoire et esthétique du théâtre et de la danse

CM Histoire et esthétique du théâtre et de la danse : Manon WORMS et Claudia

PALAZZOLO

MANON WORMS : Dans ce cours nous verrons comment, des années 1930 aux années 1970, le théâtre européen, profondément marqué par les bouleversements historiques de cette période, traverse dans le sillage de la première moitié du siècle des ruptures esthétiques majeures qui réinterrogent même la notion d'esthétique théâtrale. En étudiant de près la « révolution copernicienne » introduite par les théories et les œuvres de Brecht et leur réception, mais en s'attachant aussi à parcourir l'ensemble des mutations qui affectent la fabrique de l'art théâtral et sa place dans l'Histoire en Allemagne, en France, en Angleterre, mais aussi jusqu'en Pologne ou aux Etats-Unis, nous mettrons au centre de notre réflexion l'émergence de la mise en scène et, à travers elle, la question de la représentation. Est-ce le temps de son « émancipation » ? En quoi s'agit-il d'une époque charnière où les structures de l'esthétique théâtrale se prennent dans des remises en causes très profondes, qui posent encore de vives questions aujourd'hui ?

Dans la partie consacrée à la danse nous aborderons l'émergence des modernités aux Etats Unis en Allemagne en insistant sur l'invention des nouvelles pratiques du mouvement.

TD Analyse d'œuvres (théâtre ou danse) :

THEATRE : Céline CANDIARD

Les formes dramatiques et leur subversion

À travers l'étude de trois œuvres complètes d'époques différentes (*La Tragique histoire du Docteur Faust* de Christopher Marlowe, *Ubu roi* d'Alfred Jarry, *Mein Kampf (Farce)* de George Tabori) nous verrons comment les dramaturges réinvestissent des formes dramatiques très codifiées pour les modifier, les détourner de leur usage traditionnel et les faire servir à d'autres fins. Il s'agira ainsi, en s'intéressant aux modèles ainsi subvertis, de prendre toute la mesure du geste d'innovation des auteurs.

DANSE : Claudia PALAZZOLO

Le cours, mutualisé avec le CNSMD, et ayant lieu dans ses locaux propose d'abord d'initier aux différentes approches et méthodes d'analyse de l'œuvre chorégraphique, outils essentiels à promouvoir et rendre compte des écritures chorégraphiques. Il sera ensuite question de se pencher sur une question spécifique : le chef d'œuvre en danse. Comment une pièce chorégraphique devient-elle un chef d'œuvre ? Qu'est-ce que un chef-d'œuvre en danse ? Enfin, ces outils analytiques et théoriques étudiés en cours seront appliqués pour analyser un corpus d'œuvres d'époques et de styles différents et réunies autour de la question principale.

UE B5 : Étude des pratiques scéniques

CM Ecritures scéniques : Adeline THULARD

L'acteur au XX^e siècle. A la fin du XIX^e siècle, l'écriture théâtrale connaît un bouleversement. Au même moment, les études théâtrales situent la naissance de la mise en scène. L'acteur de théâtre est au cœur de ces changements et devient le centre d'interrogations et d'expérimentations pour le metteur en scène. De Copeau, en France, à Grotowski en Pologne puis au travail d'Eugenio Barba au Danemark, l'accent se porte sur le corps de l'acteur, son rôle de créateur dans le processus scénique, développé souvent au sein de communautés théâtrales. Nous tenterons de retracer les différentes théories du jeu qui ont permis de repenser le rôle de l'acteur dans la création du début du XX^e siècle jusqu'à nos jours.

TD Atelier du spectateur (théâtre ou danse)

THEATRE : Nadja POBEL

Il s'agira de développer des analyses de spectacles (liste pas encore définie totalement mais qui sera établie en fonction de ce qui est proposé à Lyon et alentours proches) et d'évoquer à travers eux le théâtre-récit, le théâtre immersif, l'écriture contemporaine, le collectif et même le cirque...

