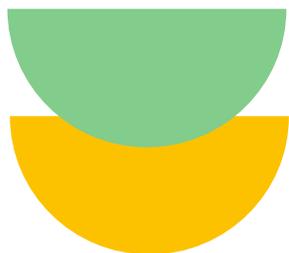

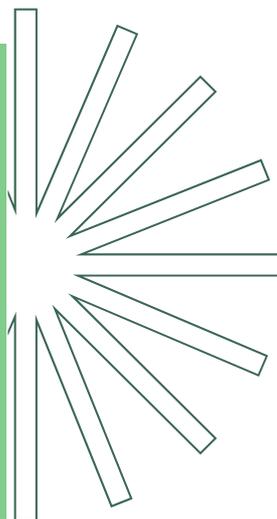
LICENCE ARTS DU SPECTACLE

2025-2026

UNIVERSITÉ MARIE ET LOUIS PASTEUR
UFR Sciences du Langage, des Humanités et de la Société

SOMMAIRE

• • • •	Présentation de la Licence Arts du spectacle	P.4
• • • •	L'équipe enseignante de la Licence Arts du spectacle	P.8
• • • •	Le Département des Arts du Spectacle (2025-2026)	P.10
• • • •		
• • • •		
• • • •		
	Programme de la Licence 1 (du Parcours 1) Semestre 1	P.12
	Programme de la Licence 1 (du Parcours 1) Semestre 2	P.16
	Programme de la Licence 2 (du Parcours 1) Semestre 3	P.20
	Programme de la Licence 2 (du Parcours 1) Semestre 4	P.26
	Programme de la Licence 3 (du Parcours 1) Semestre 5	P.32
	Programme de la Licence 3 (du Parcours 1) Semestre 6	P.38
	Licence Parcours 2	
	« Jeu de l'acteur »	P.42
	Licence Parcours 3	
	3ème année « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur » Parcours 3	P.44

Présentation de la Licence Arts du spectacle

La licence Arts du spectacle, unique en Bourgogne-Franche-Comté, rare au niveau national, est consacrée à toutes les formes d'arts vivants en Europe et dans le monde (théâtre, danse, performance, chant, opéra, comédie musicale, marionnettes...). Forte de ses spécificités à la fois régionales, nationales et internationales, une politique de développement a été mise en place à partir de 2016 pour offrir une maquette de licence ambitieuse, expressément ouverte à l'international, à l'expérimentation pratique et à la préprofessionnalisation dans les métiers de la culture et du spectacle vivant.

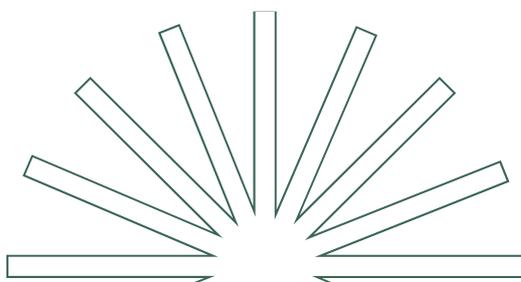
En cohérence avec le DEUST Théâtre et au carrefour des visées des partenaires académiques et socio-économiques régionaux, la licence (1440 h/étudiant) développe les trois parcours pédagogiques suivants, l'ensemble dispensé en Contrôle Continu Intégral.

TROIS PARCOURS DE LICENCE

- Parcours 1 : « **Arts de la scène** » : 6 semestres de formation dans notre Université (cf. Brochure) - 180 crédits, 1440 heures/étudiant ;
- Parcours 2 : « **Jeu de l'acteur** » en partenariat pédagogique sous convention avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon (en **L2** - S3 et S4, 9/30 ECTS et en **L3** - S5 et S6, 12/30 sont délivrés par le Conservatoire en lien avec différents cycles et certifications. Ce parcours permet aux étudiants de valider un Certificat d'Études Théâtrales (CET) ou un Diplôme d'Études Théâtrales (DET) en même temps qu'un diplôme solide en connaissances historiques et esthétiques, inscrit à l'échelle européenne ;
- Parcours 3 : « **Préparation aux concours des grandes écoles** » en partenariat pédagogique sous convention avec le Centre Dramatique National de Besançon (Parcours de **L3** ouvert en 24-25 en direction de la promotion 2023-2025 du DEUST Théâtre, pour compléter leur préparation aux concours des écoles supérieures nationales de théâtre et leur certification diplômante en une Licence).

Par son rayonnement sur le territoire régional, national et international, la formation s'inscrit particulièrement dans les ambitions et les orientations pédagogiques et thématiques de l'établissement.

La formation présente plusieurs points forts, notamment :

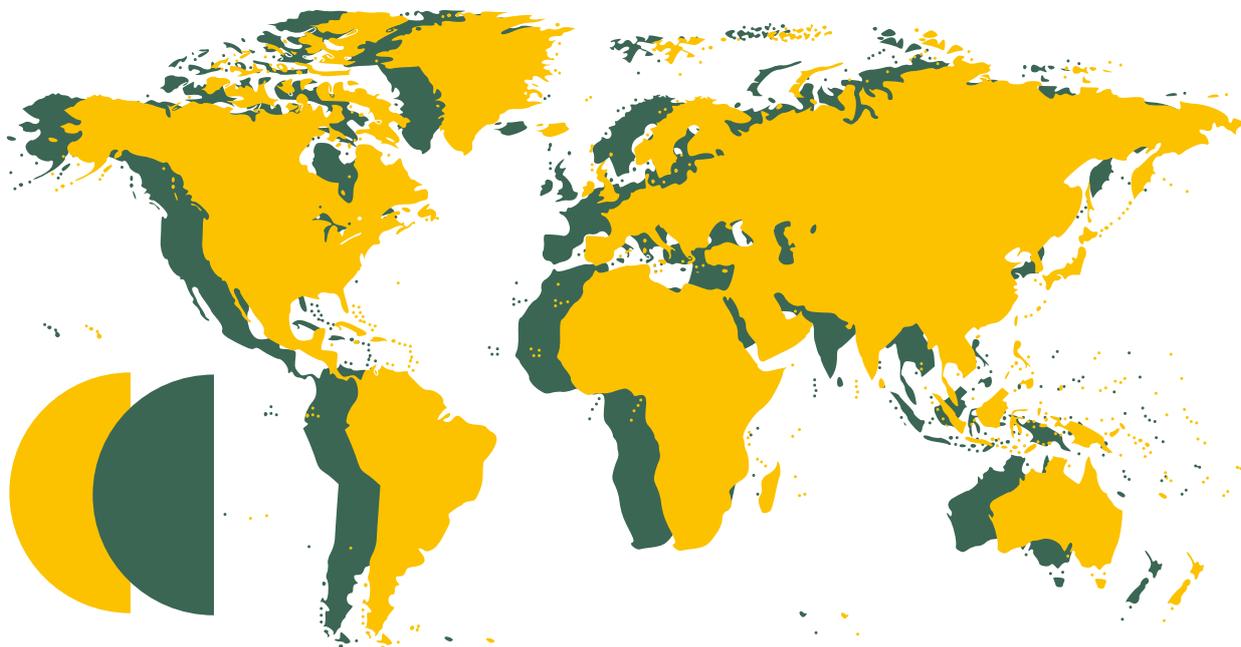

1 SA DIMENSION EXPRESSÉMENT INTERNATIONALE :

Axée sur l'interculturalité des **formes artistiques spectaculaires européennes et internationales**, la **dimension internationale** de la formation est à la fois thématique et structurelle, englobant les mobilités enseignantes et étudiantes, entrantes et sortantes, ainsi que les accords internationaux qu'elle engage.

La licence propose des cours sur les genres artistiques européens tels que **l'histoire du théâtre, cirque, marionnette, scènes de l'ombre, performance, jeu masqué**, etc. (UE1, UE2, UE3) abordés en théorie, histoire, esthétique et en pratiques. Elle développe ainsi une culture artistique sensible, interculturelle, riche, diversifiée et ouverte. Pour ce faire, elle sollicite de nombreux·euses enseignant·e·s spécialistes: artistes, artistes-chercheur·euses, docteur·e·s, enseignant·e·s-chercheur·euses ayant eux-mêmes·elles-mêmes bénéficié de mobilités internationales pour leurs recherches (Inde, Japon, Brésil, Espagne, Portugal, Roumanie, Canada, États-Unis, Allemagne, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc.).

La filière Arts du Spectacle a construit des **partenariats internationaux** (pour la formation, la recherche, la professionnalisation) dont peuvent bénéficier directement les étudiant·e·s dès leur troisième année. Il s'agit notamment des accords internationaux avec les universités de Salvador de Bahia et de Rio de Janeiro (Brésil), de l'UQAM de Montréal et de l'UQAC de Chicoutimi (Canada), de l'Université de Craiova (Roumanie), et de l'École Supérieure de Théâtre ESMAE de Porto (Portugal), permettant des mobilités étudiantes entrantes et sortantes.

La maquette se distingue par son approche spécifique, accordant chaque semestre des enseignements fondamentaux composés de 50 % de théorie et de 50 % de pratique, couvrant des disciplines variées telles que le théâtre, la danse, la marionnette, la performance, le jeu masqué, le cirque, etc. Les différentes unités d'enseignement (UE) incluent des cours tels que « Théâtres européens » et « Histoire et esthétique des formes spectaculaires » pour l'UE1, « Théories et pratiques des arts vivants » et « Corps en scènes » pour l'UE2, ainsi que « Scènes du monde », « Parcours scénique Hors-les-murs », « Regards anthropologiques et esthétiques des arts vivants » et « Spectacle vivant - Sciences humaines et sociales » pour l'UE3. Chacune de ces UE est structurée autour de 24 heures de cours magistraux (CM) de théorie et de 24 heures de travaux dirigés (TD) de mise en pratique de cette théorie. Cette approche pédagogique vise à stimuler l'intégration de la théorie par la pratique, à favoriser la rencontre des étudiant·e·s avec des professionnel·le·s qui appliquent la théorie dans leur activité artistique ou leur champ professionnel, et à éveiller les étudiant·e·s à une pratique corporelle et artistique diversifiée, afin d'élargir leur horizon sur les arts vivants.

Globalement, il s'agit ici non seulement d'approfondir les connaissances théoriques et pratiques sur les différentes formes prises par l'interculturalité dans la pratique des arts vivants tout en s'appuyant sur une bonne connaissance des arts de la scène en Europe et dans le monde (dans une perspective historique, théorique, esthétique et analytique), mais aussi de développer des compétences dans l'approche des processus de création, dans la dramaturgie, la mise en scène, le jeu, dans la réception et la transmission des œuvres et dans la maîtrise des enjeux économiques et politiques du spectacle vivant. À noter qu'au dernier semestre du parcours de L3, les « Sentiers de la Création : élaboration d'un projet artistique » (70HTD - 6 ECTS), permettent aux étudiants d'expérimenter différents aspects liés à la réalisation d'un spectacle et de développer des notions d'ingénierie de projets (conception, mise en scène, interprétation, technique, médiation, communication, diffusion) sous la tutelle d'un artiste reconnu par la DRAC et les collectivités territoriales.

Dans une pluridisciplinarité et interdisciplinarité tant thématique que structurelle, la Licence s'articule avec d'autres formations de l'UFR SLHS : non seulement avec le **DEUST Théâtre** (des Arts du spectacle) pour offrir une poursuite d'études avec le parcours 3 en L3, mais aussi avec la **Licence Lettres Modernes**, intégrant en L1 une UE mutualisée en Littérature française. Pour ses enseignements fondamentaux, la **licence Arts du spectacle sollicite près de 40 chargé·e·s de cours : des enseignant·e·s-chercheur·euses** en Lettres Modernes, en Musicologie, en Langues, mais aussi plus de **36 chargé·e·s de cours extérieurs, professionnel·le·s, artistes ou intervenant·e·s culturels régionaux, nationaux ou internationaux.**

Si la dimension et l'articulation pratique-théorique ainsi que la diversité interculturelle font le succès de cette formation auprès des étudiant·e·s, elles permettent de développer pleinement des compétences intellectuelles, organisationnelles autant que sensibles. Cela ouvre à la construction **d'une professionnalisation dans les métiers de la culture et du spectacle vivant en général**, et spécifiquement, dans les parcours 2 et 3, vers les métiers du jeu et de la mise en scène.

SES VISÉES PRÉPROFESSIONNELLES EN LIEN ÉTROIT AVEC LE MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU SPECTACLE VIVANT :

La licence entretient un lien régulier avec les milieux et les acteurs professionnels non seulement en les faisant intervenir pour des charges de cours dans le cadre de ses enseignements fondamentaux, mais aussi parce qu'elle a construit, pour ses parcours, pour ses enseignements, pour des prêts gracieux de locaux, pour des tarifs « étudiants » permettant l'accès à la programmation culturelle ou pour des événements ou festivals auxquels les étudiants participent en présentations publiques, des partenariats en convention avec des structures académiques : conservatoire CRR, DNMADE Régie de spectacle du Lycée Pasteur, Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon, et aussi avec de nombreuses institutions culturelles : Centre Dramatique National, Scènes Nationales Les 2 Scènes ou Scènes du Jura, Musée du Temps, FRAC de Franche-Comté, le Centre de Développement Chorégraphique National de Dijon, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, en plus évidemment du Théâtre de la Bouloie de l'Université de Franche-Comté.

Dans une approche présentant la dimension de « recherche » comme professionnalisante, qu'elle soit de type universitaire ou artistique, la licence a mis en place des enseignements spécifiques intitulés « Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle » (120 heures étudiantes). Ces enseignements visent à la connaissance des métiers de la culture et sont parallèlement complétés par des cours de méthodologie disciplinaire (référencement approche par compétence fiche RNCP), d'analyses de spectacles (qui s'appuient sur la saison culturelle régionale) et par les « Ateliers du spectateur·rice » (permettant l'échange direct avec des professionnel·le·s et la création d'un réseau).

