

MAQUETTE LICENCE 2 ARTS DE LA SCENE
Année universitaire 2019-2020
Descriptifs des enseignements sous réserve de modifications
(document non contractuel)

SEMESTRE 3

UE A3 : Genres

CM Etude des genres (mutualisé avec L2 Images) : Caroline MOUNIER-VEHIER et Nedjma MESSAOUI

La question des genres engage des problématiques à la fois historiques et esthétiques qu'il conviendra de poser et d'interroger. Cette approche se fera d'abord à partir du champ des études théâtrales (étude des principaux genres dramatiques et du rapport avec le contexte de création, formes spectaculaires au croisement de plusieurs genres), puis des études cinématographiques (système de production hollywoodien, étude d'un genre spécifique, question du croisement des genres).

TD Approche des genres théâtre : Anouk DELL'AIERA

Ce cours se confrontera aux notions de genre et de discipline, et explorera comment, dans la création contemporaine, les disciplines s'interpénètrent, les genres se croisent et disparaissent parfois pour en laisser émerger de nouveaux. Nous nous pencherons notamment sur le théâtre-cinéma de Christiane Jatahy, la danse théâtre de Pina Bausch, le langage hybride de Romeo Castellucci, et le théâtre performatif de Phia Ménard.

TD Approche des genres danse : Carolane SANCHEZ

« Genres de danses issues des phénomènes d'acculturation »

Nous étudierons comment les danses exotiques firent leur apparition en France via l'événement des expositions universelles, approfondissant sur les modalités de réception de ces danses venues d'ailleurs et l'impact des phénomènes d'acculturation fleurissant lors de la période de la dansomanie parisienne. Nous nous centrerons plus spécifiquement sur la réception des danses espagnoles en France et sur l'évolution des modalités de représentation de l'espagnole dansante dans la littérature, le champ chorégraphique et le cinéma.

Liste indicative d'auteurs, créateurs abordés : Joséphine Baker ; Isadora Duncan ; Mata Hari ; Ruth St-Denis ; Antonin Artaud et les danses balinaises ; Sada Yacco ; Anne Décoret-Abiba ; Sylviane Pagès ; Claudia Palazzolo ; Les Frères Lumières ; La Argentina ; La Argentinita ; etc.

UE B3 : Étude et pratiques du champ professionnel

CM Etude du champ professionnel du spectacle vivant 1 : Astrid CHABRAT-KADJAN

Le cours étudiera les politiques culturelles intérieures et extérieures de différents pays européens à travers l'analyse des discours et du fonctionnement de leurs institutions et de leurs représentants (ministères de la Culture, ministères des Affaires Étrangères, fondations, Institut français, Institut Goethe, British Council, Art Council...). Nous interrogerons donc la diplomatie culturelle et le "soft power" des États européens mais aussi de l'Union européenne à travers, entre autres, ses nombreux programmes et financements. Les trois dernières séances seront consacrées à l'analyse de partenariats de théâtre entre institutions européennes et institutions extra-européennes.

TD Techniques de la scène : Nina ROY (pour les 2 groupes)

Ce cours vise une meilleure connaissance des métiers techniques de la scène et s'appuie principalement sur des temps d'échange avec des technicien.nes du spectacle. Il comportera des modules dédiés à la préparation de ces rencontres et des recherches guidées autour des métiers et de leurs problématiques.

Spectacles au programme :

- *Les Sorcières de Salem*. Texte : Arthur Miller. Mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota. Célestins.
- *Hippolyte*. Texte : Robert Garnier. Mise en scène : Christian Schiaretti. TNP.

UE C3 : Histoire des arts du spectacle

CM Histoire des arts du spectacle (mutualisé avec L2 Images) : Nina ROY et Julie NOIROT

Ce cours se propose d'étudier les rapports entre le théâtre et les images dans une perspective historique. Il s'agira tout d'abord de se concentrer sur les théâtres non textuels du début du XIXème siècle comme la pantomime, le cirque équestre ou les spectacles optiques - tout ce qui relève des "spectacles oculaires" selon la formule de Théophile Gautier. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons aux liens que la photographie tisse depuis son invention au XIXème 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.

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.

Groupe 2 – Théâtre : Mountjab SAKR

Dans ce cours, il s'agira de développer le thème du « rapport à l'Autre » à travers l'étude de quatre pièces de théâtre du répertoire de théâtre européen. Ainsi, nous allons étudier le rapport entre les personnages, la dramaturgie de l'espace, le dialogue, l'écriture contemporaine. Dans leurs exposés, les étudiants seront amenés à étudier ce thème dans des textes de théâtre de leur choix.