DANSE : Paule GIOFFREDI

Le but de cet atelier n'est pas d'abord de transmettre des connaissances mais d'exercer son regard de spectateur, de prendre conscience de ce qui travaille notre regard, d'enrichir et de pluraliser nos modes de regard sur la danse. Sans nous donner de thème, un axe de réflexion traversera ces ateliers: l'histoire de la danse (comment regarder une pièce historique, ancienne, précédée par une réputation, une littérature, et créée dans un contexte passé? mais aussi comment la connaissance de l'histoire de la danse travaille notre regard, peut le nourrir et quelquefois l'encombrer?). Nous travaillerons à la fois sur des films de danse (Beach birds for camera de M. Cunningham, Pour Antigone et Bruit blanc de M. Monnier) et sur une représentation publique d'Esmerate aux Substances, que nous verrons le jeudi 17 novembre (à 20h) afin de mener un travail avec les auteurs (Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna) de cette pièce le lendemain. De plus, au début de chaque atelier, il sera demandé à quelques étudiants de rendre compte d'une expérience esthétique (film, exposition, visite d'un monument d'architecte, pièce de théâtre, œuvre relevant de l'art des jardins, etc.) en s'interrogeant sur la façon dont elle peut nourrir notre regard sur la danse mais aussi sur la façon de la considérer avec un regard de spectateur de danse. L'évaluation de cet atelier se fera à partir d'une note d'oral et d'une note d'écrit.

UE C5 : Droit et économie

CM Droit du spectacle vivant : Daniel URRUTIAGUER

Le principe directeur du CM "Droit du spectacle vivant" est d'introduire une présentation des règles juridiques utiles pour la conduite des projets artistiques professionnels et une réflexion sur les liens entre l'évolution du droit et celle des politiques culturelles. Une ouverture sera effectuée sur le cinéma afin d'établir une comparaison utile pour se préparer à des métiers qui peuvent chevaucher les deux grands secteurs (notamment les comédiens...)

Le cours sera construit autour de six chapitres: les entreprises du spectacle / les politiques du spectacle vivant / les emplois du spectacle / le droit de la propriété littéraire et artistique / la production de spectacles / la diffusion de spectacles.

TD Economie du spectacle vivant : Marion GATIER

Pour traiter ce large sujet, nous nous appuyons sur les lignes posées par le Ministère de la Culture et de la Communication, c'est-à-dire des entrées par champs disciplinaires. Il ne s'agira pas d'une approche historique mais au contraire d'une approche pratique par l'étude des dispositifs en place actuellement. Le TD sera ponctué de rencontres avec des professionnels du spectacle vivant et des présentations d'exposés réalisés par des groupes d'étudiants.

Evaluation : exposé, rendu de dossier et devoir sur table

UE D5 : Approches internationales des arts de la scène

CM Théâtres, danses, performances : perspectives internationales : Adeline THULARD

Descriptif: Vague flamande et « teatro di ricerca » en Italie. Les formes théâtrales et chorégraphiques flamandes et italiennes qui émergent dans les années 1980 sont marquées par l'hybridité et une forte remise en question de la représentation et de l'illusion théâtrale. Nous nous interrogerons sur les conditions d'émergence de ces formes (contexte culturel et institutionnel des deux pays) et étudierons leur retentissement international.

TD Anglais de spécialité : Christine KIEHL

Le TD est axé sur la pratique de l'anglais oral et écrit à partir d'extraits du répertoire théâtral anglophone. Les extraits des pièces choisies sont abordés dans plusieurs perspectives :

- Passage du texte à la scène.
- Propositions de mises en scène impliquant l'utilisation du vocabulaire technique du théâtre.
- Mise en voix et pratique de l'anglais oral : prononciation – intonation – accentuation.

Les pièces sont choisies en fonction de la programmation théâtrale et les étudiants sont encouragés à assister à ces pièces :

Programme :

- Tony Kushner, *Angels in America*, m/s Aurélie Van Den Daele, Théâtre de la Croix-Rousse, 6-8 octobre 2016
- Howard Barker, *Tableau d'une exécution*, m/ Claudia Stavisky, Les Célestins, 15 nov-7 déc 2016.
- Sarah Kane, *Crave*, m/s Ellie Bryce, The Line Theatre, Acte 2 théâtre, décembre 2016. **Pièce jouée en anglais.**
- Edward Albee, *Who's Afraid of Virginia Woolf?*, m/s Colette Colomb-Bourreau, The Line Theatre, Acte 2 théâtre, décembre 2016. **Pièce jouée en anglais.**