Des stages en milieux professionnels sont également proposés tout au long des trois années de licence. En 2023-2024, six stages ont été mis en place, notamment au Festival d'Avignon, au CRR de Besançon, à la Maison de la presse, au Théâtre KnAM, au service technique des 2 Scènes, à la Compagnie Jehol (spectacle équestre), et au Centre national du théâtre de rue et de l'espace public.

De plus, la formation valorise les compétences des étudiant·e·s en dehors du cursus académique. Ceux-ci sont encouragé·e·s à intégrer l'association des étudiant·e·s en arts du spectacle « ARDUS », qui bénéficie du soutien de l'équipe pédagogique, du CROUS, du Théâtre Universitaire, de la Maison de la Vie étudiante et du Service Sciences, Arts et Culture pour l'aide à la structuration de projets (accompagnement à la création, formation et conception d'une journée « carte blanche aux ARDUS » dans le cadre du festival PRELUDE). Ils sont également régulièrement amené·e·s à présenter des productions artistiques dans le cadre de présentations publiques lors d'événements ou festivals régionaux tels que la Journée Portes Ouvertes de l'UFC, les Rencontres culturelles de la Ville de Besançon, programmation de la Citadelle, et des représentations au Théâtre de la Bouloie, entre autres.

PARTENAIRES

Nouveau Théâtre de Besançon / Les 2 Scènes / MA scène nationale – Pays de Montbéliard
Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon / Culture action Bourgogne Franche-Comté
Maison de Quartier Les Bains Douches – CAF / La Ville de Besançon / Le Théâtre Universitaire /
Le Scènacle / Le CROUS

L'équipe enseignante de la Licence Arts du spectacle

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE TITULAIRE ET CONTRACTUELLE

BATAILLARD Charline : Maîtresse de conférences en Études Théâtrales, histoire et esthétique

DESPRÉS Aurore : Maîtresse de conférences-HDR en Arts de la Scène

DOUXAMI Christine : Maîtresse de conférences-HDR en Anthropologie des arts du spectacle [en délégation]

JEAN-BAPTISTE Loli : Enseignante-chercheuse contractuelle, docteure en Théâtre et arts de la scène, comédienne

PROST Brigitte : Professeure en histoire et esthétique des Arts du Spectacle

RATTE Chloé : PAST, Directrice du DEUST-Théâtre, Plasticienne, marionnettiste

SANCHEZ Carolane : Maîtresse de conférences en Arts du Spectacle

Chargé.e.s de cours :

ANDRIANATOANDRO Natia dit Natee Vox : Chanteuse, coach vocal, intermittente du spectacle

BARDIN Elisabeth : danseuse, directrice de la section DANSE du CRR

BOIRAL Marianne : Photographes professionnelle, docteure en Théâtre et arts de la scène

BOURGEOIS Cédric : Professeur de chant, intermittent du spectacle

CARREZ Florian : Régisseur lumière, intermittent du spectacle

CHAGNARD Alaric : Créateur de masque

CHATAIGNIER Brigitte : Chorégraphe, interprète, danseuse de Mohini Attam (danse classique du Kerala), praticienne Feldenkrais, intermittente du spectacle

CHATELAIN Céline : Comédienne, intermittente du spectacle

CROCHON Vincent : Clown, intermittent du spectacle

DAHAN Laura : Metteuse en scène, comédienne, intermittente du spectacle

DANTAN Florian : Formateur-conseiller, salarié à Culture Action Bourgogne Franche-Comté

DEQUE Aurélien : Metteur en scène, comédien, intermittent du spectacle, co-directeur des Nuits de Joux.

FROISSARD Jacky : infographiste, chargé de communication

FOURVEL Christophe : Écrivain, auteur de livres pour enfants, de textes pour la scène, de chroniques pour la presse.

GAULTIER Ghislaine : Chargée de projets artistiques et culturels au Service Sciences Arts et Culture de l'Université Marie et Louis Pasteur

GARNIER Sylvain : Maître de conférences en Littérature Française

GAVIANO Marie-Pierre : Maîtresse de conférences en Littérature française

HAILLOT Alexandre : Formateur-conseiller, salarié à Culture Action Bourgogne Franche-Comté

HAZEBROUCQ Hubert : Chorégraphe, danseur, intermittent du spectacle

HUMBERT Benoît : Comédien, intermittent du spectacle

JAROSSAY Alban : Maquilleur artistique, intermittent du spectacle

LARRERE Céline : Danseuse, chorégraphe, intermittente du spectacle

PARELLI MEIRELLES Thais : Doctorante en Arts du Spectacle, danseuse

PEROCCO DI MEDUNA Stefano : Créateur de masque

POTHIER Déborah : Chargée de développement et d'animation du 52, Culture Action Bourgogne Franche-Comté

PRÊTRE Julien : Acrobate, intermittent du spectacle

ROSE Mélaine : acrobate, intermittente de spectacle

ROY Mathilde : Circassienne, acrobate, intermittente du spectacle

SEBILE Yann : comédien, intermittent du spectacle

RUFFIER Stéphanie : Professeure agrégée de Lettres Modernes, critique dramatique

SANCHEZ Lucas : Metteur en scène, comédien, intermittent du spectacle

TALLARON Pierre : Metteur en scène, comédien, organisateur du Festival «Les Récits Vivants», intermittent du spectacle

VALANCE Jérôme : Assistant ingénieur, Laboratoire Théma

Le Département des Arts du Spectacle (2025-2026)

Responsabilités administratives et pédagogiques en Licence :

Direction du Département des Arts du Spectacle : Carolane Sanchez

Responsable du service scolarité Arts, lettres et langues : Aline Baverel

Secrétariat administratif (scolarité) : Tatiana Breitenstein

Secrétariat des Arts du spectacle : en attente

Directrice du DEUST – Théâtre (Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques) :
Chloé Ratte

Co-responsables de la Licence Arts du spectacle : Charline Bataillard et Loli Jean-Baptiste

Tutrice des étudiants de Licence : Ambre Vial

Référent « Mobilités internationales » du Département des Arts du spectacle (suivi des étudiants entrant et sortant) : Charline Bataillard

Présidente du jury de Licence : Charline Bataillard

Membres du jury de Licence : Charline Bataillard, Loli Jean-Baptiste et Carolane Sanchez

Encadrement de stages :

L1 & L2 : Loli Jean-Baptiste

L3 : Charline Bataillard

Référente Parcours sup : Aurore Després

NB : Pour toute demande d'ordre pédagogique, il convient de s'adresser, dans un premier temps, à l'enseignant assurant le cours, puis, dans un second temps, aux responsables du diplôme à cette adresse mail : l-artsduspectacle@univ-fcomte.fr .

Le Département des Arts du spectacle ne disposant pas de secrétariat,
pour toute demande administrative,
s'adresser à la scolarité Arts, lettres et langues (ALL),

soit à Tatiana Breitenstein (secrétariat administratif de la scolarité)
et à Aline Baverel (responsable de ce service) :

✉ tatiana.breitenstein@univ-fcomte.fr (03.81.66.51.67)

✉ aline.baverel@univ-fcomte.fr (03.81.66.54.04)

Brigitte Chataignier dans un récital de Mohini Attam, spectacle de la Compagnie Prana, Champs Libres, Rennes, 2023 © Brigitte Chataignier/Compagnie Prana

Programme de la Licence 1 (du Parcours 1)

Semestre 1

UE 1 - Y4LAS1U1
Théâtres européens
(6 ECTS)

- Histoire des grands mouvements du théâtre européen (24H CM)
- Pratique théâtrale, jeu et texte (24H TD)

UE 2 - Y4LAS1U2
Théories et pratiques des arts vivants
(6 ECTS)

- Histoire culturelle de la danse, circulations transnationales (24H CM)
- Le corps disco : archives, créations et pratiques performatives (24H TD)

UE 3 - Y4LAS1U3
Scènes du monde
(6 ECTS)

- Les formes spectaculaires traditionnelles d'Asie (24H CM)
- Théâtres dansés de l'Inde (24H TD)

UE 4 - Y4LLM1U1
Littérature française (Lettres Modernes) (6 ECTS)

- Les Grands courants (24H CM)
- Les Grandes œuvres (24H CM)

UE 5 - Y4LAS1U5
Transversaux (6 ECTS)

- Découverte BU (4H TD) - Y4GEX152
- Découverte ENT (1H CM - 10H TD) - Y4GEX153
- Méthodologie universitaire (12H TD) - Y4LAS151

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

CODE UE 1 : THÉÂTRES EUROPÉENS (24H CM ET 24 HTD)

COURS 1 : HISTOIRE DES GRANDS MOUVEMENTS DU THÉÂTRE EUROPÉEN – LOLI JEAN-BAPTISTE (24H CM)

Ce cours d'histoire du théâtre a pour objectif de dresser un panorama des grandes évolutions théâtrales, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Nous aborderons le théâtre sous ses dimensions esthétiques, politiques et sociales. Notre exploration débutera avec les origines antiques du théâtre grec et romain. Nous examinerons les formes théâtrales issues de ces civilisations fondatrices, telles que la tragédie et la comédie grecques, et analyserons leur impact sur les sociétés de l'époque. Dans une seconde partie, nous focaliserons notre étude sur le théâtre médiéval en analysant les différentes formes de représentations : Mystères, Moralités, Farces, etc. Cette exploration nous permettra de découvrir les diverses représentations du théâtre et les multiples rôles qui lui ont été attribués selon les contextes sociaux et culturels dans lesquels il s'est inscrit.

Bibliographie : BIET Christian, TRIAU Christophe (dir.), *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, « Folio », 2006.
DEMONT Paul, LEBEAU Anne, *Introduction au théâtre grec antique*, Le Livre de poche, 1996.
FRANTZ Pierre et MARCHAND Sophie (dir.), *Le Théâtre français du XVIIIe siècle*, Lavant-scène théâtre, 2009.
JOMARON Jacqueline (dir.), *Le Théâtre en France*, vol. 1 : *Du Moyen-Âge à nos jours*, A. Colin, 1989.
DEGAINE André, *Histoire du théâtre dessinée*, Nizet, 2000.

COURS 2 : PRATIQUE THÉÂTRALE, JEU ET TEXTE – LOLI JEAN-BAPTISTE TD 1 – TD2 (24H TD)

Le cours est conçu comme un véritable laboratoire théâtral. Nous découvrirons des spectacles et explorerons les lieux culturels clés de notre environnement (Scènes nationales, Centre dramatique, friches artistiques). Nous nous préparerons aux enjeux du plateau en nous familiarisant avec le vocabulaire professionnel du théâtre, et en apprenant à jouer avec l'espace, la voix et le corps. Pour cela, nous nous appuyerons sur des exercices issus de Peter Brook, explorerons le lien entre écriture et scène à la manière de Dario Fo, et développerons des séquences d'improvisation à partir des outils d'Alain Knapp. L'objectif final sera d'apprendre à "mémoriser" un texte d'auteur – qu'il soit théâtral, romanesque ou essayistique – librement choisi par chaque étudiant·e, en vue d'un travail de mise en voix et en espace.

Bibliographie : LIVCHINE Jacques, *Conseils du théâtre de l'Unité à ne pas suivre*, Paris, L'Harmattan, 2017.
BROOK Peter, *L'espace vide*, Le Seuil, 1977.
JOUVET Louis, *Le comédien désincarné*, Flammarion, 2013.
FO Dario, *Le gai savoir de l'acteur*, L'Arche, 1990.

CODE UE 2 : THÉORIES ET PRATIQUES DES ARTS VIVANTS (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE CULTURELLE DE LA DANSE (CIRCULATIONS TRANSNATIONALES) – CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Cet enseignement dressera les grandes lignes d'une histoire de la danse en abordant de façon diachronique les grands courants artistiques qui jalonnent ce champ disciplinaire. Nous appréhenderons l'objet « danse » à travers sa contextualisation dans l'histoire des arts en général.

Bibliographie : GUILCHER Jean-Michel, *Histoire de la danse en Occident*, Paris, Seuil, 1998.
PAGÈS Sylviane, *Danse contemporaine : Une introduction*, Paris, Centre National de la Danse, 2011.
GINOT Isabelle et MICHEL Marcelle, *Histoire de la danse moderne*, Paris, Centre National de la Danse, 2002, 240p.
CAPPELLE Laura, *La Danse classique*, Paris, PUF, 2020, 128p.
AMARGER Nadine et CHRISTOUT Marie-Françoise, *Danses et sociétés*, Paris, CNRS Éditions, 2006, 256p.
Revue Recherche en Danse, Paris, Association des Chercheurs en Danse, années diverses. Les différents numéros sont accessibles au lien : <https://journals.openedition.org/danse/>

COURS 2 : LE CORPS DISCO : ARCHIVES, CRÉATIONS ET PRATIQUES PERFORMATIVES – ELISABETH BARDIN TD1 – TD2 (24H TD)

Le « disco » désigne une période où les mouvements dansés, tout comme la musique, ont pénétré la vie quotidienne des sociétés à travers le monde. Selon les cultures et les contextes nationaux, son impact sur les corps perdure, devenant un axe artistique fort, que ce soit dans l'improvisation, la création ou l'intégration à la vie de tous les jours. À partir du travail du chorégraphe chinois ErGao, notamment sa pièce *Disco-Teca* (2016) et son concept *Daily-Life*, ce cours proposera une exploration de son approche corporelle, de sa méthode de création et de sa pratique artistique. La question des sources – archives disponibles – sera également abordée : comment nourrissent-elles la pérennité de ses recherches et accompagnent-elles l'évolution de son œuvre ? Un parallèle sera établi avec des œuvres artistiques récentes en France, autour du thème du disco, produites au cours de la dernière décennie. Ce cours interrogera ainsi ce que certains perçoivent comme un thème ludique, mais qui peut aussi se révéler porteur de libertés, d'enjeux de communication et de représentations sociales : le corps dansant et performatif comme médium. Des outils d'écriture issus de la cinétopographie Laban viendront enrichir cette exploration.

