

**MAQUETTE LICENCE 3 ARTS DE LA SCENE
2021-2022**

Responsable pédagogique : Céline CANDIARD

SEMESTRE 5

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

CM Histoire et esthétique du théâtre et de la danse Célia JÉSUPRET et Claudia PALAZZOLO

Dans la partie consacrée au théâtre, le cours retracera l'histoire de la naissance de la mise en scène au sens moderne, en étudiant les grands mouvements esthétiques européens de la première moitié du XXème siècle, depuis les débuts de la mise en scène en France jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne (premiers écrits de B. Brecht). Par l'étude de metteurs en scène et théoriciens du théâtre (Antoine, Stanislavski, Meyerhold, Craig, Appia, Artaud, le Cartel des quatre, Brecht), il s'agira de comprendre comment le théâtre s'est affirmé comme art scénique à part entière puis comme lieu de recherche et d'engagement.

Dans la partie consacrée à la danse nous aborderons les grands thèmes qui caractérisent l'émergence des modernités en Europe, aux États-Unis et en Allemagne en mettant l'accent sur l'invention et les enjeux culturels des nouvelles pratiques du mouvement.

Jeudi 10h-11h45 – salle F011.

Début des cours le 16 septembre.

TD Analyse d'œuvres (théâtre ou danse) :

THÉÂTRE : 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.

Lundi 16h-17h45 – F013.

Début des cours le 20 septembre.

DANSE : Claudia PALAZZOLO

Le cours, mutualisé avec le CNSMD, propose d'abord d'initier aux différentes approches et méthodes d'analyse de l'œuvre chorégraphique, outils essentiels pour présenter, promouvoir et rendre compte des écritures chorégraphiques. Il s'agit d'aborder quelques fondamentaux de l'analyse du mouvement (Godard, Roquet...) mais surtout la construction dramaturgique de la pièce (Pavis, Banes, Fontaine...). On se penchera ensuite sur une question spécifique : comment une pièce chorégraphique acquiert-elle le statut de « chef d'œuvre » dans l'histoire de l'art en respectant les conditions que la philosophe Hannah Arendt (entre autres) considérait comme spécifiques à l'œuvre d'art, la vocation à l'exposition publique et la (potentielle) pérennité dans le temps ? Les outils analytiques et théoriques étudiés en cours seront ensuite employés pour analyser un corpus d'œuvres d'époques et de styles différents, réunies autour de la question principale.

Œuvres étudiées : *Le Sacre du Printemps* - *La Table verte* - *Bolero* - *May B* - *Rosas danst Rosas*

Vendredi 10h-13h30 – CNSMD (en alternance avec le TD Atelier du spectateur danse).

Début des cours le 24 septembre.

UE B5 : Étude des pratiques scéniques

CM Écritures scéniques : Emma MERABET

En quête d'espace(s)

En partant d'une double interrogation qui articule la dimension spatiale de l'activité artistique, et la dimension œuvrée de l'espace, il s'agira d'explorer les manières dont les propositions artistiques de la moitié du XXe à aujourd'hui inventent des spatialités spécifiques. Nous croiserons trois perspectives :

- celle de la scène et de ses reconfigurations (tentatives de décloisonnements scène/salle, propositions d'un théâtre « environnemental », créations *in situ*)
- celle de la sensibilité à l'espace et aux lieux dont témoignent les praticien·nes, qui cherchent à renouveler les pratiques et les expériences (déambulations urbaines, installations-performances)
- celle des imaginaires spatiaux convoqués, liés à des contextes scientifiques, sociaux, politiques et écologiques particuliers.

Nous suivrons une approche thématique et relationnelle : centre/périphérie, dedans/dehors, pesanteur/apesanteur, visible/invisible, et ferons notamment dialoguer les œuvres et questionnements de l'avant-garde américaine (Merce Cunningham, Anna Halprin, Simone Forti, Trisha Brown ; Allan Kaprow, Robert Morris ; Richard Schechner), avec des écritures théâtrales et chorégraphiques contemporaines (Yoann Bourgeois, Tim Spooner, Laurent Chanel, AM/CB, Jordi Galí, Vania Vaneau).

Mercredi 14h-15h45 – salle F013.

Début des cours le 15 septembre.

