

LICENCE ARTS DU SPECTACLE

2023-2024

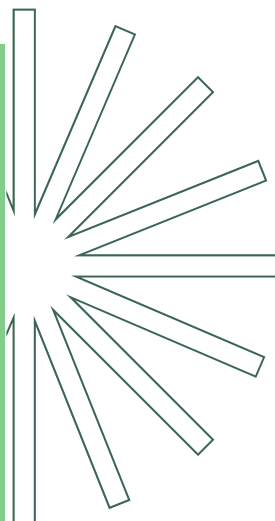


UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
UFR SLHS (Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société)



UFR sciences
du langage, de l'homme
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 (2023-2024)	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.18
	Programme de la Licence 2 (du Parcours 1) Semestre 3	P.22
	Programme de la Licence 2 (du Parcours 1) Semestre 3	P.28
	Programme de la Licence 3 (du Parcours 1) Semestre 5	P.34
	Programme de la Licence 3 (du Parcours 1) Semestre 6	P.40
	Licence Parcours 2	
	« Jeu de l'acteur, arts frères et mise en scène »	P.44
	Licence Parcours 3	
	3ème année « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur » Parcours 3	P.46



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, 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.

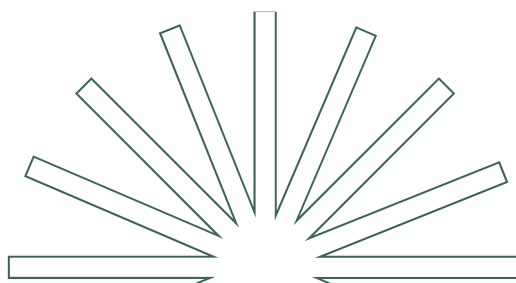
En cohérence avec le DEUST Théâtre et au carrefour des visées des partenaires académiques et socio-économiques régionaux, la licence (1404 h/étudiant) développe les **trois parcours pédagogiques** suivants, l'ensemble dispensé en **Contrôle Continu Intégral**.

TROIS PARCOURS DE LICENCE

- Parcours 1 : « **Arts de la scène** » : 6 semestres de formation dans notre Université (cf. Brochure) - 180 crédits, 1404 heures/étudiant ;
- Parcours 2 : « **Jeu de l'acteur, arts frères et mise en scène** » 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 : « **Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur** » en partenariat pédagogique sous convention avec le Centre Dramatique National de Besançon (Parcours de L3 ouvert en 23-24 en direction de la promotion 2021-2023 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.

Son attractivité est telle que la formation a vu ses étudiants **doubler** en 7 ans (**83** en 2017 jusqu'à **163** étudiants en 2021, **203** étudiants en 2022-2023). De fait, en dépit d'une équipe de titulaires réduite **4 MCF** (dont une en délégation au Brésil) et **1 PR pour toute la filière LMD en Arts du spectacle**, la formation présente plusieurs points forts suivants :



1 SA DIMENSION EXPRESSÉMENT INTERNATIONALE :

Axée sur l'interculturalité des «Théâtres du monde», la dimension internationale de la formation est à la fois thématique et structurelle pour les mobilités enseignantes et étudiantes, entrantes et sortantes et sur les accords internationaux qu'elle engage.

Contenant chaque année des cours sur les «théâtres européens et scènes du monde» (UE1) abordés aussi bien en théorie, histoire et esthétique qu'en «Pratiques» (UE3 et UE4), la licence développe une culture artistique sensible interculturelle, riche, diversifiée et ouverte. Pour ce faire, elle sollicite de nombreux enseignants spécialistes artistes, artistes-chercheurs, docteurs, enseignants-chercheurs ayant eux-mêmes bénéficié de mobilités internationales pour leurs recherches (Inde, Japon, Brésil, Espagne, Portugal, Roumanie, Canada, États-Unis, Allemagne, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc).

Ce faisant, la filière Arts du Spectacle a construit des partenariats à l'international (pour la formation, la recherche, la professionnalisation) dont peuvent bénéficier directement les étudiants 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), de l'école supérieure de théâtre ESMAE de Porto (Portugal), permettant des mobilités étudiantes entrantes et sortantes.

En 2021-2022, 8 étudiants de L3 sont sortants (dont 3 à l'UQAC à Chicoutimi, 3 à Craiova, 2 à l'ESMAE à Porto) et pour l'année 2022-2023, 2 étudiantes de L3 sont allées au Canada (à l'UQAC et à l'UQAM à Montréal) et 2 aux États-Unis (au Lake Forest College à Chicago et au Millsaps College dans le Mississippi). Cette année 2023-2024, 2 étudiantes seront aux États-Unis, à Scott College (Georgia). Parallèlement, la Licence accueille également des étudiants dans le cadre de Bienvenue en France, une dizaine sont attendus pour la rentrée 2023. Axée sur l'interculturalité des «Théâtres du monde», la dimension internationale de la formation est à la fois thématique et structurelle pour les mobilités enseignantes

et étudiantes, entrantes et sortantes et sur les accords internationaux qu'elle engage.