CODE UE3 : SCÈNES DU MONDE (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LES FORMES SPECTACULAIRES TRADITIONNELLES D'ASIE – BRIGITTE PROST (24H CM)

Ce cours d'ethnoscénologie se présente comme une odyssée visant à nous initier à des rituels de l'Asie (comme le Teyyam), mais aussi à des formes spectaculaires traditionnelles de l'Inde, de la Chine et du Japon. Ce faisant, il cherche à nous défaire de notre vision ethnocentriste, pour nous conduire à appréhender la diversité culturelle et à mieux comprendre comment l'Occident s'est nourri, notamment depuis la fin du XIXe siècle, de traditions lointaines.

Bibliographie : ASLAN Odette (dir.), *Le Masque, du rituel au théâtre*, Paris, Éditions du CNRS, 1985.
BANU Georges, *L'Acteur qui ne revient pas*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1993.
BARBA Eugenio et SAVARESE Nicola, *L'Énergie qui danse*, Montpellier, l'Entretiens, 2022 (Bouffonneries, 1995).
CHEMANA Martine, *Kathakali, Théâtre traditionnel vivant du Kerala*, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l'Orient », 1994.
JACQUOT Jean, *Les Théâtres d'Asie*, Paris, Éditions du CNRS, 1978.
OIDA Yoshi, *L'Acteur flottant*, Arles, Actes Sud, 1992.
PIMPANEAU Sylvie et Jacques (dir.), *Visages des dieux, visages des hommes. Masques d'Asie*, Hoëbeke, 2006.
ZEAMI et SIEFFERT René (traduction et commentaires), *La Tradition secrète du nô, suivie de Une journée de nô*, Paris, Gallimard, 1960.

COURS 2 : DANSE-THÉÂTRE DE L'INDE – BRIGITTE CHATAIGNIER TD1 – TD2 (12H TD)

Il s'agira de découvrir les principes fondamentaux des techniques traditionnelles indiennes : l'enracinement, les structures rythmiques, la projection du regard, l'expressivité, ainsi que le sens du rituel et du symbolique. Après une préparation inspirée du yoga, de l'art martial Kalaripayatt et de la méthode Feldenkrais®, les participants exploreront le style Lasya, souple et gracieux de la danse Mohini Attam et Tandava dynamique du Théâtre-dansé Kathakali, ainsi que le chant et le rythme. Les étudiants seront ainsi invités à travailler : la salutation, les frappes de pieds en rythme, les mouvements spécifiques, le langage des mains (mudras), du visage (abhinaya), et à établir cette relation indissociable entre la danse et la musique.

Bibliographie : CLINQUART Isabelle, *Musique d'Inde d Sud*, Petit traité de musique carnatique, Cité de la musique actes Sud, 2001
SALVANI, Milena, *l'histoire fabuleuse du théâtre Kathakali à travers le Râmâyana*, Edition Jacqueline Renard.
SHIVAJI Baharati, *The Art of Mohiniyattam The Lasya Dance*, Mumbai, Natana Kairali 1983.1995
VENKATARAMAN Leela (auteur) et PASRICHA Avinash (photos) *La danse classique indienne : une tradition en transition* Ed de Lodi. Paris 2003
VENUG., PANIKER Nirmala, *Mohiniyattam, The Lasya Dance*, Mumbai, Natana Kairali 1983.1995
VITALYOS Dominique, *Śrngararasa, expression de l'amour au théâtre, dans trois formes d'arts scéniques du Kerala*, Performance et littérature en Asie du Sud – Réciter, interpréter, jouer Sous la direction d'Anne Castaing et d'Ingrid Le Gargasson Presses Universitaires de Provence, collection "Textuelles", pp. 85-104.

UE 4 : LITTÉRATURE FRANÇAISE (LETTRES MODERNES) (48H CM)

COURS 1 : LES GRANDS COURANTS. MARIE-PIERRE GAVIANO (24H CM)

Cette unité vise à donner les cadres chronologiques, culturels et esthétiques dans lesquels s'inscrivent les textes de la littérature française du Moyen-Âge à nos jours. Du point de vue méthodologique, nous insisterons sur l'explication de texte.

Bibliographie : Daniel BERGEZ, *Précis de littérature française*, Paris, Armand Colin, [1995] 2017.

COURS 2 : GRANDES ŒUVRES. SYLVAIN GARNIER (24H CM)

L'objectif du cours est d'initier les étudiant·e·s aux outils nécessaires à la lecture et à l'analyse des textes littéraires (de l'histoire littéraire à l'analyse lexicale et stylistique), à partir de l'étude de deux « grandes œuvres » de la littérature française classique qui, à travers deux genres d'écriture différents – le théâtre en vers et la lettre en prose – explorent la même thématique : celle de la plainte amoureuse.

Corpus : RACINE Jean, *Bérénice*, éd. Marc Escola, Paris, Garnier-Flammarion, 2013.

Les Lettres portugaises, éd. Emmanuel Bury, Paris, Le Livre de Poche, 2003.

La lecture des œuvres est fortement recommandée avant le début des cours.

Bibliographie : BURY Emmanuel, *Le Classicisme*, Paris, Nathan, 1993.

CAYROU Gaston, *Dictionnaire du français classique*, Paris, Le Livre de Poche, 2000.

FORESTIER Georges, *Introduction à l'analyse des textes classiques*, Paris, A. Colin, 2005.

JARRETY Michel (dir.), *Lexique des termes littéraires*, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

UE5 : TRANSVERSAUX 1

COURS 1 : « DÉCOUVERTE DE LA BU » (VISITE ACTIVE À RÉALISER À LA BIBLIOTHÈQUE + TD DISTANT)

Visite active à réaliser à la bibliothèque + cours TD à distance sur la plateforme moodle.

Il s'agit de fournir aux étudiants les outils essentiels pour bien démarrer l'année : identifier les espaces, services et collections papier et numériques mis à disposition par la BU, acquérir une méthode de recherche documentaire efficace et de niveau universitaire.

L'EC est organisé par **Marie Nallet**, responsable des formations documentaires en licence à la Bibliothèque Universitaire de Lettres.

COURS 2 : DÉCOUVERTE DE L'ENT (1H CM EN PRÉSENCE ET 10H TD À DISTANCE)

Activation de son compte ENT, connexion au réseau Wifi de l'Université

Découverte et prise en main des outils de services numériques mis à disposition des étudiants par l'Université : webmail, Emploi du temps, Microsoft 365, etc.

L'EC est organisé par **Jean-Yves LOIGET**

COURS 3 : MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE TD 1 – TD2 – CHARLINE BATAILLARD ET LOLI JEAN-BAPTISTE (12H TD)

Pour ouvrir cet EC, les étudiant·es sont attendu·es le 11 septembre à 15h30 au NTB pour découvrir le théâtre et sa programmation annuelle.

Dans un cadre plus conventionnel, les étudiant·es auront l'occasion de prendre connaissance des ressources numériques et digitales gratuites disponibles, et de s'initier à la méthodologie universitaire en se familiarisant avec Word et en apprenant à présenter des références bibliographiques.

Bibliographie : WEBER Hélène, *30 outils pour bien démarrer mes études*, Paris, Éd. Vuibert, 2019.

DUFFAU Catherine, ANDRÉ François-Xavier, *J'entre en fac : méthodes du travail universitaire en lettres, langues, arts et sciences humaines*, Paris, Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2013.

Programme de la Licence 1 (du Parcours 1)

Semestre 2

<p>UE 1 - Y4LAS2U1 Théâtres européens 2 (6 ECTS)</p>	<p>- Cours 1 : Le théâtre français du XVIIe siècle(24H CM) - Cours 2 : Voix de femmes : figures féminines du théâtre classique (24H TD)</p>
<p>UE 2 - Y4LAS2U2 Théories et pratiques des arts vivants 2 (6 ECTS)</p>	<p>- Cours 1 : Le théâtre espagnol (24H CM) - Y4LAS221 - Cours 2 : Procession théâtrale : rejouer Calderón et l'auto sacramental aujourd'hui (24H TD) - Y4LAS222</p>
<p>UE 3 - Y4LAS2U3 Corps en scènes 1 (6 ECTS)</p>	<p>- Cours 1 : Histoire du cirque (24H CM) - Cours 2 : À la recherche du jeu : initiation à la présence clownesque (24H TD)</p>
<p>UE 4 - Y4LAS2U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 1 (6 ECTS)</p>	<p>- Cours 1 : Des scènes en changement : XIXe-XXe siècles (24H CM) - Cours 2 : Découverte des métiers des arts de la scène et du spectacle vivant (24H TD)</p>
<p>UE 5 - Y4LAS2U5 Transversaux (6 ECTS)</p>	<p>- EC : Langue (24 H TD) - Méthodologie disciplinaire et générale (12H CM - 12H TD) - Y4LAS252</p>

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE 1 : THÉÂTRES EUROPÉENS 2 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LE THÉÂTRE FRANÇAIS DU XVIIE SIÈCLE – SYLVAIN GARNIER (24H CM)

L'objectif du cours est de faire découvrir aux étudiants et aux étudiantes le théâtre français du XVIIe siècle à travers la lecture et l'analyse de nombreux extraits de pièces de l'époque afin de comprendre les principes d'écriture de ce théâtre, de reconnaître les caractéristiques des différents genres dramatiques propres à cette époque et de recontextualiser les grands auteurs qui continuent à être joués ou lus aujourd'hui. Une ouverture sera en outre proposée sur les principes de mise en scène qui régissaient une représentation théâtrale à l'époque et sur la façon dont ces principes peuvent inspirer des créations contemporaines à travers les mises en scène baroques ou historiquement.

Informations sur les modalités d'évaluation : 2 écrits de 2h (50% chacun) et un rattrapage écrit de 2h

Corpus : CORNEILLE Pierre, *Le Cid*, éd. à préciser (ex. Le Livre de Poche, GF, etc.)
DE VIAU Théophile, *Les Amours tragiques de pyrame et Thisbé*
MOLIERE, *L'École des femmes*
RACINE Jean, *Bérénice*, éd Marc Escola, Paris, Garnier-Flammarion, 2013

La lecture de ces quatre pièces est vivement recommandée avant le début des cours. Elles sont disponibles en livre de poche ou en accès libre sur le site Théâtre classique : <https://www.theatre-classique.fr>.

De nombreuses captations de mises en scène sont également consultables en ligne.

Bibliographie : MAZOUER Charles, *Le Théâtre français de l'âge classique*, Paris, Champion, 2006-2014 (3 tomes).
BURY Emmanuel, *Le Classicisme*, Paris, Nathan, 1993.
CAYROU Gaston, *Dictionnaire du français classique*, Paris, Le Livre de Poche, 2000.
FORESTIER Georges, *Introduction à l'analyse des textes classiques*, Paris, Armand Colin, 2005.
JARRETY Michel (dir.), *Lexique des termes littéraires*, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

COURS 2 : VOIX DE FEMMES : FIGURES FÉMININES DU THÉÂTRE CLASSIQUE – LOLI JEAN-BAPTISTE TD1 – TD2 (24H TD)

En articulation avec le cours de M. Sylvain Garnier, sur le théâtre français du XVIIe siècle, ce cours, va explorer, par la scène, la représentation des personnages féminins dans quatre grandes œuvres du théâtre Classique : *Le Cid* de Corneille, *Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé* de Théophile de Viau, *L'École des femmes* de Molière, *Bérénice* de Racine. Nous nous interrogerons sur ce que ces personnages révèlent de la condition féminine, des normes sociales et du rapport de pouvoir.

Un accent particulier sera mis sur l'apprentissage de la diction en alexandrin, à travers le jeu, la respiration et le rythme.

UE 2 : THÉÂTRES EUROPÉENS 2

COURS 1 : LE THÉÂTRE ESPAGNOL DU SIÈCLE D'OR – YANN BOUZEGAOU-COQUET (24HCM)

Dans un premier temps, nous aborderons le théâtre espagnol du Siècle d'Or dans la diversité de ses formes et de ses genres : la *comedia*, l'*auto sacramental*, l'*entremés* et d'autres formes de théâtre bref. Ce vaste panorama théâtral sera étudié tant sous sa dimension littéraire que sous ses aspects scéniques, dans la variété de ses manifestations (théâtre de corral, théâtre de cour, *carros del Corpus*) ; et ce, à travers une perspective historique qui tient compte de ses évolutions au cours des XVIe et XVIIe siècles. Dans un second temps, nous nous intéresserons au rayonnement culturel de ce théâtre du Siècle d'Or en dehors des frontières spatiotemporelles au sein desquelles il s'est écrit et représenté. Nous envisagerons les phénomènes de transferts culturels dans lesquels il s'est inscrit, ses héritages et sa postérité ; depuis le théâtre français du XVIIe siècle et sa comédie à l'espagnole, jusqu'aux plus récentes adaptations du répertoire siècle doriste ; en passant, entre autres, par l'influence de ce même répertoire sur l'œuvre de F. García Lorca (1898-1936) et sur son expérience théâtrale de la *Barraca*.

Bibliographie conseillée : COUDERC Christophe, *Le théâtre espagnol du Siècle d'Or*, Paris, PUF, 2007.

COUDERC Christophe (dir.), *Le théâtre espagnol du Siècle d'Or en France (XVIIe - XXe siècles) : de la traduction au transfert culturel*, Presses universitaires de Paris Ouest, 2012.

DELAY Florence, *Le théâtre espagnol du Siècle d'Or*, *Revue Europe*, n°1002, 2012.

VITSE Marc, *Éléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle*, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail/France-Ibérie Recherche, 1990.

