

LICENCE 3 ARTS DE LA SCÈNE
Année universitaire 2025-2026
Descriptifs des enseignements
(sous réserve de modifications)

Responsable pédagogique :

Céline CANDIARD (celine.candiard@univ-lyon2.fr)

SEMESTRE 5

UE Histoire et esthétique du spectacle vivant

CM Histoire et théorie du jeu de l'acteur (mutualisé avec L3 Images) : Laetitia Dumont-Lewi
Mercredi 18h-20h - à partir du 17 septembre

Le cours propose une étude historique des principales théories du jeu de l'acteur, de la fin du XVIIIe siècle au XXe siècle. En s'appuyant sur des textes théoriques et sur des exemples filmiques (à partir d'un corpus de films mettant en scène des personnages d'acteurs et d'actrices), le cours s'intéressera principalement aux relations entre acteur et personnage, entre acteur et corps, entre acteur et public.

Filmographie : *Qu'est-ce que les nuages ?* (Pier Paolo Pasolini, 1968) ; *Youth* (Paolo Sorrentino, 2015); *Vanya 42e rue* (Louis Malle, 1994); *Les Amandiers* (Valeria Bruni-Tedeschi, 2022); *Entrée des artistes* (Marc Allégret, 1938) ; *Elvire Juvet 40* (Benoît Jacquot, Brigitte Jaques, 1986) ; *Charlot grande coquette* (Charlie Chaplin, 1914) ; *Le montreur d'ombres* (Arthur Robison, 1923) ; *Les Enfants du Paradis* (Marcel Carné, 1945) ; *La Grande bellezza* (Paolo Sorrentino, 2013) ; *Esther Kahn*, (Arnaud Desplechin, 2000) ; *Le Client* (Ashghar Farhadi, 2016) ; *Birdman* (Alejandro Gonzalez Inarritu, 2014); *Les filles d'Olfa* (Kaouther Ben Hania, 2023).

ET 1 cours au choix :

TD Questions et pratiques d'interprètes – théâtre : Éric Négrel –
Lundi 16h-18h – à partir du 15 septembre

En lien avec le CM "Histoire et théorie du jeu de l'acteur", ce TD a une double visée : historique et méthodologique. En prenant pour objet la pratique du "comédien interprète", de l'Antiquité au XXIe siècle, le TD aborde les questions théoriques et les problèmes pratiques posés par le jeu théâtral et ses différentes modalités : son rapport au texte (mémorisation, déclamation, improvisation), son rapport au personnage (distanciation, identification), son rapport au corps et à l'espace (illusion, convention), son rapport au public (ignorance, implication)... La réflexion s'appuiera en particulier sur les traités de rhétorique et les écrits sur le jeu du comédien : leur étude nous permettra de penser la relation ambiguë entre art oratoire et art dramatique, tout en acquérant les savoir-faire méthodologiques qui seront mis en œuvre dans le cadre des évaluations.

OU

TD Questions et pratiques d'interprètes – danse : Marie Quiblier

Vendredi 13h30-16h30 – dates : 3 et 17 octobre, 7, 14 et 27 novembre, 12 décembre.

Réunissant des élèves du Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon et des étudiant•es de l'Université, ce cours a pour ambition d'éclairer la notion d'interprétation en danse, en se focalisant sur les questions et les pratiques des danseuses contemporaines.

Quelles places sont dévolues à l'interprète dans la fabrique du spectacle ? La distinction entre interprétation et création est-elle stable ? Quelles sont les responsabilités dévolues à l'interprète vis-à-vis de l'œuvre ? Le travail du•de la danseuse présente-il des caractéristiques invariables malgré la diversité des écritures, des démarches, des projets, des chorégraphes ? Qu'est-ce qu'un "bon" interprète ? Quels sont les attendus et prérequis ? Sont-ils techniques, théoriques, expressifs, relationnels ?

Le cours s'appuiera sur une diversité de sources et de supports soumis à l'examen des étudiant•es de manière individuelle ou collective : du spectacle autobiographique au manuel de danse en passant par le rapport d'inspection ministériel ou l'essai sociologique. Les expériences de chacun•e viendront également contribuer à la réflexion. Parallèlement aux œuvres étudiées en cours, le corpus comprend deux spectacles sélectionnés au sein de la programmation de La Maison de la Danse : *Par d'autres voix* d'Ambra Senatore (les 26 et 27 novembre) et *I am here* de Vincent Dupont (les 3 et 4 décembre).