Contenant chaque année des cours sur les «théâtres européens et scènes du monde» (UE1) abordés aussi bien en théorie, histoire et esthétique qu'en «Pratiques» (UE3 et UE4), la licence développe une culture artistique sensible interculturelle, riche, diversifiée et ouverte. Pour ce faire, elle sollicite de nombreux enseignants spécialistes artistes, artistes-chercheurs, docteurs, enseignants-chercheurs ayant eux-mêmes bénéficié de mobilités internationales pour leurs recherches (Inde, Japon, Brésil, Espagne, Portugal, Roumanie, Canada, États-Unis, Allemagne, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc).

Ce faisant, la filière Arts du Spectacle a construit des partenariats à l'international (pour la formation, la recherche, la professionnalisation) dont peuvent bénéficier directement les étudiants 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), de l'école supérieure de théâtre ESMAE de Porto (Portugal), permettant des mobilités étudiantes entrantes et sortantes.

En 2021-2022, 8 étudiants de L3 sont sortants (dont 3 à l'UQAC à Chicoutimi, 3 à Craiova, 2 à l'ESMAE à Porto) et pour l'année 2022-2023, 2 étudiantes de L3 sont allées au Canada (à l'UQAC et à l'UQAM à Montréal) et 2 aux États-Unis (au Lake Forest College à Chicago et au Millsaps College dans le Mississippi). Cette année 2023-2024, 2 étudiantes seront aux États-Unis, à Scott College (Georgia). Parallèlement, la Licence accueille également des étudiants dans le cadre de Bienvenue en France, une dizaine sont attendus pour la rentrée 2023.



La licence Arts du spectacle de Besançon développe une culture artistique interculturelle sensible, des compétences et savoirs actifs liés aux arts vivants s'appuyant expressément sur l'expérimentation scénique et l'élaboration de projets artistiques. La maquette a cette spécificité d'accorder, pour chaque semestre des enseignements fondamentaux, **50% d'enseignements théoriques** (UE1 Théâtres européens et scènes du monde ; UE2 Histoire et esthétique des arts de la scène / 96HCM) et **50% de pratiques** en théâtre, marionnette, danse, performance, cirque, etc. (UE3 et UE4 Pratiques scéniques 96 HTD). 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 » (60HTD- 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 ou d'un professeur invité (voir Doc 2).

Dans une **pluridisciplinarité** et **interdisciplinarité** autant 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 Musicologie et la Licence Lettres Modernes, auxquelles elle offre et articule **deux parcours de « mineures »** et **deux « portails » spécifiques**. Pour ses enseignements fondamentaux, la licence Arts du spectacle sollicite près de **40 chargés de cours**: non seulement des enseignants-chercheurs en Lettres Modernes, en Musicologie, en Histoire de l'Antiquité, en Langues, mais aussi **plus de 35 chargés de cours extérieurs, professionnels artistes ou intervenants culturels régionaux, nationaux ou internationaux**.

Si la dimension et articulation pratique-théorique et la diversité interculturelle font le succès de cette formation auprès des étudiants, elles permettent de développer pleinement des compétences intellectuelles, organisationnelles autant que sensibles qui ouvrent 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**.



3

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, 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 « Outils de pré-professionnalisation : politiques culturelles, économie du spectacle vivant et actualités de la recherche » (78 HTD) visant à la connaissance des métiers de la culture – parallèlement à des cours d'analyses de spectacles (qui prennent appui sur la saison culturelle régionale) et aux « Rencontres du Jeudi » (qui permettent l'échange direct avec des professionnels et la création d'un réseau). Des stages en milieux professionnels sont aussi proposés tout au long des trois années de licence. De plus, la formation veille à valoriser les compétences des étudiants en dehors du cursus : ceux-ci sont régulièrement amenés à présenter des productions artistiques dans le cadre de présentations publiques pour des événements ou festivals régionaux : *Excentricités - Rencontres étudiantes autour de la performance* ou *Back to The Trees* organisé chaque année par l'ISBA ; Journée Porte Ouverte UFC ; représentations au Théâtre de la Bouloie ; participation des étudiants à des performances du FRAC. De même, elle répond et organise régulièrement des projets APA (Appel à Projet Artistique) sollicitant des artistes et ouverts aux étudiants en transdisciplinarité (APA 2017-2018 porté par Guy Freixe ; APA 2018-2019 Carolane Sanchez, APA 2020-2021 Carine Rousselot ; APA 2020-2021 Carolane Sanchez ; APA 2022-2023 Aurore Després ; APA 2022-2023 Brigitte Prost).