COURS 2 : PROCESSION THÉÂTRALE : REJOUER CALDERÓN ET L'AUTOSACRAMENTAL AUJOURD'HUI – LUCAS SANCHEZ TDI – TD2 (24H TD)

Ce cours propose une immersion dans le théâtre allégorique du Siècle d'or espagnol, à travers une exploration esthétique et dramaturgique du *Grand Théâtre du Monde* (1630) de Calderón de la Barca. En s'appuyant sur les codes des autos sacramentales – formes théâtrales religieuses inspirées des processions de la Semaine Sainte, du théâtre liturgique comme profane – les participant-es seront invité-es à créer une forme scénique collective mêlant texte, mouvement, chœur et symboles. Ce travail permettra d'interroger les conventions de représentation propres à ce théâtre baroque et de réfléchir à leur résonance dans notre monde contemporain.

UE 3 : CORPS EN SCÈNES 1 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE DU CIRQUE – LOLI JEAN-BAPTISTE (24H CM)

Le cirque, au-delà du cercle

Ce cours est pensé comme une introduction visant à apporter les bases et connaissances nécessaires sur l'histoire du cirque. De ses origines antiques, jusqu'au premier théâtre de cavalerie, passant par l'étude des différentes transformations et mutations, nous étudierons et visualiserons ensemble un panorama historique complet. Nous analyserons les stratégies sociales et économiques du cirque dit « classique » et le cirque dit « nouveau ». Pour ce faire, nous prendrons pour exemple deux célèbres compagnies : Le cirque Plume et le cirque familial GRUSS. De plus, nous prendrons connaissance des différentes structures circassiennes existantes : Le label PNC (Pôle national cirque) ainsi que le CNAC (Centre national des arts du cirque).

Bibliographie : JACOB Pascal, *Le Cirque. Du théâtre équestre aux arts de la piste*, Paris, Larousse, 2002.

JACOB Pascal, *Une histoire de cirque*, Paris, Seuil, 2016.

DENIS Dominique, *Dictionnaire du cirque*, Paris, Art des deux mondes, 1999.

DAVID Gwenola, *Cirque plume*, Arles, Actes Sud-papiers, Cnac Centre Nat. Arts du cirque, 2010.

COURS 2 : À LA RECHERCHE DU JEU : INITIATION À LA PRÉSENCE CLOWNESQUE – VINCENT CROCHON TDI – TD2 (24 H TD)

Ce cours pratique propose une exploration sensible de l'état de jeu, sans chercher à définir le clown ni à s'inscrire dans une approche unique. L'objectif est de retrouver le plaisir de jouer – ce qui nous amuse, nous anime, nous fait réagir – même (et surtout) en situation scénique et sous le regard des autres.

À travers des exercices individuels et collectifs, les étudiant-es expérimenteront différentes manières de jouer, d'être traversé-es par le jeu, et d'en observer les effets : en soi, dans le groupe, dans la relation au public. L'état de « joueur-euse » deviendra ainsi notre porte d'entrée vers une forme de présence clownesque, entendue comme un débordement sincère et juste de soi-même.

UE 4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 1 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : DES SCÈNES EN CHANGEMENT : XIXE-XXE SIÈCLES - LOLI JEAN-BAPTISTE (24H CM)

Ce cours propose une immersion dans le théâtre européen des XIXe et XXe siècles. Il mettra en lumière les liens étroits entre les transformations sociales, politiques, esthétiques et technologiques de ces deux siècles et les mutations des formes théâtrales. À travers l'étude de figures majeures tels qu'Hugo, Ibsen, Brecht, Artaud, Beckett ou Pina Bausch, et l'analyse des grands courants - romantisme, naturalisme, symbolisme, dada, absurde - il abordera des thématiques telles que le rôle politique du théâtre, la crise du personnage, l'évolution du rapport au texte, ou encore la transformation des dispositifs scéniques.

Nous accorderons aussi une attention particulière aux théâtres ambulants et troupes itinérantes, souvent marginalisés mais essentiels à la diffusion du spectacle vivant en Europe au cours de ces deux siècles.

Bibliographie : BANU, George, *Les répétitions : de Stanislavski à aujourd'hui*, Paris, Actes Sud, 2005.
GINOT, Isabelle & GUISGAND, Philippe. *Analyser les œuvres en danse – Partitions pour le regard*. Dijon : Les Presses du Réel, 2020, 272 p.
JOMARON, Jacqueline De, *Le Théâtre en France. Du Moyen Âge à nos jours*, éd. Livre de Poche, 1998.
VIALA, Alain, *Le théâtre en France, des origines à nos jours*, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Collection Premier cycle », 1997.
YON, Jean-Claude (éd.), *Les spectacles sous le Second Empire*, Paris, A. Colin, 2010.

COURS 2 : DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DES ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT - DIVERS INTERVENANTS (24H TD)

Ce cours propose une initiation aux métiers du spectacle vivant à travers cinq grands blocs thématiques : création artistique, technique, production-diffusion, institutions et formes alternatives. Il combine des temps de préparation avec un·e enseignant·e référent·e, deux journées de rencontres avec des professionnel·les invité·es (1h par intervention), et un atelier final de cartographie mentale des métiers. Chaque intervenant·e partage son parcours, ses compétences clés, ses conditions de travail et les enjeux de sa profession. Ce dispositif vise à donner une vue d'ensemble des métiers, à affiner les représentations professionnelles des étudiant·es, et à stimuler leur réflexion sur leur propre orientation.

UE 5 : TRANSVERSAUX 2

COURS 1 : LANGUE (24H TD)

COURS 2 : MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE ET GÉNÉRALE CHARLINE BATAILLARD (12H CM) ET AURORE DESPRES (12H TD)

Durant les 12h CM et les 12H TD, les étudiants seront initiés à l'analyse de spectacles par l'étude et le référencement de tous les éléments constitutifs d'une représentation théâtrale, chorégraphique et des cadres méthodologiques existants.

Bibliographie : PAVIS Patrice, *L'Analyse des spectacles : Théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma*, Éd. Armand Colin, Paris, 1996.
RYNGAERT Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Éd. Armand Colin, Paris, 2008.
UBERSFELD Anne, *Lire le théâtre II, L'École du spectateur*, Éd. Belin, Paris, 1996.

Programme de la Licence 2 (du Parcours 1)

Semestre 3

<p>UE1 - Y4LAS3U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 1 (6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Histoire du masque (24H CM) - Y4LAS311 - Cours 2 : Pratique du jeu masqué (24H TD) - Y4LAS312
<p>UE2 - Y4LAS32A Théories et pratiques des arts vivants 3 ou UE2 Conservatoire - Y4LAS32C Interprétation 1 (6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le théâtre d'objet, outil d'écriture et d'invention (24 H CM) - Le théâtre en 2 dimensions. théâtre d'ombre, théâtre d'image, théâtre de papier et vidéo (24H TD)
<p>UE3 - Y4LAS3U3 Pratiques scéniques «hors les murs» Ou STAGE - Y4LAS331</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cours 1 : Histoire et esthétique des arts de la rue et dans l'espace public (24H CM) - Cours 2 : Pratique des arts de la rue et en espace public (24H TD)
<p>UE4 - Y4LAS3U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 2 (6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cours 1 : Laboratoire de création urbaine et participative# 1 (24H CM et 6H TD) - Cours 2 : Conception et mise en oeuvre d'un projet culturel et artistique (18H TD)
<p>UE 5 - Y4LAS35A Transversaux 3 (6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Cours 1 : Langue (24H TD) - Enjeux socio-écologiques (10H CM et 10H TD) - Y4LAS351 (tous les parcours) - Critique Dramatique (12H CM et 12H TD) - Y4LAS352 (parcours 1) - Conservatoire : jeu dramatique 1 - Y4LAS353

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

COURS 1. ATELIER DE FABRICATION DE MASQUES – BRIGITTE PROST (24H

Héritages, dramaturgies et utilisations du masque aux XXe et XXIe siècles

Nous étudierons les usages et les dramaturgies du masque au XXe siècle en Occident, observerons qui se sert du masque, comment et à quelles fins. Nous nous intéresserons au retour du masque au début du XXe siècle (avec Craig, Meyerhold, Taïrov), puis nous verrons comment il accompagne le rêve d'un théâtre populaire (celui de Jacques Copeau, de Léon Chancerel et de Jean Dasté), comme celui d'un théâtre politique (avec le Berliner Ensemble de Brecht, Benno Besson, mais aussi le Bread and Puppet). Enfin, nous nous tournerons vers des pratiques plus contemporaines du masque, celles notamment de Giorgio Strehler et de Mario Gonzalez, de Jacques Lecoq et du Théâtre du Soleil, d'Omar Porras et d'Ilka Schönbein.

Ce faisant, nous verrons comment le masque scénique est un révélateur des mutations sociales et humaines de notre époque au XXIe siècle (des nouvelles catégories épistémologiques du genre, de la biodiversité, de l'interculturalisme et de la mondialisation, de la transmission des savoirs). Il s'agira d'historiciser la force de résistance de ce médium à la jonction de l'esthétique et du socio-politique qu'est le masque pour questionner l'homme, ses identités, ses métamorphoses et appréhender sa dimension transgressive et passe-frontières, le masque étant présent aujourd'hui aussi bien dans la danse, le mime, la performance que la marionnette et le cirque.

Bibliographie : ASLAN Odette et Denis BABLET (dir.), *Le Masque, du rite au théâtre*, Paris CNRS, 1985.
BABLET Denis, *Les Masques et leurs fonctions*, Maison de la Culture de Rennes, 1980.
CHANCEREL Léon (dir.), « Le Masque », in *Prospero*, n° 10, La Hutte (édition), 1944.
FREIXE Guy, *L'Utopie du masque au XXe siècle*, Paris, L'Entretemps, 2010.
MAERTENS Thierry, *Le Masque et le miroir : essai d'anthropologie des revêtements faciaux*, Éditions Aubier-Montaigne, 1978.
SARTORI Donato (dir.), *L'Art du masque dans la Commedia dell'arte*, Solin, 1983.
DE SIKE Yvonne, *Les Masques. Rites et symboles en Europe*, Éditions de la Martinière, 1998.

COURS 2. PRATIQUE DU JEU MASQUÉ – STEFANO PEROCCO DI MEDUNA TD1 – TD2 (24H TD)

Le masque est à la fois, un outil théâtral de métamorphose, comme un objet sacré, qui fait partie de l'humanité depuis ses origines !

Dans ce stage, nous vous invitons à explorer l'univers fascinant des masques à travers deux grandes thématiques : l'utilisation des masques comme outil pédagogique et théâtral, embrassant à la fois les traditions anciennes et modernes, et la création d'un masque contemporain qui reflète notre époque, inscrit dans un rituel conçu pour interroger notre identité. Nos objectifs sont de maîtriser le vocabulaire, les techniques et la singularité du jeu masqué, ainsi que de développer et présenter un masque personnel à la fin du stage. Nous aborderons diverses techniques telles que les différents types de masques (Neutre, Demi, Entier, Animal), le Théâtre Physique et l'Improvisation individuelle et collective.

COURS 1 : LE THÉÂTRE EN 2 DIMENSIONS. THÉÂTRE D'OMBRES, THÉÂTRE D'IMAGE, THÉÂTRE DE PAPIER ET VIDÉO – CHLOÉ RATTE (24H CM)

À travers différentes techniques, nous explorerons les multiples formes que peut prendre la 2D sur un plateau de théâtre.

Du plus archaïque – avec le théâtre d'ombres – au plus contemporain – avec la vidéo –, nous découvrirons un théâtre de l'image. En nous appuyant sur le travail de différents-es artistes, nous analyserons la place de l'image en deux dimensions, qu'elle soit artisanale ou numérique, dans le spectacle vivant. Nous expérimenterons le théâtre de papier et le théâtre d'ombres comme façons de faire spectacle à partir de formes planes.

Comment le théâtre contemporain s'approprie-t-il ces techniques traditionnelles ?

Comment la 2D cohabite-t-elle avec la 3D sur scène ?

COURS 2 : LE THÉÂTRE D'OBJET, OUTIL D'ÉCRITURE ET D'INVENTION – CHLOÉ

Le théâtre d'objet a un langage bien à lui.

Quand un objet est-il simple accessoire, et quand devient-il métaphore ?

Avec le théâtre d'objet, tout devient possible : faire atterrir un avion sur scène, traverser les mers en trois secondes, rapetisser les personnages ou multiplier les décors.

Nous chercherons à mettre les objets en relation pour révéler leur pouvoir narratif et construire ensemble une écriture au plateau.

Nous explorerons les dimensions de l'objet manufacturé sur scène : sa force poétique, comique, politique...

Vincent Crochon (Cie Sous ton Nez)

UE3 : PRATIQUES SCÉNIQUES «HORS LES MURS» (24H CM ET 24H TD)

COURS 1. HISTOIRE ET ESTHÉTIQUES DES ARTS DE RUE ET EN ESPACE PUBLIC – STÉPHANIE RUFFIER (24H CM)

Inventif, désobéissant et résistant, le théâtre de rue revendique un jeu « hors les murs » et de nouvelles relations aux publics. Son émancipation de la salle suffit-elle à le définir ? Parcourant son histoire des années 70 à nos jours, nous découvrirons son élan subversif, ses figures pionnières, sa quête de reconnaissance institutionnelle et les enjeux de l'espace public. Un focus esthétique sur la forme déambulatoire permettra d'interroger mouvement, rapport au texte, lien au territoire et aux spectateur·ices.

Bibliographie : GABER, Floriane, *Quarante ans d'arts de la rue*, Paris, Ed. Ici et là, 2009.

GONON, Anne, *La Relation au public dans les arts de la rue*, Actes du colloque « Arts de la rue : quels publics ? », Sotteville-lès-Rouen, Atelier 231, 16 et 17 novembre 2005, Vic-la-Gardiolle, L'Entretiens, 2006.