TD Atelier du spectateur (théâtre ou danse)

THEATRE : Nadja POBEL

L'atelier consiste à observer les préoccupations des artistes qu'on peut voir sur nos scènes lyonnaises. Ainsi, à partir de quelques spectacles programmés cet automne à Lyon et alentours proches, il s'agit d'approfondir des thèmes comme le théâtre et l'Histoire, le théâtre documentaire, le théâtre immersif, le nouveau cirque... Il sera aussi question du centenaire du TNP, du festival Sens interdits et de théâtre international.

Mercredi 10h-11h45 – salle à déterminer.

Début des cours le 22 septembre.

DANSE : Paule GIOFFREDI

Cet atelier se déroulera au CNSMD de Lyon et sera l'occasion de travailler avec les étudiants-danseurs du Conservatoire. Les étudiants seront invités à prendre conscience de leur propre posture de spectateur, de leurs attentes, prérequis et habitudes, à entrer dans l'analyse et la mise à l'épreuve de leur pratique spectatorielle. Ils s'exerceront à faire varier les modalités de leur réception de la danse, en modifiant et déplaçant leur focale d'attention, en interrogeant le rôle de la parole des artistes sur leur jugement, *etc.* Pour se faire, ils devront se confronter à des œuvres, dont *Nebula* de Vania Vaneau qui sera présenté aux Subsistances du 30 novembre au 4 décembre.

Vendredi 10h-13h30 – CNSMD (en alternance avec le TD Analyse d'œuvres danse).

Début des cours le 1er octobre.

UE C5 : Sociologie et économie

CM Sociologie du spectacle vivant : Bérénice HAMIDI-KIM

Le théâtre comme espace public agonistique : penser les controverses sur la « question raciale »

Ce cours magistral vise à introduire aux enjeux de l'utilisation des concepts, méthodes et thèmes de la sociologie en études théâtrales, en prenant pour objet la façon dont le théâtre public opère comme un espace public où sont débattues des questions politiques qui touchent au cœur des valeurs démocratiques et républicaines françaises. Nous nous intéresserons en particulier aux controverses sur la question raciale. Depuis une dizaine d'années, du *Retour au désert* de Koltès mis en scène par Muriel Mayette à la Comédie Française (2007) à la reconstitution des *Suppliants* d'Eschyle par l'helléniste Philippe Brunet à la Sorbonne (2019) en passant par le vrai-faux zoo humain *Exhibit B* de Brett Bailey (2014), à *Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie* de Mohamed Kacimi et Yohan Manca (2017) ou encore à *Kanata* de Robert Lepage avec la troupe du Soleil (2018), la vie théâtrale française a été régulièrement émaillée de polémiques très violentes. De quoi est donc le signe la multiplication de ces « cas » où des spectacles à visée de dénonciation d'injustices en viennent à susciter des réactions indignées... qui font à leur tour l'objet d'une indignation tout aussi virulente ? En quoi ces affaires renseignent-elles sur des reconfigurations idéologiques en cours dans le champ théâtral et plus largement dans le champ médiatique, intellectuel et politique ? Mais aussi, sur des questions tout autant politiques qu'esthétiques comme celles de distribution, d'appropriation culturelle, de "cancel culture" ou encore de liberté de création ?

Mardi 12h-13h45 – salle F011.

Début des cours le 14 septembre.

TD Économie du spectacle vivant : Sergio CHIANCA

Au cœur même de ce cours se trouve le terme de « production » qui devra lui être discuté, délimité, élargi ou resserré, compris et partagé par l'ensemble du groupe, de même que la notion centrale de « projets culturels », qu'il conviendra de définir et de cerner ou d'élargir. En effet, différents types de « projets » culturels peuvent être portés ou « produits » par une équipe, qu'elle soit un lieu, une compagnie, un festival et la production, la diffusion, le développement ou le montage de projets culturels et artistiques sont un élément-clé du développement, vie et survie d'une organisation. Dans ce cours, nous aborderons donc, entre autres, les outils et les méthodes de base pour produire et diffuser un spectacle. Nous parlerons aussi des projets de coopération ou de co-production à l'international qui peuvent comporter des spécificités. Nous nous intéresserons également aux spécificités dues aux champs artistiques principaux et à la taille des projets. Nous interrogerons l'évolution des processus liés au montage et à la diffusion dans le SV à la fois avec le développement du numérique mais aussi avec la professionnalisation et technicité croissante du secteur. Enfin, nous évoquerons les problématiques actuelles telles que le resserrement ou la concentration des moyens de production et des espaces de diffusion. Pour ce faire, nous travaillerons notamment sur des cas pratiques de différentes équipes, enrichis par des rencontres avec des artistes et des professionnels expérimentés responsables de production et de diffusion dans le Spectacle Vivant.