Contrôle des connaissances :

a/Contrôle continu : notes orales et écrites (60%)

b/contrôle écrit pendant la dernière séance du semestre (40%)

UE E5 : Dramaturgie du théâtre et de la danse

OPTION 1 : Grand Atelier (théâtre)

TD Questions de dramaturgie : théâtre

TD Atelier dramaturgie : théâtre

Binôme 1 : Pauline PICOT et Simon GRANGEAT

THEATRE(S) ET CRISE(S)

Descriptif : Brusque accès. Violente manifestation d'un état. Mouvement soudain. Rupture d'équilibre. Grave pénurie. Attaque. Atteinte. Chute brutale. Convulsion. Flambée. Marasme. Perturbation. Inflammation. Soubresaut. Stagnation. Ébranlement. La notion de crise veut tout dire : elle est à la fois un moment (« une crise de fou rire ») et un état (« c'est la crise »). Elle est, en

tout cas, un dérèglement associé à nos vies ; et c'est pourquoi la notion de crise est particulièrement à l'œuvre dans les dramaturgies contemporaines. Pourtant, le théâtre n'a pas attendu « La Crise » des subprimes de 2008 pour exprimer, informer, dénoncer des moments ou des états de crise. Le texte théâtral a toujours été un lieu privilégié du dérèglement ; qu'il soit un élément thématique ou une modalité dramaturgique structurant l'écriture. Après avoir envisagé l'application du terme aujourd'hui galvaudé de « crise » au champ dramaturgique, les étudiants de ce TD découvriront, à travers une approche thématique, un riche ensemble de références textuelles et réfléchiront sur les manières dont le texte de théâtre peut se saisir de la notion de crise ; qu'elle soit politique ou économique, intime ou publique, passagère ou durable.

Binôme 2 : Julie SERMON et Laura TIRANDAZ

« Chœur et choralité »

Enseignante : Julie Sermon

Dès le tournant du 20^e siècle, les auteurs et les metteurs en scène ont de nouveau manifesté de l'intérêt pour le chœur, personnage collectif propre aux théâtres antiques qui avait tendu à désertier les scènes depuis le 18^e siècle.

En nous fondant sur l'analyse d'œuvres textuelles et scéniques, il s'agira, d'une part, de réfléchir aux facteurs historiques et esthétiques qui ont pu favoriser cette réémergence, d'autre part, de nous attacher aux évolutions des formes chorales et aux questions de jeu et de représentation qui leur sont propres.

Œuvres au programme :

Textes

- VINAVER Michel, *Les Troyennes, d'après Euripide*, in *L'Objecteur*, 11 septembre 2001, *Les Troyennes*, Paris, L'Arche, 2002.
- PARAVIDINO Fausto, *Gênes 01*, L'Arche, 2004.
- FRIEDERICH Alexandre, *L'homme qui attendait l'homme qui a inventé l'homme* in *Journée mondiale de la fin*, Paris, Théâtrales, 2004.

Spectacles

- 11-15 octobre, Théâtre de la Croix-Rousse : *Rumeurs et petits jours* (Raoul Collectif). À 20h tous les jours sauf le samedi, à 19h30. Tarif : 12 euros ou pass' culture.
- 14-16 novembre, TNP : *Le vivier des noms* (Novarina), Salle Planchon, 20h. NB : 30 places réservées le 16 novembre. Tarif : 12 euros ou pass' culture.
- 24-25 novembre, TNG : *Corps diplomatique*, Halory Goerger, 20h.

Modalités d'évaluation : contrôle continu (une note à l'oral, une note à l'écrit).

Bibliographie :

- CHALAYE Sylvie et SOUBRIER Virginie, revue *Africultures* n°77-78, « Fratries kwahulé : scène contemporaine chœur à corps », Paris, L'Harmattan, juillet 2009.
- FIX Florence et TOUDOIRE-SURLAPIERRE Frédérique (coord.), *Le chœur dans le théâtre contemporain (1970-2000)*, Dijon : Éd. universitaires de Dijon, 2009.
- LEHMANN Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- RYNGAERT Jean-Pierre (dir.), *Nouveaux territoires du dialogue*, Actes Sud, 2005.
- SARRAZAC Jean-Pierre (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, 2005.
- TRIAU Christophe (dir.), revue *Alternatives théâtrales* n°76/77, « Choralité », Bruxelles, 2003.