GASPARINI, Mathurin et RUFFIER, Stéphanie, *Déambulations théâtrales, et toi, tu fais comment ?*, Ed. 1000 kilos, 2020.

COURS 2. PRATIQUE DES ARTS DE LA RUE ET EN ESPACE PUBLIC LAURA DAHAN TD 1 – TD 2 (24H TD)

Comment écrire pour l'espace public et/ou les espaces non-dédiés ? Comment trouver l'équilibre entre une partition écrite, prévue, et l'improvisation indispensable ou inhérente au jeu dans ces contextes ? Comment les différentes formes d'écriture (textuelle, visuelle, sonore) influencent-elles l'implantation et le mouvement dans ces espaces ? Quelle textualité peut résister à l'épreuve de la rue, et pour quel public ? Comment communiquer avec le public lors d'une performance en déambulation ?

Durant ce module, nous partagerons nos outils et expériences d'écriture pour l'espace public dans le but de vous aider à structurer votre propos et/ou vos matériaux de travail. Nous vous accompagnerons dans la recherche de votre propre écriture, qu'elle soit textuelle, visuelle, sonore, ou autre.

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce module. Chaque étudiant·e doit simplement avoir l'envie et la curiosité d'explorer cette pratique. Il n'est pas indispensable de savoir jouer ou d'être un écrivain expérimenté, mais il est crucial de consacrer du temps en dehors des cours pour écrire et expérimenter dans des espaces non-dédiés. Une partie des cours se déroulera en extérieur, afin de nous immerger pleinement dans la réalité et les défis de ces pratiques artistiques.

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 2 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1. LABORATOIRE DE CRÉATION URBAINE ET PARTICIPATIVE # 1 – CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Ce cours propose aux étudiant·es de participer activement à la création du festival « La FAB » en partenariat avec la Maison de Quartier Les Bains Douches, Tambour Battant, Bitumes et des Plumes et Culture Action. À partir d'un ancrage territorial fort, il interroge le rôle de la pratique artistique comme levier de lien social dans un quartier prioritaire. Les étudiant·es travailleront à l'intégration des acteurs locaux (habitants, commerçants, écoles...) dans une démarche participative. Ils développeront des compétences en médiation culturelle, en organisation d'événements et en engagement citoyen, tout en réfléchissant aux enjeux culturels, sociaux et politiques de l'action artistique en milieu urbain.

COURS 2 : CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE D'UN PROJET CULTUREL ET ARTISTIQUE GHISLAINE GAULTIER_TD1 ET TD2 (18H TD) + PRÉPROFESSIONNALISATION AVEC LOLI JEAN-BAPTISTE (6H TD)

Ce cours propose une initiation à la méthodologie de projet appliquée au champ artistique et culturel, à partir d'un cas concret : "la FAB" (Festival Battant). Il s'agira d'identifier les grandes étapes nécessaires à la mise en œuvre d'un événement culturel – de l'analyse du contexte institutionnel et professionnel à l'évaluation finale – en mobilisant des outils adaptés à la conduite de projet. L'objectif est d'acquérir une méthode transférable, tout en apprenant à la transposer aux spécificités d'un projet ancré dans un territoire, un quartier, une dynamique collective.

UE 5 : TRANSVERSAUX

COURS 1 : LANGUE

COURS 2 : ENJEUX SOCIO-ÉCOLOGIQUES – (10H CM ET 12H TD)

COURS 3 : PRATIQUER LA CRITIQUE DRAMATIQUE – BRIGITTE PROST (12H CM ET 12H TD)

Cet enseignement d'ouverture professionnelle consiste en une initiation à la critique dramatique. Il vise plus précisément à une découverte générale de la critique dans le champ des arts du spectacle par une approche : historique, théorique, analytique et pratique. Il articule l'acquisition de compétences générales et de compétences spécifiquement liées à la pratique du critique professionnel et associe cours théoriques et pratiques. Tout en suivant la progressivité des étudiants, il développe leur sens critique.

Modalités pédagogiques suivies :

Les étudiants devront d'abord identifier les grands jalons de la critique, soit repérer et expliquer les grandes évolutions de l'art théâtral en partant des contextes culturels, religieux, politiques, philosophiques, sociaux et économiques qui l'ont fondé et constamment re-configuré au fil des siècles - d'un point de vue dramaturgique comme scénique.

Ils apprendront ensuite quels sont les outils techniques pour analyser des œuvres d'art, comment utiliser des outils techniques pour analyser des choix de mise en scène et situer des œuvres dans leur contexte de production, ou encore identifier les grandes directions de la critique dramatique et appréhender l'univers esthétique de plusieurs metteurs en scène contemporain – dont les étudiants iront voir les créations à l'affiche. Enfin, ils devront appliquer de manière adaptée et précise les techniques rédactionnelles du champ artistique concerné.

Les compétences visées sont les suivantes :

- Analyser et produire une réflexion critique sur des œuvres théâtrales ;
- Transmettre des connaissances dans le champ littéraire ou artistique.
- Rédiger des textes courts ou développés présentant une réflexion critique sur une œuvre artistique.

Bibliographie conseillée : BANU Georges, « Le critique : utopie et autobiographie », *Théâtre/public*, n° 50, mars-avril 1983 ; BANU Georges, « Le regard à mi-pente », *Théâtre/public*, n° 75, mai-juin 1987, pp. 25-28 ; BANU, Georges, *Le Théâtre, sorties de secours. Essais critiques*, Paris, Aubier, 1984 ; BANU, Georges, *Mémoires du théâtre*, Paris, Actes Sud, « Le Temps du théâtre », 1987 ; BURY Mariane et LAPLACE-CLAVERIE Hélène (dir.), *Le Miel et le fiel*, La critique théâtrale en France au XIXe siècle, Paris, PUPS, 2008 ; DESCOTES Maurice, *Histoire de la critique dramatique en France*, Tübingen, Günter Narr Verlag, / Paris, J.M. Place, 1980 ; DORT Bernard, *Théâtre public*, Paris, Le Seuil, 1967 ; DORT, Bernard, *Théâtre réel. Essais de critique, 1967-1970*, Paris, Le Seuil, « Pierres vives », 1971 ; DORT Bernard, *Théâtre en jeu*, Paris, Le Seuil, 1979 ; DORT, Bernard, *La Représentation émancipée*, Arles, Actes Sud, « Le temps du théâtre », 1988 ; ERTEL Evelyne, « Le métier de critique en question », Paris, *Théâtre/public*, n° 68, mars-avril 1986 ; MEYER-PLANTUREUX Chantal (dir.), *Un siècle de critique dramatique*, Paris, Editions Complexe, 2003 ; SARRAZAC, Jean-Pierre, *La Critique du théâtre : de l'utopie au désenchantement*, Belfort, Circé, 2000.

Paco, Lucas Sanchez, 2022.

Programme de la Licence 2 (du Parcours 1)

Semestre 4

<p>UE1 - Y4LAS4U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 2 (6 ECTS)</p>	<p>- Cours 1 : Histoire des corps en scène – XVe - XIXe siècles (24H CM) - Cours 2 : Danses Anciennes, du XVe au XVIIIe siècle - Cours 3 : Faire classique (12h TD)</p>
<p>UE2 - Y4LAS42 Théories et pratiques des arts vivants 4 (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Le Théâtre de la foire (24H CM) - Y4LAS421 (tous les parcours) Cours 2 : Ruses foraines (24H TD) - Y4LAS422 (parcours 1) Conservatoire : Jeu dramatique 2 - Y4LAS423</p>
<p>UE 3 - Y4LAS43A Regards anthropologiques et esthétiques des arts vivants UE3 Conservatoire - Y4LAS43C (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Etudier l'<i>ailleurs</i>. De la monstration de la différence aux études décoloniales (24H CM) Cours 2 : Récits en tension : le théâtre comme miroir critique des sociétés (24H TD)</p>
<p>UE4 - Y4LAS4U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 3 ou STAGE - Y4LAS442 (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Laboratoire de création urbaine et participative - #2 (12H CM) Cours 2 : Théâtre scandinave (12H CM) Cours 3 : Carte Blanche au Bitume et des Plumes (24 hTD)</p>
<p>UE5 - Y4L1S4U5 Transversaux 4 (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Langue Cours 2 : Outils informatiques et documentation</p>

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

COURS 1 : HISTOIRE DES CORPS EN SCÈNE – XVE- XIXE SIÈCLES – AURORE DESPRÉS (24H CM)

Dans le champ d'une approche culturelle, historique et esthétique des arts du spectacle, le cours présente un panorama des différentes mises en scène du corps, du geste, de l'espace et du regard dans les sociétés occidentales, au travers de l'histoire de la danse conçue comme paradigme. Des fêtes collectives du Moyen-Âge aux ballets de cour de la Renaissance, des théâtres anatomiques aux danses « savantes » de Louis XIV, du Ballet-Action du XVIIIe à la « danse de l'âme » du XIXe siècle, il s'agit, par l'analyse de documents relatifs à des productions dansées précises et/ou pratiquées dans le cours TD Pratique, de voir comment les corps, les gestes, les regards agissent diversement, ce qu'ils peuvent « faire », « savoir », « faire savoir », « montrer », « raconter » ou encore « exprimer » jusqu'à l'orée du XXe siècle.

Bibliographie : CORBIN Alain (dir.), *Histoire du corps*, Paris, Seuil, Paris, 2005.
FRANKO Mark, *La Danse comme texte*, Paris, Éditions de l'éclat, 1993.
Histoires de gestes, Actes Sud, Paris, 2012.
PASTORI J.-M., *La danse (Du ballet de cour au ballet blanc)*, Paris, Gallimard, Paris, 1996.
NOVERRE, J.-G., *Lettres sur la danse (et sur les ballets)*, 1760 - Gallica.

COURS 2 : DANSES ANCIENNES, DU XVE AU XVIIIE SIÈCLE HUBERT HAZEBROUCQ / TD 1 – TD 2 (12 H TD)

Ce cours présentera, à travers l'étude de divers types de sources et de documents et de séances pratiques, les principaux styles chorégraphiques pratiqués en Europe de la fin du Moyen Âge à l'époque des Lumières, pour les danses sociales, de bal, aussi bien que pour les formes spectaculaires. Les ateliers de pratique permettront d'aborder notamment les styles du Quattrocento italien, de la « danse baroque », et des contredanses du XVIIIe siècle, à travers leurs pas de bases, certaines figures spatiales caractéristiques, voire de brèves chorégraphies, dans une relation forte à la musique. Il s'agira d'expérimenter, dans le mouvement, les états de corps mis en jeu par ces danses de présentation de soi autant que de représentation.

Des exposés théoriques présenteront, outre les aspects relatifs au contexte historique, divers types de notations, les différents genres de danse et leurs spécificités, pour mieux cerner l'évolution de la pratique et de la technique chorégraphique occidentale savante et questionner les enjeux esthétiques de la reconstruction des répertoires anciens.

Bibliographie conseillée : Jean-Michel GUILCHER, *La Contredanse, un tournant dans l'histoire de la danse française*, Pantin, Editions du CND, Editions Complexe, 2004 ;
Nathalie LECOMTE, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe (1515-1715)*, Pantin, Éditions du CND, 2014 ;
Margaret MCGOWAN, *La Danse à la Renaissance, source livresques et albums d'images*, Paris, BNF, 2013.

COURS 3 : FAIRE CLASSIQUE ? THAÏS MEIRELLES PARELLI – TD 1 – TD 2 (12 H TD)

Ce cours propose une exploration critique et transversale de la notion de « classique » dans le champ chorégraphique pour penser aux limites du beau dans l'art contemporain. À partir d'un dialogue entre histoire de la danse et esthétique philosophique, il s'agit d'interroger les fondements du « beau » dans les arts, en mettant l'accent sur la danse et le corps, les tensions, les résistances et les réinventions qui ont traversé les siècles.

De la codification baroque à la déconstruction contemporaine, les étudiants seront amenés à analyser les principes fondateurs du « classique », ses représentations idéalisées du corps, ainsi que les ruptures opérées par les avant-gardes et la danse postmoderne.

UE2 : THÉORIES ET PRATIQUES DES ARTS VIVANTS 4 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LE THÉÂTRE DE LA FOIRE – CHARLINE BATAILLARD (24H CM)

Ce cours propose une immersion dans l'univers foisonnant des théâtres de la Foire à Paris. Nous explorerons la naissance et le développement de cette forme spectaculaire, en nous penchant sur son contexte historique, ses caractéristiques esthétiques et sa dramaturgie unique. Nous étudierons comment les artistes des foires parisiennes de Saint-Germain et Saint-Laurent ont donné naissance à une multitude de genres et de sous-genres, enrichissant considérablement le paysage théâtral du XVIIIe siècle. Ce travail d'acquisition des connaissances passera par l'étude et l'analyse de documents iconographiques et textuels.

Bibliographie : Maurice ALBERT, *Les Théâtres de la Foire (1660-1789)*, Éd. Forgotten Books, 2017.
Isabelle MARTIN, *Le Théâtre de la Foire - Des tréteaux aux boulevards*, Éd. Voltaire Foundation, 2002.
Pierre BERTHIAUME, « Lesage et le spectacle forain », *Études françaises*, 15 (1-2), 1979, p. 130. DOI : <https://doi.org/10.7202/036684ar>.

Émile CAMPARDON, *Les Spectacles de la foire : théâtres, acteurs, sauteurs et danseurs de corde, monstres, géants, nains, animaux curieux ou savants, marionnettes, automates, figures de cire et jeux mécaniques des foires Saint-Germain et Saint-Laurent, des boulevards et du Palais-Royal, depuis 1595 jusqu'à 1791*, Paris, Éd. Berger-Levrault, 1877. URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108338c.image>.

Alain VIALA, *Histoire du théâtre*, Paris, Éd. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2017.