Mardi 10h-11h45 – salle B133 – ou mardi 16h-17h45 – salle F011.

Début des cours le 21 septembre.

UE D5 : Approches internationales des arts de la scène

CM Théâtres, danses, performances : perspectives internationales : Pauline DONIZEAU

Introduction à l'histoire et aux esthétiques du théâtre arabe

Ce cours a vocation à introduire auprès des étudiant.e.s des éléments historiques et esthétiques pour aborder la création théâtrale dans les pays arabes (particulièrement au Maghreb et au Proche-Orient). Si l'historiographie a souvent étudié le théâtre arabe comme une émanation du

modèle européen importé à l'époque coloniale, ce cours, en abordant aussi une perspective critique, s'attachera à présenter les spécificités de ce théâtre, à en étudier l'histoire (en particulier depuis le XIXe siècle), les esthétiques et les contextes de production et de réception, en s'appuyant sur des éléments de contexte historique, des textes dramatiques et théoriques ainsi que des documents audio-visuels.

Jeudi 16h-17h45 – salle F011.

Début des cours le 16 septembre.

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 extraits de pièces dans leur version anglaise originale sont choisies en fonction de la programmation théâtrale lyonnaise. Les étudiants sont encouragés à assister aux représentations.

Programme : extraits des pièces suivantes, programmées à Lyon

- David Hare *Skylight* (1995), Théâtre des Célestins, 15/9 – 3/10 2021
- Alexander Zeldin, *Love* (2016), Théâtre des Célestins, 2– 10 octobre 2021
- David Harrower, *Blackbird* (2005), Amphi Culturel, Université Lyon 2 création cinématographique de la pièce, projection programmée le 28/10/2021 à l'Amphi culturel Lyon 2.
- debbie tucker green, *hang*, (2016), Amphi Culturel, Université Lyon 2, 30/11/2021
=> rencontre avec les traductrices de *hang* (*corde.raïdè*) le 12/11/2021 à 14h, Université Lyon 2.

Mardi 10h-11h45 – salle F013 – ou mardi 16h-17h45 – salle F013.

Début des cours le 21 septembre.

UE E5 : Dramaturgie du théâtre et de la danse

OPTION 1 : Grand Atelier (théâtre)

TD Questions de dramaturgie : théâtre

Groupe 1 : Pauline PICOT

Modalités du corps contemporain

Dans ce TD, nous interrogerons certaines modalités saillantes de représentations du corps dans les dramaturgies contemporaines. Qu'elles opèrent sur le mode critique ou sur celui de la sidération, qu'elles se déploient à travers des écritures saturées d'organicité ou des formes scéniques qui placent le corps au centre de leurs expérimentations, ces représentations feront l'objet d'un questionnement collectif à l'écoute du corps et de ses langages : quels corps le théâtre donne-t-il à voir aujourd'hui ? Comment le corps s'exprime-t-il dans l'écriture et par la scène ? Qu'exprime-t-il par le spectacle vivant et qu'est-ce qui, du spectacle vivant, s'exprime à travers lui ?

Mercredi 12h-13h45 – salle F020.

Début des cours le 22 septembre.

Groupe 2 : Emma MERABET

Pour une dramaturgie désanthropocentrée

Quel sens aurait un théâtre qui décentre l'humain ? À quoi ressemblerait une scène où l'humain serait replacé dans une échelle spatiale d'ordre paysagère, aux prises avec l'animal, le végétal, le minéral, l'objet, la matière ? Comment faire la dramaturgie de ces spectacles où l'action se dissout

au profit de l'animation d'éléments hétérogènes ? Comment aborder des spectacles où l'humain s'absente et ne donne à éprouver qu'une situation spatio-temporelle spécifique ? Il ne s'agira pas de penser moins l'humain, mais de le penser mieux, et d'inventer collectivement des outils dramaturgiques pour apprécier des œuvres qui mettent à mal la tradition anthropocentrée du théâtre moderne occidental.