UE Socio-économie du spectacle vivant

CM Socio-économie du spectacle vivant : Bérénice Hamidi

Mardi 10h-12h – à partir du 17 septembre

“La Fabrique de la valeur esthétique”

~~Si la sociologie des publics et la sociologie des~~
Si la sociologie des publics et la sociologie des arts vivants.

Si les carrières artistiques sont relativement bien balisées aujourd'hui, il en va autrement de la fabrique de la valeur esthétique. Ce cours magistral sera précisément consacré à l'étude des dispositifs et acteurs de la sélection des œuvres et des artistes. Qui sélectionne les projets et les artistes dont le public voit les œuvres dans les salles du spectacle vivant subventionné, et comment ? Quelle est la vie sociale des œuvres ? Qu'est-ce que le talent ? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons.

ET

TD Mise en œuvre d'un projet culturel : Marjorie Glas

Groupe 1 : Lundi 12h-14h

Groupe 2 : Lundi 14h-16h

Ce cours doit permettre aux étudiant.e.s d'appréhender concrètement les différentes étapes de la mise en œuvre d'un projet culturel depuis sa conception artistique à sa réalisation effective en passant par une réflexion indispensable sur le territoire d'implantation, la déclinaison des différentes actions liées au projet, la constitution d'une équipe, le public ciblé et les conditions de sa réalisation budgétaire. Ce TD mettra les étudiant.e.s au travail puisqu'ils seront amenés, en classe, à concevoir un projet culturel et à œuvrer à sa réalisation potentielle. Ces travaux seront menés en groupe et feront l'objet d'une présentation orale et d'un dossier artistique et culturel.

UE Mise en scène et écritures scéniques CM Création théâtrale et chorégraphique (Premier XXe

siècle) : Emma Merabet et Claudia Palazzolo

Mercredi 16h-18h – premier cours le 17 septembre.

Théâtre : L'émergence de la figure du metteur en scène, à la fin du XIXe siècle, marque l'entrée du théâtre dans un nouvel âge esthétique. Le cours s'attachera aux conceptions théoriques fondatrices et à quelques réalisations scéniques marquantes de la scène européenne (France, Allemagne, Russie), du carrefour naturalo-symboliste jusqu'aux années 1930.

Danse : Les pratiques corporelles (pratiques somatiques gymnastique harmonique, rythmique) et leur impact sur l'émergence des écritures modernes aux Etats-Unis et en Europe (Modern-dance, Ausdruckstanz, Ballets russes ...)

ET 1 cours au choix : TD Analyse d'œuvres - théâtre : Mathilde Bellin

Jeudi 10h-12h – premier cours le jeudi 18 septembre.

Ce TD d'analyse d'œuvres théâtrales a pour objectif l'apprentissage des outils, notions et méthodes nécessaires à la bonne analyse dramaturgique d'une œuvre contemporaine. Après avoir étudié le contexte et les enjeux liés à l'apparition de la dramaturgie en tant que discipline, nous adopterons ensemble le point de vue d'un-e dramaturge : quelle est la structure d'une pièce, son écriture, mais aussi comment appréhender son devenir scénique ? Nous travaillerons notamment autour de la notion du *chœur* dans les écritures théâtrales et scéniques des XXe et XXIe siècles. Notre corpus d'œuvres (*Une pièce de sport* de Elfriede Jelinek, *Suzy Storck* de Magali Mougel, *Nous les vagues* de Mariette Navarro) s'attachera à questionner représentation du collectif sur scène, écritures chorales et polyphonies narratives. Sous forme d'enquêtes dramaturgiques, nous étudierons donc les différentes formes d'évolution de cet *invariant du théâtre* qu'est le chœur. **Bibliographie indicative :**

- DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Paris, ActesSud, 2017
- *De quoi la dramaturgie est-elle le nom*, BOUDIER Marion, CARRÉ Alice, DIAZ Sylvain, METAIS-
- CHASTENIER Barbara, L'Harmattan, 2014
- ABIRACHED, Robert, *Lacrise du personnage dans le théâtre moderne*, Paris, Gallimard, 1994 (1978)
- *Le chœur dans le théâtre contemporain, 1970-2000*, textes réunis par Florence Fixet
- Frédérique Toudoire-Surlapierre, Ed. Universitaires de Dijon, 2009

OU

TD Analyse d'œuvres – danse : Claudia Palazzolo

Mercredi 9h-12h – dates : 8 et 29 octobre ; 5 et 26 novembre, 3 et 10 décembre.