Compétences visées:

Contextualiser historiquement et esthétiquement les pratiques scéniques passées et contemporaines.
Construire une culture générale artistique par l'expérimentation pratique articulée à une réflexion théorique.

COURS 2 : RUSES FORAINES – LOLI JEAN-BAPTISTE TD 1- TD 2 (24H TD)

Ce cours d'expérimentation théâtrale s'inspire du théâtre de foire tel qu'il s'est développé aux XVIIe et XVIIIe siècles sur les foires parisiennes de Saint-Germain et Saint-Laurent. Nous explorerons l'univers imaginaire, satirique et infrangible des artistes forains, qui ont su détourner censures et interdictions pour faire vivre leur théâtre. À partir d'extraits d'œuvres de Fuzelier, Lesage, Piron ou Dorneval, nous nous pencherons sur la dimension ludique, collective et transgressive de ces formes foraines en traversant plusieurs techniques : improvisation, jeu chanté, adresse directe au public, etc.

*L'objectif : retrouver, par la scène, l'esprit combatif des forains d'hier à faire du théâtre coûte que coûte. – En lien étroit avec le cours de Charline Bataillard -

UE 3 : REGARDS ANTHROPOLOGIQUES ET ESTHÉTIQUES DES ARTS VIVANTS (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : ETUDIER L'AILLEURS. DE LA MONSTRATION DE LA DIFFÉRENCE AUX ÉTUDES DÉCOLONIALES – CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Ce cours introduit les discours sur le corps (à partir des catégories de corporéité, de perception, de genre...) à l'aune d'une focale historiographique des arts de la scène, dans une perspective coloniale et postcoloniale, du XVe siècle à aujourd'hui. Une première partie du cours propose une histoire transdisciplinaire du « spectacle » de la monstration de la différence, contextualisant de façon théorique et historique ce « goût des autres » (Benoît de L'Estoile) depuis l'époque coloniale avec la construction du corps du « sauvage » en tant que « spectacle », objet « exotique ». Nous étudierons les dispositifs des cabinets de curiosités, le glissement des jardins zoologiques aux zoos humains en Europe, l'émergence des freak shows et minstrel shows outre-Atlantique, la spectacularisation de l'altérité dans la programmation du Nouveau Cirque à la fin du XIXe siècle, en passant par la réception des « danses exotiques » lors des expositions universelles et leurs processus d'acculturation dans le Paris des années folles, en prise avec les avant-gardes du XXe siècle. À

travers cette traversée, nous mettrons en exergue les glissements culturels et sociétaux opérants entre « exotisme » et « genre ». Cette focale déconstructiviste de la catégorie d'« exotisme » pour appréhender l'histoire des arts de la scène nous conduira à interroger de façon historiographique la construction des champs disciplinaires portant sur l'ailleurs (ethnographie/anthropologie, études théâtrales et chorégraphiques, performance studies, ethnocénologie) venus infléchir, s'ajuster, répondre ou faire rupture à des doxas sur les corps manifestes de systèmes de hiérarchies de valeurs dans l'appréhension de l'altérité. Dans un second temps, nous resserrerons notre étude sur une analyse d'œuvres de chorégraphes, performers, metteur.euse.s en scène, photographes et cinéastes qui réévaluent cet héritage pour penser les représentations de soi (personnelles et artistiques à la fois), pour mener une réflexion sur les notions de corps, domination et identité.

Bibliographie: ALLAOUI Malek, *Le Harem colonial : Images d'un sous-genre, 1830-1962*, Bayonne/Paris, Atlantica/Séguier, Les colonnes d'Hercule, 2010.

BLANCHARD Pascal, *Sexe, race et colonies : La domination des corps du XVe siècle à nos jours*, Paris, La Découverte, 2018.

BHABHA Homi K., *Les Lieux de la culture : Une théorie postcoloniale*, Lausanne, Payot, 2007.

CHAILLON Rebecca, *Boudin, Biguine, best of banane*, Paris, Édition de l'Arche, 2023.

PADJEMI Jennifer, *Féminismes et pop culture*, Paris, Édition Stock, collec. Points, 2023.

SAÏD Edward W. (1980), *L'Orientalisme : L'Orient créé par l'Occident*, Points, 2015.

COURS 2 : RÉCITS EN TENSION : LE THÉÂTRE COMME MIROIR CRITIQUE DES SOCIÉTÉS / AURÉLIEN DECQUE TD 1- TD 2 (24H TD)

La poésie se superpose toujours à la société », écrivait Victor Hugo dans la préface de *Cromwell*. Depuis toujours, les récits jouent un double rôle : ils construisent les civilisations autant qu'ils en reflètent les tensions. N'est-ce pas là une des vertus du théâtre, que de faire éclore des histoires anciennes à la lumière de notre temps ? N'est-ce pas là une force de cet art : rendre ces récits palpables, viscéraux et, paradoxalement, actuels ?

Revisiter les textes classiques nous offre un recul sur le monde contemporain. Cela nous permet de comprendre comment le présent s'inscrit dans notre Histoire, mais aussi d'imaginer l'impact qu'il pourrait avoir sur nos futurs.

Pourquoi telles ou telles œuvres anciennes vous bouleversent-elles ? Comment traduire cet émoi en forme théâtrale ? C'est ce que nous allons explorer ensemble.

Bibliographie: GROTOWSKI Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, L'Age d'homme, 2002, Lausanne, 224 pages.

BENHAMOU Anne-Françoise, *Dramaturgie de Plateau, Les Solitaires Intempestifs*, 2012, Paris, 288 pages.

BROOK Peter, *L'espace vide, écrits sur le théâtre*, Seuil, 1977, Paris, 192 pages.

ARTAUD Antonin, *Le théâtre et son double*, Gallimard, 1985, Paris, 177 pages.

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 3 OU STAGE

COURS 1 : LABORATOIRE DE CRÉATION URBAINE ET PARTICIPATIVE – #2 CAROLANE SANCHEZ (12H CM)

Le cours sur le projet appliqué de « LA FAB » se prolonge au semestre 2 par un accompagnement des étudiant·es dans la mise en œuvre concrète du festival. Ils et elles poursuivront le travail amorcé en S1 en affinant la programmation, en coordonnant les partenariats locaux et en participant à la médiation et à la logistique de l'événement. L'accent sera mis sur l'autonomie, le travail en équipe et la capacité à s'adapter aux réalités du terrain.

COURS 2 : THÉÂTRE SCANDINAVE – CHARLINE BATAILLARD (12HCM)

Ce cours retrace la naissance et le développement de ce que l'on nomme « théâtre scandinave ». L'étude d'auteurs - (re)connus ou plus discrets- et de pièces marquantes permettront d'en dégager son identité dramaturgique et esthétique. Dans un second temps, nous travaillerons sur la pièce *Retours* de Fredrik Brattberg joué en ouverture de saison au NTB.

Spectacle obligatoire : *Retours* de Fredrik Brattberg, traduction de Terje Sinding, mise en scène de Simon Delétang, les 24 et 25 septembre 2025 au NTB.

Plus d'informations ici: <https://ntbesancon.fr/programme/2025-2026/retours>

Bibliographie : Philippe Coutant, *Le théâtre Scandinave*, Rennes, Ed. Joca Seria, 2003 ; Maurice Gravier et Kjell Ove Arntzen, « Scandinavie (le théâtre en) », in Michel Corvin (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Paris, Larousse, 1998, pp. 1464 -1469 ; Maurice Gravier, *Ibsen*, Paris, Seghers, 1973 ; Walter Berteval, *Le Théâtre d'Ibsen*, Paris, Perrin, 1912 ; Jitka Pelechova, « L'auteur, le texte et la dramaturgie », in *Études théâtrales*, 2013/3 (N° 58), p. 131-166. DOI : 10.3917/etth.058.0131.

Compétences visées:

Contextualiser historiquement et esthétiquement les pratiques scéniques passées et contemporaines.

Construire une culture générale artistique par l'expérimentation pratique articulée à une réflexion théorique.

COURS 3 : CARTE BLANCHE AU BITUME ET DES PLUMES (24H TD)

Dans ce cours, les étudiant·es collaboreront avec une compagnie artistique sélectionnée par Du Bitume et des Plumes dans le cadre du festival La FAB, implanté dans le quartier Battant. Ensemble, ils travailleront à la conception d'une forme déambulatoire participative, pensée en lien avec le territoire et ses habitant·es. Ce projet artistique in situ permettra d'explorer les enjeux de la création collaborative, de l'ancrage local et de la fabrique collective de l'espace public. Les étudiant·es seront impliqués à chaque étape : écriture, répétitions, médiation et mise en rue.

UE5 : TRANSVERSAUX 4

COURS 1 : LANGUE

COURS 2 : OUTILS INFORMATIQUES JÉRÔME VALANCE

Théâtre 2D © Simone Decoupe

Programme de la Licence 3 (du Parcours 1)

Semestre 5

<p>UE1 - Y4LAS5U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 3 (6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cours 1 : Les ombres en scène (24H CM) - Cours 2 : Atelier de marionnettes d'ombres (24H TD)
<p>UE2 - Y4LAS52A Corps en scène 2</p> <p>UE2 Conservatoire - Y4LAS52C</p> <p>(6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cours 1 : Les arts vivants à l'avant-garde I. Corps et gestes éco-sensibles au début du XXe siècle (24H CM) - Cours 2 : Le corps de la modernité : pratiques autour de la corporéité nijinskienne (12H TD)
<p>UE3 - Y4LAS5U3 Spectacle vivant - Sciences humaines et sociales</p> <p>(6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cours 1 : Arts et Société (24H CM) - Cours 2 : L'artiste contemporain et les récits vivants (12H TD)
<p>UE4 - Y4LAS5U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 4</p> <p>(6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cours 1 : Le training de l'acteur et la direction d'acteur ? (24H CM) - Y4LAS541 (tous les parcours) - Cours 2 : Préprofessionnalisation aux arts du spectacle 1 (24H TD) - Y4LAS543 ou Stage - Y4LAS542 (parcours 1) - Conservatoire : atelier mise en scène - Y4LAS544
<p>UE5 - Y4LAS5U5 Transversaux 5 (6 ECTS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Langue (24H TD) - Méthodologie disciplinaire et générale (12H CM et 12H TD) Y4LAS552 - Conservatoire : Jeu dramatique 3 - Y4LAS553

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

COURS 1 : MARIONNETTES D'OMBRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI - CHARLINE BATAILLARD (24H CM)

Ce cours explore la diversité des esthétiques des théâtres de marionnettes d'ombres, en étudiant les origines, les répertoires, les évolutions, les techniques de manipulation ainsi que les contextes socioculturels qui ont permis l'émergence des traditions asiatiques (Inde, Indonésie, Chine, Cambodge) comme des pratiques européennes et du Moyen-Orient (France, Grèce, Turquie).

Bibliographie : BATY Gaston, CHAVANCE René, *Histoire des marionnettes*, Paris, PUF, 1959, 127p.
MIGNON Paul-Louis, « MARIONNETTES », in *Encyclopædia Universalis* [en ligne], URL : <http://www.universalis.fr/encyclopedie/marionnettes/>.
NICOLAS Michèle, « Karagöz : le théâtre d'ombres turc d'hier à aujourd'hui aperçu historique », in *Quaderni di Studi Arabi, Gli Arabi nella Storia: Tanti Popoli una Sola Civiltà*, Rome, Éd. Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, 1987, pp. 581-600.
KHAZNADAR Françoise et CHERIF, *Le Théâtre d'ombres*, Rennes, Éd. Maison De La Culture De Rennes, 1978, 48p.
BRUNET Jacques, « Nang Sbek, théâtre d'ombres dansé du Cambodge », in *The World of Music*, vol. 11, n°4, Kassel, Éd. Bärenreiter, 1969, pp. 18-37.
LAGARDE Émile, *Ombres chinoises, guignol, marionnettes* [en ligne], Paris, Éd. Louis Chaux, 1900, URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k882532f>.
DAMIANAKOS Stathis, *Théâtres d'ombres. Tradition et modernité*, Paris, Éd. L'Harmattan, 2000.
FOLEY Kathy, REUSCH Rainer, « Théâtre d'ombres », in *World Encyclopedia of Puppetry Arts* [en ligne], URL : <https://wepa.unima.org/fr/theatre-dombres/>.

COURS 2 : ATELIER DE MARIONNETTES D'OMBRES - CHARLINE BATAILLARD TD 1 – TD 2 (24H TD)

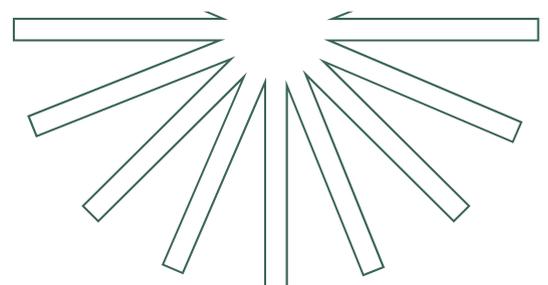
Les Mille et une nuits.

Les contes des Mille et une nuits sont connus et reconnus dans le monde entier, cela est sans doute dû à ses origines indienne, perse, égyptienne, syrienne mais également par la première compilation et traduction rédigée de ses textes par Antoine Galland en 1704.

Pour cet atelier, je vous propose d'expérimenter le théâtre de marionnette d'ombres autour de quelques unes des histoires de ce vaste répertoire. Le théâtre d'ombres est un art dramatique qui mêle l'interprétation, la narration, les arts plastiques, la musique et le chant et dont l'objectif de la dramaturgie est d'être didactique. Le conte, par sa structure et ses enjeux, est l'outil idéal pour cet exercice. Notre but sera donc de faire voyager le public dans un univers fabuleux et fantastique dans lequel la conscience des spectateurs s'élève par la connaissance et la réflexion du monde dans lequel il vit.