Après avoir posé quelques jalons permettant de cerner ce qu'est ou pourrait être la dramaturgie, nous ferons dialoguer les écrits d'Hans-Thies Lehmann sur le théâtre post-anthropocentrique avec les textes de Gertrude Stein sur les pièces paysage, nous confronterons les propositions du dramaturge Augusto Corrieri en faveur d'une dramaturgie du ciel et des étoiles avec des créations contemporaines tirées de la galaxie Corps-Objet-Image pour aborder respectivement : le paysage, l'animal, l'objet et la matière, l'espace et le temps.

À voir dans le cadre du cours : *Nebula*, Vania Vaneau (Arrangement Provisoire) aux Subsistances du 30 novembre au 4 décembre

Mercredi 12h-13h45 – B133.

Début des cours le 22 septembre.

TD Atelier dramaturgie : théâtre

Groupe 1 : Pauline PICOT

Faire corps

Ce stage est conçu comme une plongée heureuse de trois jours ; une occasion de faire ensemble des essais, des tentatives. Il n'y a pas d'objectif de réussite : seul un cap collectif de création. C'est un stage d'écriture, mais d'écriture incarnée – c'est-à-dire une écriture que l'on puise loin, que l'on va chercher dans le corps par le biais d'exercices ludiques ou profonds qui favorisent la mise en disponibilité. Le protocole : faire des allers-retours entre plateau et feuille pour parler de ça, justement : du corps. Moi dans mon corps. Mon corps face au corps de l'autre. Mon corps comme fragment du corps collectif. Alors nous allons prendre le temps d'expérimenter ensemble. De se rencontrer, se regarder, marcher, s'étirer, manger, s'allonger, se relever, sauter, danser peut-être. Il faut bien cela pour faire éclore l'écriture. Prendre le temps.

Dates spécifiques : mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 septembre, 9h30-12h30/14h-17h30, salle F011.

Groupe 2 : Pablo JAKOB MONTEFUSCO

En apnée dans l'océan électrique

« Je te le dis

Les eaux montent de partout

les oiseaux ont quitté les marais salants

Les lézards se sont mis au water-polo

L'océan vire à l'électrique »

Ateliers d'écriture, recherches, improvisations. Pour plonger la tête première dans l'océan électrique, il faudra abandonner masque et tuba.

Dates spécifiques : lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 septembre, 14h-17h30, salle B133 (certaines séances auront lieu en extérieur dans différents lieux lyonnais).

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

TD Questions de dramaturgie : danse / TD Atelier dramaturgie : danse

Ces modules de Dramaturgie Danse sont menés de manière indifférenciée et conjointe sur la même période d'enseignement. Ce module dit « pratique » a comme objectif d'aborder dans notre corps l'héritage vivant et souvent méconnu d'Anna Halprin qui, malgré son avant-gardisme parfois contesté dans les années 60, fait partie constituante aujourd'hui du paysage de la danse contemporaine. De la chorégraphie et à la composition, dessinant les prémices de la danse

d'improvisation et promouvant la danse en tant qu'« art de guérison » pour l'humain, ce précieux héritage s'oriente autour de deux axes principaux. Ces deux axes majeurs de l'influence d'Anna, l'intention artistique (transmission du cycle RSVP, des partitions et des processus créatifs) d'une part et l'intention à l'instar de « Dance as a Healing art » (« la danse comme art de guérison »), seront menés en parallèle ou en association, au fil des propositions dansées et dansantes.

Prévoir des habits souples et des chaussures pour sortir ; un pique-nique pour la pause d'une heure.

Dates spécifiques : lundi 6 septembre – 13h-19h ; du mardi 7 au vendredi 10 septembre – 10h-18h – Studio de danse.