Le cours, mutualisé avec le CNSMD, propose d'abord d'initier aux différentes approches et méthodes d'analyse de l'œuvre chorégraphique, outils essentiels à présenter promouvoir et rendre compte des écritures chorégraphiques. Il s'agit d'aborder quelques principes fondamentaux de l'analyse du mouvement (Hubert Godard, Christine Roquet...) mais surtout la construction dramaturgique de la pièce (Patrice Pavis, Sally Banes, Geisha Fontaine...). Il est ensuite question de se pencher sur une question spécifique : comment une pièce chorégraphique acquiert-elle le statut de « chef d'œuvre » ? La danse peut-elle respecter les paramètres que, entre autres, la philosophe Hannah Arendt considèrerait comme spécifiques de l'œuvre d'art ? 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.

Bibliographie :

Hannah Arendt, *La Crise de la culture*, Essais, Folio, 1961.

Pierre Bourdieu, *Les règles de l'art*, Editions du Seuil, 1992

Anne Coquelin, *L'art du lieu commun : du bon usage de la doxa*, Paris Seuil 1999, p.163.

Michèle Fèbvre, *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.

Laurence Louppe, *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

Attention : ce cours aura lieu au CNSMD.

UE Création

1 cours au choix :

TD (pratique et théorie) Théâtre en Langue des signes par la cie On Off & Géraldine Berger (avec des invités (à confirmer) : Anthony Guyon, Isabelle Voizeux, et Pénélope Schulmann)

La langue des signes, langue gestuelle et corporelle, est éminemment théâtrale. La culture sourde, de fait, s'est beaucoup construite autour de la pratique théâtrale. Ce cours, conçu et dispensé par la compagnie ON OFF, implantée à Lyon, propose une traversée théorique et pratique de la langue des signes française, sa culture, son identité, conçue comme une pratique artistique à part entière. C'est une approche pratique et théorique autour de ce qu'on appelle "l'accessibilité", "le handicap" dans le monde de la culture.

Programme : « Une immersion participative » autour du handicap et de la langue des signes

En lien avec le théâtre du Point du Jour et sa programmation.

- « JMS: Samedi 13 Septembre : Le Bal des sourds à 20h
- « Tellement sympa » : mardi 25 ou mercredi 26 novembre à 20h
- « Je préfère regarder par la fenêtre » : mercredi 22 avril à 20h

En lien avec les Clochards Célestes et sa programmation.

- "Nous sommes des filles sans histoires" du 13 au 16 octobre avec Isabelle Voizeux. Une adaptation en Lsf d'après le livre d'Alice Zéniter "Je suis une fille sans histoire".

En lien avec l'IRSAM (foyer médico-social pour résidents porteurs de handicap et surdité) et la MAD (Maison de la danse) = Possibilité d'une immersion participative autour du projet « Beau Retour » le vendredi 5 Décembre à la MAD à 19h.

-PRATIQUE IMMERSIVE : 21h

A L'IRSAM / PARTICIPATION A LA CREATION D'UNE FORME DANSE-THEATRE ET LSF
« BEAU RETOUR » : 18h

- Lundi 8 Septembre de 10h à 12h = 2h en immersion avec un 1er groupe de résidents.
- Mardi 9 Septembre de 13h30 à 15h30 = 2h en immersion avec un 2ème groupe de résidents
- Mercredi 10 Septembre de 15h30 à 17h30 = 2h en immersion avec un 3ème groupe de résidents
- Jeudi 11 Septembre de 10h à 17h = 6h en immersion avec tous les groupes
- Vendredi 12 Septembre de 10h à 17h = 6h en immersion avec tous les groupes

AU THEATRE DU POINT DU JOUR : 3h

- Samedi 13 Septembre de 14h30 à 17h30 = 3h en danse vibra-signes

POUR LES FILLES /FEMMES ou ELLES : atelier bilingue de 10h à 13h autour du spectacle "nous sommes des filles sans histoires" aux Clochards Célestes

Puis participation au bal des sourds à partir de 20h

A LA MAD :

- Samedi 6 décembre toute la journée = immersion à la MAD pour la restitution du spectacle « Beau Retour » avec possibilité d'être dans la création, ou regard extérieur ou photographie.