Pièces au programme :

- Le nouveau locataire* d'Eugène Ionesco (1955)
- Zoo Story* d'Edward Albee (1950)
- Dans la solitude des champs de coton* de Bernard-Marie Koltès (1986)
- Quelqu'un va venir* de Jon Fosse (1999)

UE D3 : Écriture et Analyse

CM Ecritures 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 XXe siècle. Tout au long du semestre, 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.

TD Atelier d'écriture 1 (théâtre OU danse)

THEATRE : Pauline PICOT

« Derniers jours avant la fin du monde »

Cette fois-ci ça y est. C'est vraiment la fin du monde. Dans dix jours précisément. Ça tombe bien, nous avons justement dix séances d'atelier. Chaque semaine correspondra donc à un de ces derniers jours ; un jour à écrire, à mettre en visions, en scènes et en mots. On sait donc comment ça se termine ; à nous d'inventer pourquoi, comment, est-ce qu'on sera terrifiés ou tranquilles, seul ou avec nos proches, en train de régler nos comptes ou de nous faire un peu de bien avant la fin de tout. Le premier pari de cet atelier d'écriture, c'est de maintenir la tension de son enjeu : jouer à croire que chaque séance nous rapproche vraiment de la fin. Parvenir à faire passer l'urgence – ou son absence délibérée – jusque dans l'écriture. Le second pari tient aux défis formels que vont nous offrir ces derniers jours : comment écrire la fin de tout ? Par la langue, par des images de plateau ? Comment restituer des rumeurs de foule, des scènes de chaos ? Et comment trouver sa propre voix au milieu du cataclysme ?

DANSE : Axelle LOCATELLI

Écrire le mouvement?

Lors de cet atelier, nous interrogerons le fonctionnement et les usages de différents systèmes d'écriture en danse (dits aussi notations de la danse) et des partitions chorégraphiques qu'ils permettent de réaliser.

Calendrier spécifique : 13/09 ; 27/09 ; 05/10 ; 09/11 ; 29/11

UE E3 : Création et Professionnalisation

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

TD Classe à projet théâtre 1

TD Atelier de réalisation théâtre 1

Hervé Charton : Ce cours se propose d'être une introduction à la méthode d'analyse-active, notamment développée par Maria Knebel dans le sillage de Stanislavski. Pour approcher cet outil puissant du travail du rôle par études, nous passerons par plusieurs exercices d'improvisation. Je demanderai à chaque étudiant de diriger et de jouer, selon cette méthode, une scène de son choix, issue du répertoire théâtral. L'évaluation portera sur cette petite réalisation.

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

TD Classe à projet danse 1

TD Atelier de réalisation danse 1

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) : Astrid CHABRAT-KADJAN et Benjamin LABÉ

Dans le cadre de ce cours magistral, 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 (théâtre Nô, Kabuki, théâtre balinais etc.) au sein des formes modernes occidentales ainsi que de l'admiration que leur ont porté des artistes et théoriciens du théâtre européens (Artaud, Brecht...). Dans un second et inverse mouvement, le cours traitera de l'introduction et de la propagation du théâtre dans sa forme occidentale et des esthétiques développées en Europe, au sein des pays du Moyen-Orient. L'étude de ces échanges esthétiques nous permettra de problématiser les notions/oppositions de tradition/modernité, naturalisme/modernisme, théâtre/forme théâtrale et la notion d'esthétique théâtrale même.

TD Esthétique : étude des œuvres : Giulia FILACANAPA

Le théâtre masqué

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 ? Permet-il de projeter et magnifier le jeu de l'acteur ? Quelle place occupe-t-il chez les metteurs en scène actuels ? À partir d'un corpus de textes théoriques, de pièces de théâtre et de spectacles, nous questionnerons le retour du masque sur la scène contemporaine, au croisement des genres, pour dire l'intime et questionner la notion d'identité (de sexe/genre/culture/nation) — dans un engagement qui peut se faire politique.

UE B4 : Histoire du théâtre et de la danse

CM Histoire du théâtre et de la danse : Caroline MOUNIER-VEHIER et Claudia PALAZZOLO

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 XVIIIe siècle. Pour les 4 séances suivantes, il s'intéressera à la grande forme du ballet, allant du ballet classique au ballet romantique, en France mais aussi en Russie ou en Italie.