UE TR5 (*)

TD Langues CLES

TD Entreprenariat (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 : Pauline DONIZEAU et Claudia PALAZZOLO

Dans la partie de ce cours consacrée au théâtre, nous nous intéresserons aux esthétiques théâtrales à partir de la seconde moitié du XXe siècle, et en particulier aux nouvelles formes nées de la volonté de produire un théâtre politique ou engagé, en prise avec le réel et l'actualité. Le cours abordera la notion de performance et ses esthétiques, aux États-Unis et en Europe, le théâtre documentaire et de témoignage, et les questions d'interculturalité.

Dans la partie de ce cours consacrée à la danse, nous aborderons les grandes lignes de l'histoire de la danse (1950-1980) en insistant tout particulièrement sur la relation entre nouvelles esthétiques, territoires géopolitiques et politiques culturelles.

Jeudi 14h-15h45 –

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

THÉÂTRE : Pauline DONIZEAU

Nouvelles esthétiques documentaires

Ce cours sera consacré à des œuvres de théâtre documentaires contemporaines, aussi bien produites en France qu'à l'international (Belgique, Allemagne, Syrie, Égypte, Espagne). À partir de l'analyse de textes dramatiques et de spectacles, il s'agira de se demander comment l'esthétique documentaire est mobilisée et évolue sur les scènes contemporaines, en fonction des questions abordées, et au croisement avec d'autres esthétiques (notamment celle de la performance) et d'un nouveau rapport à la fiction.

Mercredi 18h-19h45 –

DANSE : Claudia PALAZZOLO

Le cours, mutualisé avec le CNSMD, propose d'abord d'initier aux différentes approches et méthodes d'analyse de l'œuvre chorégraphique, outils essentiels pour promouvoir et rendre compte des écritures chorégraphiques. On se penchera ensuite sur une question spécifique en lien avec l'actualité de la création : le transfert culturel et l'appropriation culturelle en danse qui donnent lieu à des véritables « dialogues inter-gestuels » impliquant des dramaturgies spécifiques. Ces outils analytiques et théoriques étudiés en cours seront utilisés pour analyser un corpus d'œuvres d'époques et de styles différents et réunies autour de la question principale.

Vendredi 9h-12h – CNSMD (dates à définir).

UE B6 : Étude des pratiques scéniques

CM Écritures scéniques : Laetitia DUMONT-LEWI et Paule GIOFFREDI

Théâtre : On peut parler d'écriture scénique pour désigner la pratique de dramaturges qui inscrivent dans leur texte une vision de sa réalisation au plateau, tout comme de metteurs en scène ou de comédiens et comédiennes qui se font auteurs en se passant de la page écrite. Le cours explorera les tensions entre ces deux conceptions de l'écriture scénique.

Danse : La notion d'écriture scénique ne semble guère usitée chez les praticiens et théoriciens de la danse, cependant en la confrontant aux notions d'écriture et de composition, nous pourrions tenter de déterminer ce que cette expression peut spécifiquement désigner. Afin d'évaluer la fécondité de cette dernière pour penser la chorégraphie, nous procéderons à l'analyse précise de textes et d'extraits vidéos.

Jeudi 10h-11h45 –

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 20e 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.

Mercredi 10h-11h45 ou 16h-17h45 –

UE C6 : Théorie et accompagnement de la création

CM Approches théoriques de la scène : Julie SERMON

« Approches écocritiques et éco-poétiques »

Émergeant aux États-Unis au début des années 1990, et s'étant considérablement développées au cours des quinze dernières années, les approches écocritiques et éco-poétiques ont pour spécificité d'articuler analyse des productions artistiques et questionnements écologiques. Dans le cadre de cet enseignement, nous envisagerons les principaux apports et débats théoriques relatifs à ces approches, en nous fondant sur un corpus composé de textes fondateurs et de publications liées à l'actualité de la recherche en arts de la scène.

Mercredi 14h-15h45 –

TD Accompagnement dramaturgique : Elodie HERVIER

Mercredi 8h-9h45 ou 10h-11h45 –

UE D6 : Socio-économie du spectacle vivant

CM Droit du spectacle vivant : Sergio CHIANCA

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. Cela se fera par l'observation, l'étude et le maniement de « contrats » qui sont l'une des voies majeures de matérialisation de ces règles et lois. Nous nous pencherons ainsi sur des corpus constitués de contrats (contrats de travail, contrats de cession, contrats de commandes, conventions d'attribution de subvention, conventions d'associations et statuts...). Par ce biais, nous mènerons également une réflexion sur les endroits d'articulation entre le droit, les politiques culturelles, les pensées économiques et le montage de production. La base théorique riche de ce cours de Droit du SV « par les contrats », qui s'attachera aussi à dégager l'esprit des lois au-delà des cas particuliers étudiés, se construit ainsi par une approche empirique, extrêmement pratique et de terrain. Tous les contrats étudiés seront authentiques. Enfin, sur le plan méthodologique, ce cours se construit autour de 5 chapitres : droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, droit des affaires, droit administratif, droit des sociétés.