-THEORIQUE : 21h

- Vendredi 5 Septembre de 10h à 13h (préparation à l'immersion de la pratique à l'IRSAM)
- Vendredi 3 Octobre de 10h à 13h
- Vendredi 17 Octobre de 10h à 13h
- Vendredi 14 Novembre de 10h à 13h

- Vendredi 21 Novembre de 10h à 13h
- Vendredi 5 Décembre de 10h à 13h = A L'IRSAM
- Vendredi 19 Décembre de 10h à 13h = FINAL / PERFORMANCE

OU

TD Création scénique : Gabriel Perez

Approche de l'écriture de plateau

Ce cours alternera entre pratique et théorie, l'un nourrissant l'autre. Nous nous intéresserons à l'écriture théâtrale à partir de matériaux non théâtraux (articles de journaux, livres, images, sons, etc.). Pour ce faire nous irons à la découverte de praticiens qui se sont prêtés à l'exercice (B. Brecht, A. Gatti, A. Benedetto, A. Mnouchkine, N. Lambert). Nous regarderons des œuvres et étudierons réflexions des auteurs autour de leurs choix de création.

En novembre, vous pourrez assister au spectacle que j'ai créé avec Lorraine Wiss, Luxe, calme et volupté à l'Amphi culturel. Notre hypothèse de recherche pratique, sera construite en écho à ce seul en scène. A partir des matériaux glanés durant la création de ce spectacle qui vous seront mis à disposition et d'autres recherches que vous pourrez faire, comment jouer/déjouer la fascination pour le monde des riches ? Cette fascination est un enjeu de représentation. La vie des riches étant abondamment représentée, à la fois dans l'histoire du théâtre depuis l'Antiquité mais aussi dans la culture mainstream (films, séries, musique). Ce mode de vie ne correspond pas à une trajectoire qui nous ferait sortir collectivement du danger que court l'espèce humaine. Sortir de la fascination, est-ce un premier pas vers une sortie de crise ?

Les œuvres dont nous parlerons entretiennent un rapport à l'histoire, à quelque chose qui dépasse l'échelle individuelle. Nous irons voir comment les praticiens font entrer ce qui excède l'individu au théâtre, à la recherche d'une prise sur le cours de l'histoire.

Calendrier (10 cours) : attention aux lieux -> en cas de besoin : 06 79 62 80 70

8 septembre : 9h-17h, au TNP, Villeurbanne, salle Maria Casarès ; 9 septembre : 9h-17h, au TNP, Villeurbanne, salle Maria Casarès ; 19 septembre : 14h-18h, au TNP, Villeurbanne, salle Jean Vilar ; 03 octobre : 14h-17h, Bron, salle à déterminer ; 10 octobre : 14h-18h – TNG Vaise ; 24 octobre : 14h-17h, Bron, salle à déterminer ; 07 novembre : 14h-19h, à l'ENSATT, studios 101 (14h-17h) et 102 (14h-19h) ; 14 novembre : 14h-18h - TNG Vaise (studio) ; 05 décembre : 14h-18h ; 12 décembre : 14h-15h, Bron, salle à déterminer.

Extrait de bibliographie d'œuvres de référence (classé chronologiquement) :

Bertolt BRECHT, *La résistible ascension d'Arturo Ui*, Théâtre complet, tome 5, Paris, L'Arche, 1976. + captation de la mise en scène de Heiner Müller de 1995 (en 1996) (vidéo).
 Armand GATTI, *Chant public devant deux chaises électriques*, Paris, Seuil, 1966 + captation vidéo réal. Hélène Châtelain, mise en scène Gino Zampieri, Paris, Doriane Films, 2001.
 André BENEDETTO, *Emballage*, Paris, P. J. Oswald, 1970.
 1789-1793, Éditions Théâtre du Soleil, 1989 + 1789, film du spectacle réalisé par Ariane MNOUCHKINE, 1974.
 Nicolas LAMBERT, *Elf, la pompe Afrique. Lecture d'un procès*, Bruxelles, Éditions Tribord, 2005 + DVD.

Extrait de bibliographie ayant nourrit le spectacle *Luxe, calme et volupté* (par ordre alphabétique) :

Hervé Kempf, Juan Mendez, *Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher*, Paris, Seuil, 2024.

Andreas Malm, *Comment saboter un pipeline*, Paris, La fabrique, 2020.

Monique Pinçon-Charlot, *Les riches contre la planète. Violence oligarchique et chaos climatique*, Paris, éditions Textuel, 2025.

Gregory Salle, *Syperyachts. Luxe, calme et écocide*, Paris, éditions Amsterdam, 2021.

Daniel Tanuro, *Trop tard pour être pessimiste ! Ecosocialisme ou effondrement*, Paris, éditions Textuel, 2020.

Spectacles proposés :

3 et 4 novembre, Compagnie Courir à la catastrophe, Grand ReporTERRE#11, Radio lapin, histoire de luttes, Théâtre des Célestins :

<http://www.theatredestins.com/fr/programmatif/2025-2026/celestins/grand-reporterre-11>.