De manière collégiale, les étudiant.e.s feront le choix des contes qu'ils souhaitent porter à l'écran et le travail d'adaptation et de conception débutera. Chaque étudiant aura la possibilité de choisir son rôle dans ce projet : Narrateur.ice, musicien.ne, chanteur.se, marionnettiste, interprète, facteur.ice de marionnettes, dramaturge...

Bibliographie : FOLEY Kathy, REUSCH Rainer, « Théâtre d'ombres », in *World Encyclopedia of Puppetry Arts* [en ligne], URL : <https://wepa.unima.org/fr/theatre-dombres/>.
Antoine GALLAND, *Les Mille et une nuits*, compilation et traduction de 1704.
Disponible gratuitement : <https://gallica.bnf.fr/essentiels/galland/mille-nuits>
Edouard LIMBOS, *Théâtre d'ombres*, Paris, Éd. Fleurus, 1978, 96 pages.
Christine SIMEONE, « Les Mille et Une Nuits rêvées de l'Occident », in *Radio France* [en ligne], disponible gratuitement ici : <https://www.radiofrance.fr/franceinter/les-mille-et-une-nuits-revees-de-l-occident-9733370>

UE2 : CORPS EN SCÈNE 2 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LES ARTS VIVANTS À L'AVANT-GARDE I. CORPS ET GESTES ÉCO-SENSIBLES AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE – AURORE DESPRÉS (24 H CM)

Le cours déploie un panorama des figures et des foyers majeurs des avant-gardes artistiques et spécialement chorégraphiques qui surgissent au cœur du XXe siècle en portant les enjeux, face aux révolutions industrielles, technologiques et politiques, d'une autre vision du corps : celle d'un « corps-sujet », d'un corps vivant comme d'un « corps sensible », de surcroît en lien avec la « nature ». Organisé en deux volets au premier et second semestre, nous consacrerons ce premier temps aux avant-gardes des années 20, émergeant plus spécialement à partir de l'Allemagne et de la France : des « mouvements de libération du corps » insufflés par F. Delsarte aux États-Unis aux expérimentations artistiques menées à Hellerau, sur la colline de Monte Verità ou au Bauhaus ; des « danses libres » de Loïe Fuller ou d'Isadora Duncan aux « danses d'expression » de Rudolf Laban et de Mary Wigman en passant par le fameux scandale du *Sacre du printemps* en 1913, nous accorderons à l'analyse des œuvres, des discours, des contextes, des lieux de représentation et des gestes une importance particulière, afin de saisir les enjeux des différentes dimensions esthétiques et écologiques à l'œuvre, susceptibles d'être pensées et cultivées pour demain.

Bibliographie : DUNCAN I., *Ma vie*, Paris, « Folio », 1999.
LABAN R., *La Maîtrise du mouvement*, Actes Sud, Paris, 1994.
SHAWN T., *Chaque Petit Mouvement*, Pantin, CND, 2004.
SUQUET A., *L'éveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse (1870-1945)*, Pantin, CND, 2012.
SUQUET A., *La Danse au 20e siècle*, Paris, Bordas, 1995.
WIGMAN M., *Le Langage de la danse*, Paris, Chiron, 1963.

COURS 2 : LE CORPS DE LA MODERNITÉ : PRATIQUES AUTOUR DE LA CORPORÉITÉ NIJINSKIENNE TD 1 – TD 2 THAIS PARELLI (24 H TD)

Ce cours pratique vise à améliorer la conscience corporelle des étudiants en explorant une hypothèse de l'esthétique corporelle « moderne » ainsi que le cheminement pour y parvenir. Dans un premier temps, les participants seront guidés, à travers quelques exercices de base, dans l'exploration des principes fondamentaux de la « danse classique », puis nous étudierons quelques ballets emblématiques du répertoire de la compagnie des Ballets Russes de Diaghilev, notamment les chorégraphies de Mikhaïl Fokine qui commencent à affronter la tradition classique, et spécialement *La Mort du Cygne* (1905). Finalement, nous nous concentrerons sur les œuvres de *L'Après-midi d'un faune* (1912) et du *Sacre du printemps* (1913), tous deux chorégraphiés par Vaslav Nijinski et recréés par la chorégraphe Dominique Brun en 2007 et 2014. Cette exploration par le corps et au travers des archives, permettra aux étudiants de saisir la transition du corps classique traditionnel vers des formes plus expressives et innovantes du corps de la danse moderne et de la modernité scénique, comme leurs inépuisables ressorts jusqu'à aujourd'hui.

UE3 : SPECTACLE VIVANT – SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (24 HCM ET 24H TD)

COURS 1 : CULTURES DU MONDE CONTEMPORAIN. REPRÉSENTATIONS, RÉSISTANCES ET CRÉATIONS – CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Ce cours prolonge la réflexion amorcée en L2 sur la monstration de l'altérité, en la déplaçant vers des enjeux contemporains de représentation, d'hybridation et de résistance culturelle. À partir de l'analyse de pratiques artistiques issues de divers contextes géopolitiques (Amérique latine, Afrique, monde arabe, diasporas...), nous interrogerons les formes de création qui mettent en jeu les corps minorés, les récits fragmentés, les mémoires collectives et les reconfigurations identitaires. Il s'agira d'aborder comment les artistes s'emparent aujourd'hui des outils de la scène, de la performance ou de l'image pour résister à l'effacement, pour déjouer les stéréotypes et pour produire des langages sensibles, critiques et situés. Une attention particulière sera portée aux notions de créolisation, d'archives vivantes, d'interculturalité et de savoirs situés, afin de penser les « cultures du monde » comme des espaces dynamiques de création, de lutte et de subjectivation.

COURS 2: CRÉATION ARTISTIQUE ET ANTHROPOCÈNE – PIERRE TALLARON TD 1 – TD 2 (24 H TD)

Les grandes transformations contemporaines de nos sociétés, notamment liées au dérèglement climatique, amènent les artistes à repenser leurs sources d'inspiration, leurs modes de travail et leurs systèmes de production.

Pendant ce TD de 24h, les étudiant·e·s s'interrogeront sur la thématique «Création artistique et Anthropocène» et réaliseront un projet personnel ou collectif (formats libres : spectacle, arts visuels, arts sonores, action de médiation culturelle, etc.) en lien avec ces enjeux.

En parallèle, un travail à la fois théorique et pratique sera mené, et la tenue d'un journal de bord pourra être demandée tout au long du processus

Le Roi Danse, Hubert Hazebroucq et Stefan Plewniak, 2018

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 4 OU STAGE

COURS 1 : LE TRAINING DE L'ACTEUR ET LA DIRECTION D'ACTEUR ? - BRIGITTE PROST (24H CM)

Ce cours a été conçu en deux volets. Le premier aborde la question du training de l'acteur - celui de Yoshi Oida, Eugenio Barba, Eric Lacascade, Andrezej Seweryn, etc. Le second est une réflexion sur ce qu'est la direction d'acteurs et la question des traces que l'on peut garder des répétitions. L'une et l'autre parties seront envisagées de façon historicisée.

Premiers conseils de lecture :

LECOQ Jacques, *Le Corps Poétique*, Arles, Actes Sud - Papiers, 1997 ;
BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola, *Les Cinq continents du théâtre*, Lacoste, Montpellier, Deuxième époque, 2020 ;
STANISLAVSKI Constantin, *La Formation de l'acteur*, Paris, Petite bibliothèque Payot/Voyageurs, 2001 ;
VITEZ Antoine, *Écrits sur le théâtre*, 1. L'École, Paris, P.O.L., 1994 ; *Le Training de l'acteur*, Arles, Actes Sud-Papiers, Coll. Apprendre, novembre, 2000.

COURS 2 : DU TEXTE À LA SCÈNE -TD 1 – TD 2_ LOLI JEAN-BAPTISTE (24H TD)

Ce cours accompagne les étudiant.es dans la mise en espace de leurs propres textes imaginés en atelier avec l'auteur franc-comtois Christophe Fourvel. Il s'agit de passer de l'écriture à la scène, en explorant comment leurs mots, fraîchement rédigés, peuvent prendre corps, voix et rythme dans l'espace théâtral. Par des exercices collectifs de jeu, d'improvisation et de lecture incarnée, nous expérimentons, comme habiter sa propre parole, mais aussi comment dialoguer avec les textes des autres.

UE5 : TRANSVERSAUX 5 (48 HEURES)

LANGUE

MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE ET GÉNÉRALE – CHRISTOPHE FOURVEL (12H CM ET 12H TD)

Un spectacle est un commencement

Pendant ce cours, nous irons voir des spectacles et nous écrirons. Nous tenterons d'explorer une démarche littéraire distincte d'une écriture journalistique ou strictement analytique, mais qui renvoie à un espace personnel et sensible. Ce qui nous est donné à voir, à entendre sur une scène, peut-il être saisi, dans un esprit de totale liberté, comme un commencement pour nourrir des projets d'écriture aux perspectives plus intimes ?

Dégustation théâtrale avec Loli Jean-Baptiste, Pocket Théâtre, 2023.

Aurélien Deque dans *L'homme des bois*, par Loli Jean-Baptiste, cie Bondinho, 2025 © Backtothetrees

Programme de la Licence 3 (du Parcours 1)

Semestre 6

<p>UE1 - Y4LAS6U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 4 (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Histoire de l'Opéra (24H CM)</p> <p>Cours 2 : Cours de technique vocale : voix parlée et voix chantée (24H TD)</p>
<p>UE2 - Y4LAS6U2 Théories et pratiques des arts vivants 5 (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Les arts vivants à l'avant-garde II. Corps et gestes éco-sensibles des années 60 à aujourd'hui (24H CM)</p> <p>Cours 2 : La danse comme pratique de la relation éco-esthétique (24H TD)</p>
<p>UE3 - Y4LAS63A Sentier de la création : élaboration d'un projet artistique</p> <p>UE3 Conservatoire - Y4LAS63C Atelier de mise en scène (6 ECTS)</p>	<p>Sentiers de la création (70H TD)</p>
<p>UE4 - Y4LAS6U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 5 (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Approches culturelle et internationale des arts de la scène 2 (24H CM) - Y4LAS641 (tous les parcours)</p> <p>Cours 2 : Préprofessionnalisation aux arts du spectacle 2 (24H TD) - Y4LAS643 ou Stage - Y4LAS642 (parcours 1)</p> <p>Conservatoire : Stage art dramatique 1 - Y4LAS644</p>
<p>UE5 : Transversaux 6 (6 ECTS)</p>	<p>Cours 1 : Langue</p> <p>Cours 2 : Méthodologie générale et disciplinaire - Y4LAS652 (parcours 1)</p> <p>Conservatoire : Jeu de l'acteur - Y4LAS653</p>

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES FORMES SPECTACULAIRES 4 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE DE L'OPÉRA PASCAL LÉCROART (24H CM)

Du théâtre grec de l'Antiquité à la scène contemporaine, en passant par la quasi-totalité des formes spectaculaires extra-européennes, la représentation théâtrale a pratiquement toujours fait appel à la musique, vocale et/ou instrumentale. Cette collaboration entre théâtre et musique s'est plus spécifiquement incarnée en Europe autour de la forme de l'opéra.

Centré sur la période qui s'étend de la naissance de l'opéra en Italie au début du XVIIe siècle jusqu'à l'époque romantique au milieu du XIXe siècle où triomphe la « civilisation de l'opéra », le cours proposera une initiation et une réflexion sur les différentes formes, possibilités et conditions d'interaction entre le théâtre et la musique.

Bibliographie : VILA Marie Christine, *Le Guide de l'Opéra*, Paris, Larousse, 2012 (pour une initiation).

KINTZLER Catherine, *Poétique de l'Opéra Français de Corneille à Rousseau*, Paris, Minerve, 1991 (pour ceux qui s'intéressent déjà à l'opéra).

LACOMBE Hervé (dir.), *Histoire de l'Opéra Français. XVII-XVIIIe siècles : Du Roi-Soleil à la Révolution et Histoire de l'Opéra Français. Du Consulat aux débuts de la IIIe République*, Paris, Fayard, 2021-2022 (les ouvrages de référence récents sur le sujet).

COURS 2 : COURS DE TECHNIQUE VOCALE : VOIX PARLÉE ET VOIX CHANTÉE NANTEE VOX /TD 1 – TD 2 (24 H TD)

Ces ateliers de «VoxLab» proposent une immersion dans les fondamentaux de la voix, avec une approche à la fois technique et créative. Les étudiant·es exploreront la mécanique vocale, les timbres vocaux, l'improvisation vocale sous différentes formes, ainsi que des outils d'échauffement et de récupération pour un usage vocal plus conscient, libre et expressif. L'accent sera mis sur l'expérimentation, la conscience corporelle et l'aisance vocale, que ce soit pour chanter, improviser ou mieux habiter sa voix sur scène.

UE2 : THÉORIES ET PRATIQUES DES ARTS VIVANTS 5 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LES ARTS VIVANTS À L'AVANT-GARDE II. CORPS ET GESTES ÉCO-SENSIBLES DES ANNÉES 60 À AUJOURD'HUI – AURORE DESPRÉS (24H CM)

En suite du premier volet investi au premier semestre, le cours poursuit les recherches et les réflexions autour des figures et des foyers majeurs des avant-gardes artistiques et spécialement chorégraphiques, qui surgissent au XXe siècle en portant les enjeux esthétiques, politiques et écologiques, de perceptions du corps et du vivant et l'apparition de « gestes éco-sensibles ». Nous consacrerons ce deuxième temps aux avant-gardes pluridisciplinaires des années 60, émergeant plus spécialement à partir des États-Unis et du Japon, jusqu'à leurs investissements dans les performances in situ en paysage urbain ou rural des années 90 à aujourd'hui en France. Des expérimentations scéniques au Black Mountain College aux « esthétiques de l'ordinaire » du Judson Church Memorial Theater ; des « tâches » d'Anna Halprin performées en ville comme en forêt aux « danses des métamorphoses » du « butô » de Tatsumi Hijikata et de Kazuo Ohno ; des danses en lien avec les paysages gravitaires de Trisha Brown à celles « zoologiques » de Simone Forti en passant par l'importance des sols chez Pina Bausch, nous accorderons à l'analyse des œuvres, des discours, des contextes, des lieux de représentation, des relations aux spectateurs et aux milieux, une importance particulière, afin de saisir les enjeux des différentes dimensions esthétiques et écologiques à l'œuvre.