Mardi 10h-11h45 –

TD Production et diffusion de projets culturels : Sergio CHIANCA

Pour reprendre F. Benhamou dans l'introduction de son incontournable « Économie de la Culture », celle-ci « couvre un champ qui ne cesse de s'élargir depuis l'économie des biens culturels singuliers (spectacle vivant, beaux-arts, patrimoine) jusqu'aux industries culturelles (livre disque, cinéma, jeu vidéo) et aux médias (presse, radio, télévision). C'est donc un vaste sujet qu'il convient de délimiter alors même que « les liens et les rapprochements sont multiples entre les industries culturelles et le spectacle vivant ou les beaux-arts » et que « le numérique accentue cette convergence en redessinant les frontières entre les supports ». Dans ce cours nous nous attacherons, de manière théorique et pratique, en synchronie et en diachronie, à aborder, définir, comprendre les concepts qui forment le socle de l'économie culturelle : effets externes, investissements longs, spécificités de la rémunérations, utilité marginale croissante, importance de l'aide publique ou privée, soutien de l'offre, soutien de la

demande. Ces concepts et leur application se trouvent à la base de l'exercice des métiers – du gestionnaire public au chargé de diffusion - dans tous les champs disciplinaires du spectacle vivant qui restera bien sûr le secteur central de ce cours et de ses activités. Nous essaierons en particulier de trouver les articulations entre l'économie et le droit ou les politiques culturelles. Le TD sera ponctué de rencontres avec des professionnels du spectacle vivant et des présentations d'exposés ou rendus de lecture, réalisés par des étudiants seuls ou en groupe.
Mardi 14h-15h45 ou 16h-17h45 –

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

Groupe cirque : Cyrille ROUSSIAL

Ce cours abordera plusieurs œuvres réputées avoir participé à la valorisation du jonglage comme un champ artistique depuis les années 1980. En parcourant également quelques travaux de grandes figures du XXe siècle, nous discuterons plusieurs tendances et renouvellements esthétiques propres à ce champ. Ces gestes artistiques seront étudiés d'une part à l'aune de techniques et matériaux propres au jonglage, et d'autre part en envisageant différents usages et discours qui peuvent lui être associés, ou au contraire s'en détachent. Pour cela nous nous appuyerons sur des documents textuels et iconographiques, des extraits vidéos ainsi que plusieurs outils de compréhension que des jongleur·se·s ont développé dans le but d'approfondir leurs pratiques. On articulera cette réflexion théorique au volet pratique du cours, dispensé par Nicolas Mathis, jongleur et co-directeur artistique du Collectif Petit Travers.

Mardi 12h-13h45 –

Groupe marionnettes : Aristeo TORDESILLAS

Les arts de la marionnette ont été, tout au long du XXe siècle, le terrain de nombreuses expérimentations scéniques, en contrepoint de l'histoire théâtrale, le plus souvent à l'avant-garde de celle-ci. Nous nous emploierons, tout au long de ce cours, à analyser les divers mouvements qui ont parcouru le champ des arts de la marionnette et du théâtre d'objet, à l'époque moderne et contemporaine. Nous approcherons ce champ aussi bien par le prisme formel (matériaux employés, techniques de manipulation, esthétiques particulières etc.), que par celui de la pensée de l'art l'accompagne – développant ainsi une double analyse des questions, par l'histoire des techniques et par l'histoire de l'art. Pour ce faire nous prendrons appui sur des textes théoriques, des documents iconographiques, des captations et autant que possible des spectacles programmés à Lyon.