20 novembre à 18h15, LA RIVE, *Luxe, calme et volupté* à l'Amphithéâtre culturel de Bron (gratuit sur réservation).

OU

TD Danse-Initiation aux pratiques : Ivola Demange

Pratiquer la danse contemporaine d'improvisation par l'activité sensorielle, perceptive et kinesthésique de notre corps en mouvement.

Acquérir les bases pour la représentation scénique et « in situ » en danse d'improvisation.

Les axes de ce temps de pratique intensive :

Retrouver le chemin de son corps : engager un mise en corps à la fois sensible et dynamique, dans la détente et l'engagement, dans le jeu et l'exploration du mouvement dansé, dans l'apprentissage de son corps physique, émotionnel, imaginaire et énergétique. Exploration du mouvement sous toutes ses formes. Un corps dansant, sensible, à l'écoute, actif, heureux de bouger, libéré du stress, en dialogue et en résonance,

- Exploration et jeu autour de techniques d'improvisation basées sur l'héritage de la chorégraphie Anna Halprin. Cet enseignement s'articule autour de la notion de Partition (Score) pour le danseur qui, créé dans les années soixante, définit l'activité dans un espace et un temps, du ou des danseurs. Elle donne au danseur ce qu'il y a à faire sans nécessairement donner le "comment".

Ce « comment » se réinvente à chaque fois. C'est ce que nous nommons l'improvisation et la composition instantanée.

Nous mettrons en lumière les dialogues de nos corps physique, émotionnel et mental, (Life Art Process) en relation à l'image et au dessin, permettant de faire émerger des ressources de mouvement qui prennent sens- sensations pour chacun dans nos vies présentes.

Le travail d'écriture de « la partition » du danseur permettant d'aborder le processus de création en restant fidèle à la multiplicité des expériences, tout en créant un cadre commun à tous.

- Les « Tuning Scores » de Lisa Nelson ainsi que d'autres techniques des « grands » de l'improvisation.
- Les techniques du Mouvement Authentique, du contact impro.
- La représentation, le travail scénique et de création extérieure dit « in situ » (par cet lieu public, si le temps le permet)

Au travers de ces différentes approches, ce temps de danse nous aidera à renforcer notre présence, à prendre confiance, à agir avec détermination, à oser partager avec d'autres. Les danseur.es et non

danseurs sont les bienvenu.es. La finalité de cet atelier est aussi d'acquérir
représentation scénique en danse d'improvisation.

les bases pour la

Calendrier :

Lundi 8 septembre : 10h/13h - 14h/17h (6h)

Mardi 9 septembre: 10h/13h - 14h/17h (6h)

Mercredi 10 septembre: 10h/13h - 14h/17h (6h)

Jeudi 11 septembre: 10h/13h - 14h/17h (6h)

Vendredi 12 septembre: 10h/13h - 14h/17h (6h)

Samedi 13 septembre: 10h/13h - 14h/17h (6h)

Vendredi 19 septembre: 16h/19h30 (3.5h)

Vendredi 26 septembre :16h/19h30 (3.5h)

Une demi-journée d'absence est autorisée.

UE Préprofessionnalisation

CM Initiation au monde professionnel 2 : Angèle Gilliard

Jeudi 16h – 18h (le 25/09, le 2/10, le 20/11, le 11/12 et le 18/12)

Ce CM "Initiation au Monde Professionnel" est l'occasion de rencontrer des professionnel.le.s du secteur avec qui nous échangerons autour d'une thématique ou d'un projet spécifique. Ce CM se conçoit comme une suite logique ou un approfondissement de la journée des métiers de la L2. Le fil conducteur de ces rencontres reste la diversité des métiers invités tant artistiques que non-artistiques (administration/production, communication/ relations publiques/médiation, technique...). Les étudiants seront amenés, par petits groupes, à préparer les différentes rencontres afin de nourrir les échanges avec les professionnel.le.s invité.e.s.

UE Langues TD Langue vivante 1 Assuré par le Centre de Langues.

UE Complémentaire 2 enseignements au choix :

1 Enseignement de spécialité et 1 enseignements d'ouverture (EO)

OU

1 Enseignement de spécialité et 1 langue

OU

1 Enseignement de spécialité et 1 sport

OU

2EO

OU

1 EO et 1 langue

OU

1 EO et 1 sport

OU

1 langue et 1 sport

N. B. : Sport autorisé seulement pour 2 semestres entre le S2 et le S6

Enseignement de spécialité en arts du spectacle - scène

TD Initiation à la recherche: Emma Merabet

Mardi 14h-16h – premier cours le 16 septembre.