LAURA TIRANDAZ

Après plusieurs siècles d'éclipse, le chœur, personnage collectif propre aux théâtres antiques, a fait son retour dans les dramaturgies du 20^e et 21^e siècles. En nous fondant sur l'analyse d'œuvres textuelles et scéniques, il s'agira, d'une part, de réfléchir aux facteurs poétiques, sociaux et historiques qui ont pu favoriser cette réémergence, d'autre part, de nous attacher aux évolutions des formes chorales et aux questions de jeu et de représentation qui leur sont propres. L'atelier d'écriture sera composé d'une part de courts exercices d'écriture (inspirés de textes en prose ou de poèmes) et d'autre part d'un travail autour de la choralité, à partir d'un événement historique ou d'un fait divers.

OU *OPTION 2 : Grand Atelier (danse) : Ivola DEMANGE*

TD Questions de dramaturgie : danse

TD Atelier dramaturgie : danse

UE TR5 (*)

TD Langues CLES

TD Entrepreneuriat (10,5 heures à distance)

SEMESTRE 6

UE A6 : Histoire et esthétique du théâtre et de la danse

CM Histoire et esthétique du théâtre et de la danse : Manon WORMS et Claudia PALAZZOLO

Dans la partie de ce cours consacré à la danse nous aborderons l'histoire de la danse (1950-1990) en insistant tout particulièrement sur la relation entre nouvelles esthétiques et politiques culturelles

TD Analyse d'œuvres et de spectacles (théâtre ou danse)

THEATRE : Gabriel PEREZ

Dans le milieu des années 1980, et en particulier autour du documentaire Shoah de Claude Lanzmann (1985), Jacques Rancière repère la mise en place d'une « dramaturgie inédite du mal », fixée sur une déploration infinie de l'événement traumatique sur lequel plane le nouvel interdit de l'irreprésentable (notion qui, de la conception adornienne est devenue tabou).

À travers l'étude d'exemples, nous essayerons de déterminer en quoi le mal est un motif qui permet de penser une partie des formes des théâtres contemporains, en quoi cette catégorie est à la fois importante dans la dramaturgie et le spectaculaire et enfin, analyser la capacité transgressive ou consensuelle générée par ce thème pluriel.

Modalités d'examen : contrôle continu : constitution d'un dossier et une analyse de séquence (le 7 avril 2017)

Bibliographie

Joël Pommerat, *Ma chambre froide*, Acte Sud-Papiers, Paris, 2011 (et captation)
Angélica Liddell, *La maison de la force (Tétralogie du Sang)*, Les Solitaires Intempestifs, Besançon, 2012 (et captation)
Romeo Castellucci, *Sur le concept du visage du fils de Dieu* (captation)

Marion Boudier, *Avec Joël Pommerat*, Actes Sud-Papiers, Paris, 2015
Angélica Liddell, *El sacrificio como acto poético*, Continta Me Tienes, Madrid, 2015

Jacques Rancière, *Malaise dans l'esthétique*, Galilée, Paris, 2004
Carole Talon-Hugon, *Morales de l'art*, PUF, 2009, Paris

DANSE : Claudia PALAZZOLO

Le cours, mutualisé avec le CNSMD, et ayant lieu dans ses locaux propose d'abord d'initier aux différents approches et méthodes d'analyse de l'œuvre chorégraphique, outils essentiels à promouvoir et rendre compte des écritures chorégraphiques. Il sera ensuite question de se pencher sur une question spécifique le dialogue entre différentes pratiques du mouvement au sein de l'œuvre, et les fonctions dramaturgique que ce

dialogue véhiculé. Enfin, ces outils analytiques et théoriques étudiés en cours seront appliqués pour analyser un corpus d'œuvres d'époques et de styles différents et réunies autour de la question principale.

Enfin, ces outils analytiques et théoriques étudiés en cours seront appliqués pour analyser un corpus d'œuvres d'époques et de styles différents et réunies autour de la question principale.

Bibliographie :

Fèbvre Michèle, *Danse contemporaine et théâtralité*, Librairie de la danse, Art nomade, 1995.

Geisha Fontaine, *Les danses du temps*, Paris, CND 2005.