Bibliographie : Butô(s), CNRS, Paris, 2002.

KUNIICHI U., Hijikata Tatsumi, *penser un corps épuisé*, Les Presses du Réel, Dijon, 2017.

CUNNINGHAM M., *Le danseur et la danse*, P. Belfond, Paris, 1980.

BANES S., *Terpsichore en baskets*, Chiron/CND, Paris/Pantin, 2002.

HALPRIN A., *Mouvements de vie, 60 ans de recherches, de créations et de transformations par la danse*, Contredanse, Bruxelles, 2009.

HOGUE R., *Pina Bausch, Histoire de théâtre dansé*, L'Arche, Paris, 1987.

COURS 2 : LA DANSE COMME PRATIQUE DE LA RELATION ÉCO-ESTHÉTIQUE CÉLINE LARRÈRE TD 1 – TD 2 (24H TD)

En s'inspirant de pratiques héritées, de manière plus ou moins directe, de la post-modern dance, ce laboratoire placera au centre nos expériences sensibles en tant que parties prenantes des écosystèmes. En portant attention à notre propre matérialité, il s'agira d'explorer comment la danse peut émerger d'un dialogue espiègle avec nos milieux.

UE3 : SENTIER DE LA CRÉATION : ÉLABORATION D'UN PROJET ARTISTIQUE (70H TD)

La comédie musicale Hairspray, Cie Allée des Cerisiers

Plongez dans l'esthétique de la comédie musicale anglo-saxonne en explorant ses éléments fondamentaux : la carte d'identité vocale du genre, le jeu d'acteur soutenu par les underscores, ainsi que la place essentielle de la danse et de l'expression corporelle. Mettez en pratique ces composantes à travers Hairspray, le célèbre spectacle de Broadway créé en 2002.

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 5 (48 HEURES)

COURS 1 : APPROCHES CULTURELLE ET INTERNATIONALE DES ARTS DE LA SCÈNE 2 – FLORIAN DANTAN ET ALEXANDRE HAILLOT (24H CM)

Ce module offre une vision globale des dimensions juridiques, fiscales et sociales nécessaires à la compréhension du cadre légal et réglementaire des compagnies artistiques, afin d'assurer une gestion sereine tout en se repérant au sein de leur écosystème. En 24 heures de cours, il pose les bases d'une structuration saine et d'un fonctionnement sécurisé, en prenant en compte les particularités de l'environnement professionnel du spectacle vivant. Le programme inclut la définition de l'écosystème du spectacle vivant, ainsi que des repères historiques et spécifiques au système culturel français. Il explore les dispositifs de soutien et d'aide pour les différentes disciplines qui composent le spectacle vivant, et analyse l'évolution des pratiques, des institutions et des réseaux. Une attention particulière est accordée à la description du rôle et du métier de l'administrateur, à la présentation du cadre juridique, social et fiscal du spectacle vivant, ainsi qu'à la définition du statut juridique des structures et des personnes les composant. Enfin, le module étudie les contrats de travail et commerciaux, de la production à la diffusion du spectacle vivant.

COURS 2 : PORTRAITS D'ARTISTES : ATELIER PHOTOGRAPHIQUE POUR LA RÉALISATION D'UN BOOK – MARIANNE BOIRAL / TD1 ET TD2 (16H TD)

Ce module propose aux étudiant·es en Arts du spectacle un travail approfondi autour du portrait photographique en collaboration avec une photographe professionnelle. À travers une série d'ateliers pratiques, les participant·es seront accompagné·es dans la conception et la réalisation de portraits individuels et/ou en situation, en lien avec leur identité artistique.

L'objectif est double :

- d'une part, permettre aux étudiant·es de développer une réflexion personnelle sur leur image, leur posture, et les enjeux de la représentation dans une démarche artistique ou professionnelle ;
- d'autre part, leur fournir des outils concrets pour constituer un book artistique (photographique et éventuellement scénographique), valorisant leur parcours, leurs expériences et leurs compétences.

Le travail portera notamment sur : la préparation et la direction de séance photo, le rapport à l'image et à l'espace scénique, les spécificités du portrait d'artiste et la sélection d'images en vue d'un usage professionnel.

Ce temps de création visuelle est aussi un moment de dialogue entre pratiques artistiques, identité

COURS 3 : INITIATION AU GRAPHISME ET RÉALISATION D'UN CV ARTISTIQUE JACKY FROSSARD / TD 1 ET TD 2 (8H TD)

Ce cours propose une initiation aux principes fondamentaux du graphisme appliqué aux arts du spectacle. À travers des outils accessibles et des exercices pratiques, les étudiant·es apprendront à concevoir un CV artistique clair, structuré et visuellement cohérent, en lien avec leur parcours et leur univers esthétique.

UE5 : TRANSVERSAUX 6 (48 HEURES)

COURS 1 : LANGUE (24H TD)

COURS 2 : MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE ET DISCIPLINAIRE DEBORAH POTTIER (12H CM ET 12H TD)

Se projeter, s'orienter

Ce cours propose aux étudiants de L3 Arts du spectacle un accompagnement personnalisé en lien avec une professionnelle de la culture. L'objectif est d'identifier les compétences acquises tout au long de la formation (savoirs, savoir-faire, savoir-être), en les mettant en relation avec les attendus du monde professionnel. À travers des échanges, des ateliers et des temps de réflexion, les étudiants affinent leur projet personnel et professionnel post-licence. Le travail portera sur la valorisation des expériences et la mise en perspective des orientations possibles. Ce module vise à renforcer la confiance, la lisibilité du parcours et l'autonomie dans les choix d'insertion ou de poursuite d'étude.

Licence Parcours 2

« Jeu de l'acteur »

Le Conservatoire du Grand Besançon (Cité des Arts, 1 passage des Arts) et la filière Arts du spectacle de l'UFR Sciences du langage, de l'Homme et de la Société (30-32 Rue Megevand | 25000 Besançon 03 81 66 53 10) se sont associés pour un parcours de licence commun : « Jeu de l'acteur ».

PRÉSENTATION

La collaboration entre l'Université Marie et Louis Pasteur et le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du Grand Besançon a permis la mise en place du Parcours « **Jeu de l'acteur** » de la Licence Arts du spectacle. Pendant toute la durée de leur formation, les étudiants sont inscrits à la fois à l'UFC Arts du spectacle et au CRR. Ce parcours est pédagogiquement conçu afin de permettre aux étudiants de fournir le travail personnel quotidien nécessaire à leur spécialité.

Le cursus « **Jeu de l'acteur** » comprend six semestres divisés chacun en Unités d'Enseignements (UE). Chaque semestre représente 30 crédits européens (ECTS). Les deux premiers semestres, l'enseignement au Conservatoire se fait en supplément des enseignements de l'Université. En Licence 2 et Licence 3 les enseignements suivis au CRR sont comptabilisés dans le calcul des ECTS.

Les différents enseignements sont dispensés sous forme de Cours Magistraux ou de Travaux Dirigés.

FORMALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION

- Pré-inscriptions sur le portail Admission ParcoursSup <https://authentification.parcoursup.fr/>
- Candidature au CRR : dossier à télécharger sur www.conservatoire.grandbesancon.fr et à retourner au Conservatoire accompagné d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation exposant le projet de l'étudiant.

OBJECTIFS

Cette licence permet aux étudiants de valider à la fois un Certificat d'Études Théâtrales (CET) ou un Diplôme d'Études Théâtrales (DET) au Conservatoire du Grand Besançon tout en validant une licence « Jeu de l'acteur » à l'Université Marie et Louis Pasteur. Ce parcours permet d'inscrire le cursus dans le schéma universitaire Licence, Master, Doctorat (LMD) et de faciliter ainsi les échanges d'étudiants à l'échelle européenne en leur permettant de s'inscrire dans le dispositif Erasmus.

PRÉREQUIS

.Être titulaire du baccalauréat ou d'un Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU) & être au minimum en deuxième Cycle d'Art dramatique dans un CRR ou CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental)

MODALITÉS D'ADMISSION

Test d'admission pour les élèves extérieurs au CRR (1 scène + 1 parcours libre + 1 entretien).

Les étudiants devront s'acquitter de leurs droits d'inscription auprès du CRR et de l'UFC aux conditions fixées par chaque établissement.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

En conformité avec les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances de l'Université de Franche-Comté et du Conservatoire du Grand Besançon : Contrôle Continu ou Terminal

La licence est obtenue avec un CET ou DET décerné et la L3 validée.

En lien avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon, cette licence du Parcours 2 « Jeu de l'acteur, arts frères et mise en scène » s'obtient avec aux semestres 3 et 4, 9 ECTS sur 30 qui sont délivrés par le Conservatoire, et aux semestres 5 et 6, 12 ECTS sur 30.

Fragments de photographies Visages d'acteurs, atelier de Marianne Boiral avec la L1 promotion 2024/2025

Spectacle les Badgers, centre de formation Cie allées des cerisiers, juin 2023 © Coralie Joucla

Licence Parcours 3

3ème année « Préparation aux concours des grandes écoles » Parcours 3 – 2025/2026

Présentation

La collaboration entre l'Université de Marie et Louis Pasteur (UMLP) et le Nouveau Théâtre de Besançon (NTB) a permis la mise en place dès 2021 du Parcours pédagogique « **Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur.ice** » de la Licence Arts du spectacle.

Ce parcours s'inscrit dans la continuité de la formation des deux années du **DEUST Théâtre** proposé au sein de l'UMLP. Il est prioritairement destiné aux étudiants ayant validé un DEUST théâtre, mais il est ouvert aux étudiant.es d'Arts du Spectacle de France ayant au minimum leur deuxième année universitaire et une pratique aiguisée du jeu corporel et théâtral.

L'entrée se fait sur sélection (voir Modalités d'admission), excepté pour les étudiant.es du DEUST Théâtre de Besançon qui pourront s'inscrire directement en Licence Arts du spectacle Parcours 3.

Le groupe sera constitué de 10 à 15 étudiants maximum.

Le cursus comprend **deux semestres** (semestre 5 et semestre 6) divisés chacun en Unités d'Enseignements (UE). Chaque semestre représente **30 crédits européens** (ECTS) et se compose de **5 UE**.

Les UE 1, 2 et 5 sont communes au parcours général de la Licence Arts du spectacle, ce sont des enseignements théorico-pratiques. Les UE 3 et 4 (d'un volume de 48h chacune) sont spécifiques au Parcours 3 « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur.ice ».

Objectifs

Cette troisième année de Licence a comme objectif principal la préprofessionnalisation pour devenir comédienne ou comédien en visant la préparation des scènes de concours pour intégrer une des Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique.

La formation propose également des Unités d'Enseignements théorico-pratiques permettant de valider la Licence « Arts du spectacle, spécialité Jeu de l'acteur.ice ».

Ce diplôme permet d'inscrire le cursus dans le schéma universitaire LMD et de faciliter ainsi les échanges d'étudiants à l'échelle européenne en leur permettant de s'inscrire dans le dispositif Erasmus.

Prérequis

Être titulaire d'un DEUST Théâtre ou, au minimum, de deux années validées en Licence Arts du spectacle et avoir une activité artistique solide.

Maquette du parcours

Semestre 5

	CM	TD	ECTS
UE1 : Histoire et esthétique des formes spectaculaires 3	24	24	6
UE2 : Préparation aux concours des Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique		48	6
UE3 : Préparation aux concours des Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique		48	6
UE4 : Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 4 ou STAGE	24	24	6
UE5 : Transversale EC1 : Anglais EC2 : Méthodologie disciplinaire et générale	12 12	36 24 12	6

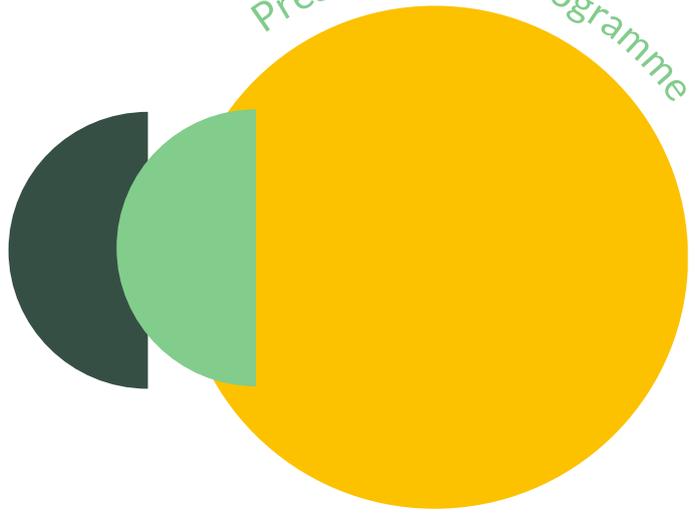
Semestre 6

	CM	TD	ECTS
UE1 : Histoire et esthétique des formes spectaculaires 4	24	24	6
UE2 : Préparation aux concours des Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique		48	6
UE3 : Préparation aux concours des Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique		48	6
UE4 : Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle ou STAGE	24	24	6
UE5 : Transversale EC1 : Anglais EC2 : Méthodologie disciplinaire et générale	12 12	36 24 12	6

Licence Arts du spectacle 2025-2026

Présentation - Programme

Bonne formation !