Ce cours a pour objectif de familiariser les étudiant·es avec les activités et métiers de la recherche en arts du spectacle d'une part, et d'aider à la préparation d'un projet de recherche pour celles et ceux qui souhaitent éventuellement s'orienter vers un master l'an prochain. Les premières séances seront consacrées aux enjeux de la recherche académique, sous ses différents aspects (enjeux, méthodes, place de la recherche dans la société, articles, ouvrages, colloques, etc.). Un accent particulier sera mis sur la pratique de l'entretien avec les artistes. La seconde partie du semestre sera consacrée à la préparation guidée d'un projet de recherche individuel.

UE APPROCHES INTERNATIONALES DES ARTS DE LA SCENE

CM Perspectives internationales : Pauline Donizeau

Mercredi 14h-16h

INTRODUCTION A L'HISTOIRE ET AUX ESTHETIQUES DES SCENES ARABES

Depuis une quinzaine d'années, les artistes arabes sont de plus en plus présent·es sur les scènes européennes et française et gagnent en visibilité. Pourtant, l'histoire du théâtre et de la danse dans les pays arabes est généralement méconnue. Ce cours a donc vocation à introduire des éléments historiques et esthétiques permettant d'aborder la création théâtrale dans les pays arabes, en adoptant aussi une perspective critique de la réception des pratiques théâtrales arabes en Europe grâce aux outils fournis – entre autres- par les études postcoloniales. Nous nous appuierons sur des éléments historiques, sur des textes théoriques et critiques, sur des extraits de textes dramatiques et leur analyse dramaturgique ainsi que sur des documents audio-visuels.

ET 1 TD au choix: TD Analyse d'œuvres internationales - théâtre : Pauline Donizeau

Mercredi 16h-18h

REECRITURES, ADAPTATIONS ET MISES EN SCENE DE LA TRAGEDIE GRECQUE EN CONTEXTES EXTRA-EUROPÉENS

Ce cours a pour objectif d'étudier les modalités esthétiques et les enjeux politiques des adaptations et mises en scène de tragédies grecques antiques dans des contextes extra-européens. Alors que le théâtre grec est revendiqué par les Européen·nes comme le socle de leur culture théâtrale, comment celui-ci a-t-il été qualifié de modèle et exporté comme un outil de domination culturelle dans des contextes extra-européens ? À l'inverse, comment ces textes et mythes antiques ont pu être travaillés, appropriés, revendiqués dans des contextes non européens ? Après une présentation problématisée des enjeux, les étudiant·es seront invité·es à travailler sur des exemples précis de textes et de spectacles issus des corpus extra-européens.

OU

TD Analyse d'œuvres internationales – danse : Claudia Palazzolo

Jedi 9h-12h

Le cours, mutualisé (CNSMD + L3) propose d'abord de prolonger l'acquisition des 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 et concernant l'actualité de la création : l'élargissement du périmètre de danse théâtrale qui se nourrit de plus en plus de pratiques gestuelles variées et notamment de danses traditionnelles porteuses d'identités spécifiques. Ces démarches, qui impliquent transferts et appropriations culturelles, donnent lieu à des véritables « dialogues inter-gestuels » engendrant des dramaturgies spécifiques et interrogeant souvent des stéréotypes de genre, classe, race. 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.

Bibliographie :

Marcel Mauss, *Les techniques du corps*, Journal de psychologie normale et pathologique, n.39, 1935.
Michel Espagne et Michael Werner, *Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècles)*, Paris, Recherches sur la civilisations, 1988.
Gérard Genette, *Palimpsestes. La Littérature au second degré*, Editions du Seuil, 1982.

Yvonne Hardt, « Mettre en scène l'aspect ethnographique de l'histoire de la danse : la danse contemporaine et son jeu avec la tradition », *Recherches en danse* [En ligne], Traductions, mis en ligne le 08 mai 2018, consulté le 09 mai 2018. URL : <http://journals.openedition.org/danse/1801> Isabelle Launay, « Poétique de la citation en danse », in Isabelle Launay, Sylviane Pagès (sous la direction de), *Mémoires et histoires en danse*, L'Harmattan, 2010. **Attention : ce cours aura lieu au CNSMD**

UE PERSPECTIVES CRITIQUES ET CULTURELLES

CM Approches théoriques des arts de la scène : Clémentine Cluzeaud

Judi 14h-16h

Écocritique et écopoétique

Émergeant aux États-Unis au début des années 1990, et s'étant considérablement développées au cours des quinze dernières années, les approches écocritiques et écopoétiques ont pour spécificité d'articuler analyse des productions artistiques et problématiques écologiques. Dans le cadre du CM, 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, et mettrons ces perspectives critiques à l'épreuve des réalités artistiques contemporaines.