Marie Glon, Isabelle Launay (sous la direction de), *Histoire des gestes*, Paris, Actes Sud, 2012.

Loupe Laurence, *Poétique de la danse contemporaine. La suite*, Contredanse, 2007.

Julie Perrin *Figures de l'attention – Cinq essais sur la spatialité en danse*, Les presses du réel, 2013

Claire Rousier (sous la direction de), *Scène de bal. Bal de scène*, CND, 2011.

UE B6 : Étude des pratiques scéniques

CM Ecritures scéniques : Julie SERMON et Paule GIOFFREDI

Julie

La notion d'« écriture scénique » s'est imposée au tournant du 21^e siècle comme une expression alternative à celle, en usage depuis la fin du 19^e siècle, de « mise en scène », afin de désigner des spectacles au sein desquels le texte ne joue plus un rôle déterminant dans le processus de création, voire est totalement absent. En nous fondant sur l'analyse d'œuvres scéniques de la scène théâtrale contemporaine (de 1960 à aujourd'hui), nous nous demanderons ce qui, au-delà du texte et de la parole, peut faire « écriture » dans un spectacle, en nous attachant plus particulièrement au rapport que les artistes peuvent entretenir aux espaces extra-théâtraux, aux technologies et aux autres arts.

Modalités d'examen : contrôle terminal (entre le 9 et le 20 mai 2017, date à déterminer).

Bibliographie générale (théâtre) :

- Aslan Odette (dir.), *Le corps en jeu*, Paris : CNRS éditions, coll. Arts du spectacle, 2000.
- Danan Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Arles : Actes Sud, 2013.
- Danan Joseph, Naugrette Catherine (dir.), *Registres, hors-série n°4*, « Écrire pour le théâtre aujourd'hui : modèles de représentation et modèles de l'art », Paris : Presses de la Sorbonne Nouvelle, printemps 2015.
- Dort Bernard, *La représentation émancipée*, Arles : Actes sud, 1988.
- Dort Bernard, *Le spectateur en dialogue*, Paris : P.O.L., 1995.
- Golberg Roselee, *La performance, du futurisme à nos jours*, Paris : Thames & Hudson, 2001.
- Féral Josette, *Théorie et pratique du théâtre*, Montpellier : L'Entretemps, 2011.

- Féral Josette (dir.), *Théâtre / Public n°205. « Entre-deux. Du théâtral et du performatif*, Gennevilliers, 2012.
- Lehmann Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris : L'Arche, 2002.
- Schechner Richard, *Performance. Expérimentation et théorie du théâtre aux USA* (édition établie par Anne Cuisset et Marie Pecorari, sous la direction de Christian Biet), Montreuil : Editions Théâtrales, 2008.

Paule : Nous pouvons comprendre l'écriture scénique en danse comme un mode de composition qui consiste à partir non de l'écriture d'enchaînements de mouvements mais d'établissement de situations. Nous verrons ainsi comment certains chorégraphes comme Anna Halprin, Christian Rizzo ou Jérôme Bel créent avec leurs interprètes en s'interrogeant d'abord sur les modalités d'activation des potentiels offerts par le plateau, et tout ce qui peut l'occuper, l'encombrer, l'animer. Nous pourrions également nous arrêter sur des pièces dans lesquels le partage du plateau avec des oeuvres plastiques génèrent des situations et des écritures scéniques: nous aborderons par exemple *Factory* d'Hervé Robbe, *Paso Doble* de Joseph Nadj ou *Soapéra* de Mathilde Monnier. Puis, nous verrons que la scène n'est pas seulement le plateau, et que les situations composées peuvent aussi être le résultat de l'exploration de lieux extérieurs au théâtre comme les musées, les appartements, les bibliothèques, les jardins, etc.

TD Scènes et nouveaux médias : Julie SERMON (2 groupes)

Ce cours sera consacré à l'étude des relations que le théâtre entretient, depuis le début du 20^e siècle, avec les technologies et les médias émergents (téléphone, radio, cinéma, vidéo, internet...). À partir d'un corpus d'œuvres textuelles et scéniques, il s'agira d'envisager les renouvellements dramaturgiques, esthétiques et actoriaux que cette histoire engage.