Jeudi 16h-17h45 –

TD Atelier de réalisation (théâtre, marionnettes ou cirque)

Groupe cirque : Nicolas MATHIS

Le jonglage du Collectif Petit Travers, développé depuis une quinzaine d'années sur scène, convoque une grande richesse de principes, de notions physiques, relationnelles, temporelles. Ce large panel de sensations qu'il permet de développer en fait un matériau dramaturgique précieux pour tisser avec son corps, un rapport à l'autre, à l'espace, à soi, en douceur et de manière ludique. Au-delà de sa pratique individuelle et collective, il ouvre une fenêtre sur une approche créative simple d'accès, basée sur temps qui passe, où la musique devient un partenaire de jeu. Nous essayerons de traverser toutes sortes d'exercices pour se familiariser avec ces différentes notions et intégrer des gestes simples mais remplis de sensations précises. Nous apprendrons à nous relier les uns aux autres par les objets que l'on échange. Nous ouvrirons enfin des ateliers de créativité, où, au travers de cadres simples, chacun pourra expérimenter seul et en groupe, la façon de porter devant un public ces techniques pour en faire un geste chorégraphique.

Dates spécifiques à déterminer.

Lieu spécifique : L'Établi - Lot 22, 36 rue Émile Decorps, 69100 Villeurbanne

Groupe marionnettes : Angèle GILLIARD

Le champ des arts de la marionnette est extrêmement riche et varié. Il est souvent le fruit de rencontres entre différentes disciplines (arts plastiques, théâtre, danse, ...) Pour saisir toute la diversité de cet art, les stagiaires expérimenteront deux approches a priori très lointaines l'une de l'autre mais qui me sont très chères : la marionnette manipulée à plusieurs et le théâtre d'objet. J'imagine ce stage comme un grand écart poétique qui questionnerait la place du sujet - interprète. Avec la manipulation à plusieurs, l'interprète doit apprendre à se fondre dans une respiration, un mouvement collectif au service de l'objet animé. Il s'agit de savoir « disparaître » en tant qu'individu pour n'être plus qu'un corps signifiant. Mais cette disparition supposée de celui qui anime permet parfois de laisser émerger des images qui viennent raconter l'intime... Le théâtre d'objet quant à lui, invite celui qui le pratique à se dévoiler sans en avoir l'air. L'interprète est bien souvent l'auteur de ce qu'il raconte et joue sur la sémantique des objets manipulés. Partir à la découverte du théâtre d'objet c'est un peu comme devenir un explorateur de sa poésie intérieure en jouant avec les échos particuliers qu'un objet a sur nous.

Dates spécifiques à déterminer.

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

TD Questions chorégraphiques / TD Atelier de réalisation danse

Initiation à la cinégraphie Laban

Par une approche avant tout corporelle, il s'agit dans ces modules d'initier les étudiants à la cinégraphie Laban. La première étape, qui permet de « sentir et vivre, prendre conscience, analyser comprendre » le mouvement, prévoit un travail de mise en espace visant à explorer d'abord de manière exclusivement corporelle quatre fondamentaux de la théorie labanienne : espace, poids, temps et flux. Dans la deuxième étape, il s'agit d'assimiler ces notions et de commencer à appliquer ces outils pour une approche de la cinégraphie. Nous introduisons tout d'abord les signes de la cinégraphie Laban en dessinant sur des grandes cartes disposées au sol. Nous expérimentons la kinésphère en nous appuyant sur le travail sur le cube expérimenté par Trisha Brown et William Forsythe. Nous présentons ensuite le système d'écriture sur portée et proposons des exercices de lecture du plus simple au plus complexe. Pendant la troisième étape, il s'agit d'utiliser ces outils en relation à la composition, à la création, à la transmission. Nous proposons d'abord des exercices de dictée montrant aux étudiants des phrases courtes qu'il faut ensuite noter. Nous proposons ensuite aux étudiants, divisés en petits groupes de composer quelques phrases chorégraphiques prévoyant des éléments gestuels déterminés en les notant de suite. L'étudiant sera alors à même de comprendre sur quels principes d'analyse repose la cinégraphie Laban, de lire des partitions simples, de noter une petite phrase dansée, de comprendre une grande partition.

Dates spécifiques à déterminer.

UE TR6 (*)

TD Langues CLES CM TIC (7h)

TD TIC (7h, à distance)