ET CM Approches culturelles des arts de la scène : Bérénice Hamidi

Mardi 10h-12h

Penser le théâtre à l'ère MeToo

Ce cours magistral vise à introduire aux enjeux de l'utilisation des concepts, méthodes et thèmes des études culturelles et 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. Après un premier temps consacré à l'histoire des études culturelles et aux apports théoriques de cette discipline pour penser l'objet théâtral (aussi bien les œuvres que les processus de création et de réception), nous nous intéresserons en particulier aux controverses liées aux VSS dans les secteurs artistiques et culturels.

UE MISE EN SCENE ET ECRITURES SCENIQUES

CM Mise en scène théâtrale et esthétiques chorégraphiques (Second XXe siècle): Leïla Cassar et

Claudia Palazzolo

Lundi 14h-16h

Pour la partie théâtre, nous partirons de rappels sur Bertolt Brecht afin de nous interroger sur la manière dont l'art dit « politique » s'est installé et reconfiguré en France et en Europe dans la seconde partie du XXème siècle, d'un théâtre populaire à une reconfiguration des exigences esthétiques. À partir de ce cadre général, nous étudierons particulièrement l'influence de deux esthétiques : le théâtre documentaire et la performance, afin de voir comment celles-ci ont à leur tour imposé de nouveaux paradigmes esthétiques et politiques au théâtre européen.

La partie du cours consacrée à la danse s'intéressera à l'émergence de la danse contemporaine théâtrale en Europe et Etats-Unis. Nous nous intéresserons d'un côté à la relation entre contexte géopolitique et nouvelles esthétiques mais aussi à la dimension transnationale de ces pratiques et de ces formes en passant par 4 arguments : Cunningham et les post-modernes, Le "Tanz-Theater" en Allemagne, Formes trans-disciplinaires en Belgique, et la Nouvelle danse française, produit institutionnel et bien d'exportation.

ET

TD Accompagnement dramaturgique : Leïla Cassar Groupe 1 : lundi 10h-12h Groupe 2 : lundi 16h-18h

À partir des concepts de dramaturgie et des pratiques scéniques traversées lors des expériences du groupe d'élèves, le cours interrogera le lien entre les concepts disciplinaires et les étapes de travail dans le processus créatif. L'accompagnement dramaturgique s'organise-t-il dans l'articulation entre recherche et pratique ? Tous les processus de créations emploient-ils la même « boîte à outils » dramaturgique ? Le cours s'appuie sur les analyses d'œuvres et les exercices en groupe pour expérimenter les temporalités de travail dramaturgique dans l'approche d'un texte de théâtre. Lecture recommandée : *De quoi la dramaturgie est-elle le nom*, BOUDIER Marion, CARRÉ Alice, DIAZ Sylvain, METAIS-CHASTENIER Barbara, L'Harmattan, 2014

UE CRÉATION**1 cours au choix :****Marionnettes – Questions de jeu et de mise en scène : Angèle Gilliard**

Au fil du semestre, il s'agira de parcourir l'histoire moderne et contemporaine des théâtres de marionnettes et d'objets, en s'attachant aux multiples renouvellements qui ont marqué ces formes (du point de vue des matériaux de construction comme des techniques de manipulation), et en envisageant les divers usages et discours (esthétiques, philosophiques, politiques) qui peuvent leur être associés. Pour cela, nous nous appuierons sur des textes théoriques, des documents iconographiques,

des extraits vidéos et (si possible...) des spectacles programmés sur Lyon.

Dans le cadre de l'atelier pratique et pour saisir toute la diversité de cet art, les étudiant.e.s expérimenteront deux approches a priori très lointaines l'une de l'autre : la marionnette manipulée à plusieurs et le théâtre d'objet. Ce grand écart marionnettique nous permettra de questionner la place du sujet interprète. Tantôt art collectif, tantôt art de l'intime, nous passerons de l'un à l'autre avec agilité et dans un esprit de découverte ludique et poétique. 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. Le théâtre d'objet quant à lui, invite celui ou celle qui le pratique à se dévoiler. La parole, le "Je", est au centre. L'interprète est bien souvent l'auteur.ice de ce qu'il.elle 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.ice de sa poétique intérieure en jouant avec les échos particuliers qu'un objet a sur nous. **Calendrier à définir**

OU Création Artistique en espace public - Questions de jeu et de mise en scène : Clémentine**Cluzeaud****Vendredi 14h-18h**

Sous le titre « Déborder la scène, faire durer l'action », ces cours et ces ateliers seront dédiés à l'examen et à la pratique des créations en espace public qui se caractérisent par une durée hors des conventions du spectacle (le plus souvent une invitation au temps long).