Œuvres au programme :

Textes

- Jean Cocteau, *La voix humaine* [1930], Paris : Stock, 2002.
- Samuel Beckett, *La dernière bande*, Paris : Minit, 1959.

Spectacles

- 7-11 février, TNG, 20h (Les Ateliers) : *L'immobile*, Stéphane Bonnard / KompleXKapharnaüm.
- 7-11 mars 2017, TNP (Salle Bouise), 20h30 : *Gonzo-pornodrame*, Philippe Vincent.
- 9-11 mars 2017, Théâtre de la Croix-Rousse, 19h30 : *Le NoShow* (Alexandre Fecteau / Nous Sommes Ici + DuBunker).

!!! À noter également (hors période de cours)

- 23 novembre-3 décembre 2016, Théâtre des Célestins, 20h30 (16h30 le dimanche) : *Le bruit court que nous ne sommes plus en direct* (Compagnie : L'Avantage du doute)
- 13-17 juin, Célestins, 20h : *NOBODY*, Cyril Teste / Collectif MxM.

Modalités d'évaluation : Contrôle continu (une note à l'oral + une note à l'écrit).

Bibliographie :

- Bauchard Franck, « Esthétique des mutations scéniques » dans revue *Études théâtrales*, n° 28-29, « Arts de la scène, scène des arts. Volume II. Limites, horizon, découvertes : mille plateaux », 2003, 2004, p. 131-137.
- Debray Régis, *Introduction à la médiologie*, Paris : PUF, 2000.

- Couchot Edmond et Hillaire Norbert, *L'art numérique. Comment la technologie vient au monde de l'art*, Paris : Flammarion, coll. Champs arts, 2003.
- Féral Josette (dir.), *Pratiques performatives. Body Remix*, Québec : Presses Universitaires du Québec ; Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2012.
- Fogel Jean-François et Patino Bruno, *La condition numérique*, Paris : éditions Grasset et Flasquelle, 2013.
- Hagemann Simon, *Penser les médias au théâtre. Des avant-gardes historiques aux scènes contemporaines*, Paris : L'Harmattan, 2013.
- Larrue Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Presses Universitaires du Septentrion, 2015.
- Manovich Lev, *Le langage des nouveaux médias*, Dijon : Les presses du réel, 2010.
- McLuhan Marshall, *Pour comprendre les médias. Les prolongements technologiques de l'homme* [1964], Paris : Seuil, coll. Points Essais, 1977.
- Sermon Julie, Ryngaert Jean-Pierre, *Théâtres du XXI^e siècle : commencements*, Paris : A. Colin, 2012.
- Revue *artpress2* n°39 / novembre 2015 – « Les arts numériques : anthologies et perspectives »
- Revue *PATCH* n°9 (fév. 2009), n°10 (« Acteurs / Machines », oct. 2009), n°11 (« Lumières », mars 2010), n°12 (« Vidéo / Scène »), Mons (Belgique) : Centre des Ecritures Contemporaines et Numériques (CECN2). NB : Les numéros de la revue Patch sont accessibles à l'adresse : <http://issuu.com/search?q=cecn>
- Revue *Théâtre / Public* n°127, « Théâtre et technologie » (Gennevilliers, janvier 1996) ; n°197, « Le son du théâtre. I. Le passé audible » (Gennevilliers, 3^e trimestre 2010) ; n°199, « Le son du théâtre. II Dire l'acoustique » (Gennevilliers, 1^{re} semestre 2011) ; n°201, « Voix. Words words words » (Gennevilliers, juillet-septembre 2011) ; n°204, « Entre théâtre et cinéma : recherches, inventions, expérimentations » (Gennevilliers, avril-juin 2012)

UE C6 : Théorie et accompagnement de la création

CM Approches théoriques de la scène : Ulysse CAILLON

Le CM étudiera la création contemporaine sous l'angle théorique à partir des notions d'intimités, de subjectivités et subjectivations. A partir de textes issus des études théâtrales et d'autres disciplines (philosophie, sociologie, science politique...), on explorera le rapport le spectacle vivant au matériau autobiographique, au sens large, et les enjeux d'un tel recours (éthiques, politiques...).