TD Analyse d'œuvres 2 théâtre : Chloé DUBOST

À l'aune de l'œuvre dramatique de Léonora Miano, il s'agira de s'intéresser au renouvellement des problématiques post coloniales, et à la manière dont on peut à la fois affirmer et critiquer l'idée de « littérature-monde » - ou montrer en tous cas le caractère paradoxal des notions « d'hybridité » ou de « métissage ». Dans les pièces de notre corpus, le métissage est d'un côté largement valorisé, puisqu'il a pu historiquement aider à déconstruire les légitimités coloniales et racistes qui différencient les identités. L'autrice élabore d'ailleurs des univers symboliques pluriels et « interstitiels », où les langues, les identités et les mythologies se mêlent. À l'intérieur même de cette valorisation sont néanmoins montrées les failles ou les limites de ce processus, qui demeure parfois et inégalitaire, et imposé. De plus, Léonora Miano est fidèle à une tradition politique et culturelle, qui consiste à relativiser le métissage pour promouvoir la spécificité des culturelles

africaines et subsahariennes, afin que ces dernières gagnent en reconnaissance – et lutter ainsi pour l'indépendance culturelle et politique de ces pays.
MIANO Léonora, *Red in blue trilogie*, L'Arche, Paris, 2015.

TD Analyse d'œuvres 2 danse : Axelle LOCATELLI

Que regarde-t-on lorsqu'on est spectateur d'un geste dansé? Comment regarder ce geste? Comment en parler? Ce TD présentera, par l'analyse de textes et l'expérimentation perceptive, quelques outils de base nécessaires à la lecture d'un geste dansé.

UE C4 : Etude et pratiques du champ professionnel

CM Etude du champ professionnel du spectacle vivant : Astrid CHABRAT-KADJAN et Célia JÉSUPRET

À la suite de ce qui aura été vu au premier semestre, nous développerons l'étude des modalités de circulation internationale des spectacles vivants, cette fois du point de vue de l'importation des pièces étrangères en France. Dans un contexte où se multiplient les festivals internationaux, les « focus » (Afrique, Japon, Argentine, Chili, etc.) et les co-productions internationales, nous tâcherons d'examiner quels peuvent être les critères de sélection des pièces étrangères programmées en France, les implications politiques et/ou idéologiques de leur programmation et l'accompagnement institutionnel qui leur est proposé. Il s'agira enfin d'étudier – grâce à des études de cas – le parcours de spectacles étrangers depuis leur sélection ou production jusqu'à leur tournée en France en passant par certaines étapes comme la recherche de partenaires institutionnels et de financement, ou encore la traduction.

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.

UE D4 : Écriture et Analyse

CM Ecritures scéniques 2 : Sophie COUDRAY

Ce cours sera consacré au Théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal, une pratique théâtrale militante née en Amérique latine dans les années 1970 et aujourd'hui répandue dans le monde entier. Nous en aborderons l'histoire, la théorie et la pratique à l'aune des enjeux tant esthétiques que politiques que ce théâtre soulève. Nous verrons comment la poétique de l'opprimé, structurée autour d'une remise en question radicale de la posture du spectateur, nous amène à déplacer le regard que nous portons sur des pratiques artistiques militantes, participatives ou encore « citoyennes ».

Ouvrages à lire avant le premier cours :

Augusto Boal, *Théâtre de l'opprimé* (éditions La Découverte)

Augusto Boal, *Jeux pour acteurs et non-acteurs* (éditions La Découverte)

TD Atelier d'écriture 2 (théâtre OU danse)

THEATRE : Geneviève De Guido

Ce TD propose une expérience d'écriture critique. Son objectif est une pratique ouverte et variée de la critique théâtrale, pratique qui s'appuiera sur des spectacles. Il sera nécessaire d'aller voir des pièces de théâtre : *Europe Connexion* à l'Astrée, *Antis* au TNP, *La Crèche* au Théâtre du Point du Jour. Toutes sont des pièces contemporaines qui ont en commun d'aborder des questions politiques, ce qui permettra de s'interroger sur l'articulation de l'art et du politique au théâtre. Il s'agira d'explorer, à travers diverses formes d'écriture critique, les enjeux d'un théâtre qui rassemble un public autour de questions qui divisent la cité. Des lectures de textes dramatiques et

théoriques seront proposées pour compléter l'expérience de spectateur et enrichir la démarche critique.

DANSE : Axelle LOCATELLI

Du partitionnel en danse

En écho à l'atelier du semestre précédent, nous interrogerons ici les autres types de partitions en danse...

Calendrier spécifique: 27/03 ; 03/04 ; 10/04 ; 17/04

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

Hervé Charton :

Ce cours se propose d'être une introduction à la méthode d'analyse-active, notamment développée par Maria Knebel dans le sillage de Stanislavski. Pour approcher cet outil puissant du travail du rôle par études, nous passerons par plusieurs exercices d'improvisation. Je demanderai à chaque étudiant de diriger et de jouer, selon cette méthode, une scène de son choix, issue du répertoire théâtral. L'évaluation portera sur cette petite réalisation.

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

TD Classe à projet danse 2

TD Atelier de réalisation danse 2

UE TR4 (*)

TD Langues

TD Entrepreneuriat