Ces productions impliquent le croisement de différents acteurs et actrices hors du milieu du spectacle et témoignent de la possibilité de ce décroisement, qu'il soit souhaité par les artistes ou revendiqué à des fins politiques par les institutions publiques. Les enjeux scénographiques qui y sont

développés sont tout à fait singuliers. Ils nous démontrent la possibilité de sortir d'une frontalité conventionnelle et de fabriquer des temporalités propices au renouvellement des formes de réception, qui touchent notamment aux questions écologiques et aux enjeux de décentralisation de la culture. Notre proposition, qui mêle apports théoriques et mises en jeu, se structure en 6 thématiques : Tenir, Parcourir, Cueillir et cultiver, Construire et habiter, Parader et enfin Franchir. L'atelier pratique se déploiera dans les alentours du campus universitaire. Il s'agit de transmettre la mise en œuvre d'un projet en espace public, et notamment dans le premier qu'il impose, c'est-à-dire, la lecture d'un espace. Nous apprendrons à mesurer ses potentialités, à entrevoir les possibles que l'espace suscite pour les performances que nous réaliserons. Pour cela, notre terrain d'exploration sera l'espace si particulier de l'université de Bron et ses alentours proches (parcs, hippodrome). Ces cours nous feront également visiter certains lieux institutionnels des arts de la rue (KomplexKapharnaum, Ateliers Frappaz, Subs) et rencontrer des artistes en résidence.

OU Atelier de danse

Cet atelier pratique de danse se propose d'initier à l'utilisation de la notation chorégraphique dans le but de créer des nouvelles danses ou de déchiffrer une chorégraphie du passé pour en envisager une nouvelle interprétation. Après avoir expérimenté de manière exclusivement corporelle les fondamentaux du mouvement dansé (espace, poids, temps et flux) l'étudiant.e sera amené.e à découvrir les bases d'une des méthodes de notation de la danse, à noter, seul ou en groupe, à interpréter l'écriture par le geste, ou à chorégraphier à partir de l'écriture. En fin de module, l'étudiant sera alors à même de comprendre sur quels principes la notation repose, lire des partitions simples, analyser et noter une courte phrase dansée.

(format : stage intensif sur 4 vendredis/samedis).

Calendrier à définir

UE Préprofessionnalisation

Certification des compétences : dossier à rendre sur Moodle.

UE Langues

TD Langue vivante 1

Au choix – Centre de Langues.

UE ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

2 enseignements au choix :

1 Enseignement de spécialité et 1 enseignements d'ouverture (EO)

OU

1 Enseignement de spécialité et 1 langue

OU

1 Enseignement de spécialité et 1 sport

OU

1 Enseignement de spécialité et 1 sport

OU

2EO

OU

1 EO et 1 langue

OU

1 EO et 1 sport

OU

1 langue et 1 sport

N. B. : Sport autorisé seulement pour 2 semestres entre le S2 et le S6

Enseignement de spécialité en arts du spectacle - scène

TD Accessibilité du spectacle vivant : Laetitia Dumont-Lewi

ATTENTION : ce cours est dispensé sur l'année entière, il faut donc le choisir dès le début du premier semestre.

Dans le cadre d'une réflexion générale sur l'accessibilité du spectacle vivant au public en situation de handicap, ce cours propose une formation pratique à l'accompagnement au spectacle de spectateurs et spectatrices déficientes visuelles. Dans les théâtres partenaires de l'agglomération lyonnaise, étudiantes et étudiants seront formés à « chuchoter » la description des éléments visuels des spectacles à l'oreille des bénéficiaires.

Calendrier (sous réserve de modifications)

- Jeudi 18 septembre 15h-18h
- Jeudi 9 octobre 14h-17h
- Jeudi 16 octobre 14h-17h
- Mardi 21 octobre 16h-20h
- Jeudi 23 octobre 14h-17h
- Jeudi 6 novembre 14h-17h
- Jeudi 4 décembre 14h-17h
- Deux séances au S2