TD Accompagnement dramaturgique : Catherine NICOLAS

Le TD "accompagnement dramaturgique" a pour objectif de comprendre la spécificité du travail du dramaturge à l'opéra. Après un temps d'apports théoriques, les étudiants construisent peu à peu un projet dramaturgique à partir d'exposés. Ils confrontent leur analyse du livret et de la musique à des mises en scène de référence avant de proposer leurs propres hypothèses. Le dernier cours est le temps d'une deuxième évaluation sur table.

Bibliographie de référence

Danan Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud-Papiers, mai 2010.

Danan Joseph, « Le dramaturgie », dans Biet Christian et Triau Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Folio essais, 2006, p.26-35.

Du Dramaturge, éditions Joca seria, les carnets du grand T, n°13, 2008.

« Dramaturgie », *Théâtre/public*, janvier-février 1986, n°67.

« Dramaturgie au présent », *Registres 14*, Revue d'études théâtrales, hiver 2010.

UE D6 : Socio-économie du spectacle vivant

CM Sociologie du spectacle vivant : Marion GATIER

Deux aspects de l'environnement du spectacle vivant seront présentés : le paritarisme et le régime d'indemnisation chômage spécifique de l'intermittence du spectacle.

L'enjeu du cours sera de donner les clefs de compréhension de ces deux systèmes complexes mais fondamentaux dans la construction du milieu du spectacle vivant aujourd'hui.

Evaluation : devoir sur table

TD Production et diffusion de projets culturels : Marion GATIER

Eléments essentiels à la vie d'un spectacle, la production et la diffusion sont intrinsèquement liés à la création artistique. Nous aborderons les outils et les méthodes de base pour produire et diffuser un spectacle. Nous nous intéresserons également aux spécificités dues aux champs artistiques principaux et dues à la taille des projets. Nous interrogerons l'évolution de ces pratiques à la fois avec l'apparition du numérique mais aussi avec la professionnalisation de notre secteur et les problématiques actuelles tel que le resserrement des moyens de production et des espaces de diffusion.

Pour ce faire, je proposerai des cas pratiques inspirés de différentes compagnies et divers spectacles et des rencontres avec des artistes et des professionnels expérimentés responsables de production et de diffusion.

Evaluation : restitution de cas pratique à l'oral, rendu de cas pratique et devoir sur table

UE E6 : Questions de jeu et de mise en scène (cirque, danse, marionnette, théâtre)

OPTION 1 : Grand Atelier (théâtre, marionnettes ou cirque)

- TD Questions de mise en scène (théâtre, marionnettes ou cirque) : groupe de Lorraine Wiss

En 2007, le neuvième numéro de la revue *Outre Scène*, titrait : « Metteuses en scène, le théâtre a-t-il un genre ? ». Partant de cette question, nous étudierons la construction sociale du genre dans la mise en scène théâtrale contemporaine en axant principalement notre réflexion sur les représentations des femmes et la mise en scène de leurs paroles. Un corpus de textes théoriques, de pièces de théâtre et de spectacle sera présenté lors du premier cours.

- TD Questions de mise en scène (théâtre, marionnettes ou cirque) : groupe de Julie Sermon

Dans le cadre de ce grand atelier, il s'agira, d'une part, de s'attacher à l'histoire moderne et contemporaine des théâtres de marionnette (qui ont depuis longtemps cessé d'être une forme infantile ou un art mineur) ; d'autre part, de questionner la place et les enjeux (dramaturgiques, esthétiques, symboliques, politiques...) de la marionnette et, plus largement, des effigies (ombres, objets, mannequins...) dans des formes artistiques autres que théâtrales (danse, arts plastiques,

cinéma).

Notre réflexion s'appuiera sur des textes théoriques, des extraits vidéo, et des spectacles de marionnettes programmés sur Lyon. Dans le cadre de l'atelier pratique, il s'agira de s'initier aux fondamentaux de la manipulation et du jeu par « délégation ».

Spectacles au programme :

- 8-17 fév, Célestins, 20h (dimanche 16h) : *Cold Blood* (Michèle Anne de Mey)
- 21 janv (15h et 20h), 22 janv, 16h, TNG : *Clairière*, Émilie Flacher (Compagnie Arnica)
- 14-21 mai, TNG : *WAX, Comment sortir du moule ?* (Renaud Herbin)

Modalités d'examen : Contrôle continu (une note à l'oral + une note à l'écrit).

Bibliographie :

Ouvrages :

- P. Breton, *À l'image de l'homme. Du golem aux créatures virtuelles*, Paris : Seuil, 1996.
- T. Dufrêne et J. Huthwohl (dir.), *La Marionnette : objet d'histoire, œuvre d'art, objet de civilisation*, Montpellier : L'Entretemps, 2014.
- P. Fournel (dir.), *Les Marionnettes*, Paris : Bordas, 1982, rééd. 1988.
- C. Guidicelli (dir.), *Surmarionnettes et mannequins. Craig, Kantor et leurs héritages contemporains*, Montpellier : L'Entretemps / Charleville-Mézières : Institut International de la Marionnettes, 2013.
- H. Jurkowski, *Métamorphoses. La marionnette au XXème siècle*, Montpellier : L'Entretemps / Charleville-Mézières : Institut International de la Marionnettes, 2000.
- H. Jurkowski puis T. Foulc (dir.), *Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette Unima* / Montpellier : L'Entretemps, 2009.
- J.-L. Mattéoli, *L'Objet pauvre. Mémoire et quotidien sur les scènes contemporaines françaises*. Presses Universitaires de Rennes, coll. "Le spectaculaire", 2011.
- D. Plassard, *L'Acteur en effigie*, Charleville-Mézières : Institut international de la marionnette / Lausanne : L'Âge d'homme, 1992 ;
- D. Plassard (textes réunis par), *Les Mains de Lumière. Anthologie des écrits sur l'art de la marionnette*, Charleville-Mézières : Institut International de la marionnette, 1996.
- L. Schifano (dir.), *La vie filmique des marionnettes*, Paris : Presses Universitaires de Paris 10, 2008.

Revues

- *Alternatives Théâtrales* (Bruxelles) :
n°65-66, « Le théâtre dédoublé », novembre 2000 ; n°72, « Voix d'auteurs et marionnettes », juillet 2002 ; n°80 : « Objet-Danse », octobre 2003.
- *PUCK. La marionnette et les autres arts* (Charleville-Mézières : Editions Institut International de la Marionnette, Montpellier : L'Entretemps).
n°20 : « Humain, non humain » – 2014 ; n°19 : « Collections et collectionneurs » – 2012 ; n°18 : « La marionnette en Afrique » – 2011 ; n°17 : « La parole aux critiques / aux créateurs » - 2010 ; n°16 : « L'opéra des marionnettes » – 2009 ; n°15 : « Les marionnettes au cinéma - 2008 ; n°14 : « Les mythes de la marionnette » - 2006 ; n°13 : « Langages croisés » - 2000 ; n°12 : « La marionnette dans la rue » - 1999 ; n°11 : « Interférences » - 1998 ; n°10 : « L'enfant au théâtre » - 1997 ; n°9 : « Images virtuelles » - 1996 ; n°8 : « Ecritures. Dramaturgies » - 1995 ; n°7 : « Pro-vocation. L'Ecole » - 1994 ; n°6 : « Musiques en mouvement » - 1993 ; n°5 : « Tendances. Regards » - 1992 ; n°4 : « Des corps dans l'espace » - 1991 ; n°3 : « Marionnette et société » - 1990 ; n°2 : « Les plasticiens et les marionnettistes » - 1989 ; n°1 : « L'avant-garde et la marionnette » - 1988.

- *Théâtre / Public* (Gennevilliers)
n°193, « La marionnette ? Traditions, croisements, décloisonnements » (dir. Julie Sermon), juin 2009 ; n°34-35, dossier « théâtre de marionnettes », 1980.
- *L'annuaire théâtral n°37, revue québécoise d'études théâtrales*, « Edward Gordon Craig, relectures d'un héritage », Université d'Ottawa, mai 2005.
- revue *Etudes Théâtrales*, n° 60-61, *Les voix marionnettiques* (dir. S. Le Pors), Louvain-la-Neuve, 2014.

TD Atelier de réalisation (théâtre, marionnettes ou cirque)

OU *OPTION 2 : Grand Atelier (danse) : Margot REMOND*

TD Questions chorégraphiques

TD Atelier de réalisation danse

UE TR6 (*)

TD Langues CLES

CM TIC (7h)

TD TIC (7h, à distance)