PARTENAIRES

Centre Dramatique National de Besançon - Les 2 Scènes - Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon - Le Scènacle



L'équipe enseignante de la Licence Arts du spectacle



Équipe Professeure, Maîtresses de conférences :

BATAILLARD Charline : Maîtresse de conférences en études théâtrales (histoire et esthétique)

DESPRÉS Aurore : Maîtresse de conférences-HDR en Arts du Spectacle (danse, performance)

DOUXAMI Christine : Maîtresse de conférences-HDR en Arts du spectacle (anthropologie théâtrale) : en délégation

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

SANCHEZ Carolane : Maîtresse de conférences en Arts du spectacle (histoire et esthétique)

JEAN-BAPTISTE Loli : Doctorante Arts du spectacle, comédienne,
Université de Franche-Comté

MERABET Emma : Doctorante « Lettres et Arts », Université Lumière Lyon 2

ATER



Chargé.e.s de cours :

BOD Maxence : Comédien, metteur en scène – intermittent du spectacle

BOUYGUES Élodie : Maîtresse de conférences en littérature française (UFC)

BROYER Stella : Doctorante en Arts du spectacle (UFC), comédienne

CAM François : Professeur certifié de Lettres classiques, PRCE

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

CLAUSSE Guillaume : Comédien – intermittent du spectacle

CRETIN-SOMBARDIER Paul : Circassien, jongleur – intermittent du spectacle

DAHL Jérôme : Régisseur lumière – intermittent du spectacle

DANTAN Florian : Formateur-conseiller à Culture Action Bourgogne Franche-Comté, pédagogue – chargé de cours

DEQUE Aurélien : Metteur en scène, comédien – intermittent du spectacle

ETHEVE Alexandre : Metteur en scène, comédien – intermittent du spectacle

FOURVEL Christophe : Ecrivain, auteur

FORTUIT Marie : Metteuse en scène, comédienne et autrice – intermittente du spectacle

GHARBI Faustine : Chorégraphe-danseuse, notatrice LABAN – intermittente du spectacle

GANDER Julie : Professeure en danse modern-jazz et danse classique, intermittente du spectacle, chargée de cours

GAULTIER Ghislaine : Chargée de projets artistiques et culturels au service sciences arts et culture de l'Université de Franche-Comté

GASPARINI Mathurin : Auteur, metteur en scène, comédien – intermittent du spectacle

GOTTINIEAUX Ludovic : Professeur de cirque (spécialité portés, équilibre sur objets et jonglerie) – intermittent du spectacle

HAZEBROUCQ Hubert : Chorégraphe, danseur (spécialité danses baroque et renaissance) – intermittent du spectacle

HUMBERT Benoit : Comédien, metteur en scène – intermittent du spectacle

JOLY Antoine : Comédien, metteur en scène – intermittent du spectacle

LAURENT Nicolas : Metteur en scène, comédien – intermittent du spectacle

MARGUERIE Chloé : Metteuse en scène, comédienne – intermittente du spectacle

MOLLO Esther : Metteuse en scène, artiste chorégraphique, PAST (Université de Lille)

NYAKAM Merlin : Chorégraphe, danseur – intermittent du spectacle

POBELLE Pauline : Professeure de technique vocale / coach vocale, directrice pédagogique de l'École de Comédie musicale Allée des Cerisiers

PUPPIS Florent : Musicothérapeute

ROY Mathilde : Circassienne (spécialité équilibre sur mains), danseuse, performeuse – intermittente du spectacle

ROUSSELOT Carine : Directrice du DEUST Théâtre, comédienne, marionnettiste

RUFFIER Stéphanie : Professeure agrégée de Lettres Modernes, critique dramatique

SEBILE Yann : Comédien, chanteur – intermittent du spectacle

SERRUYA Tali : Doctorante en arts du spectacle (Université Rennes 2), artiste-performeuse

WACQUIEZ Jérôme : Metteur en scène, comédien, responsable du département Art dramatique du Conservatoire d'Amiens

WEGNER Ana : Docteure en Études théâtrales (Université Paris 8), enseignante contractuelle (Université Paris 8)



Le Département des Arts du Spectacle (2023-2024)



Responsabilités administratives et pédagogiques en Licence :

Direction du Département des Arts du Spectacle : Brigitte Prost

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) :
Carine Rousselot

Coordinatrice pour la Licence Arts du spectacle : Carolane Sanchez

Responsabilités L1, L3 et L3P3 : Carolane Sanchez

Responsabilités L2 : Charline Bataillard

Tuteur des étudiants de Licence : Loredana Bensalah Perez

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

Responsables des commissions pédagogiques (validations d'acquis de L2 à M2) : Charline Bataillard, Aurore Després, Brigitte Prost, Carolane Sanchez

Présidente du jury du DEUST : Carine Rousselot

Présidente du jury de Licence : Carolane Sanchez

Membres du jury de Licence : Aurore Després, Brigitte Prost, Carolane Sanchez

Coordination des Levers de rideau : Loli Jean Baptiste

Encadrement de stages (suivi sur lieu, rencontres étudiants et maîtres de stage, suivi et rapport - hors BUT) : Charline Bataillard (L.2), Carolane Sanchez (L1, L.3),

Membres de la commission d'examen des vœux Parcoursup : Charline Bataillard, Aurore Després, Brigitte Prost, Carolane Sanchez.

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, au responsable du diplôme.

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)

Texture, 2011 © Muchmuchecompany



Programme de la Licence 1 (du Parcours 1)

Semestre 1

UE 1 : **VLT1U1**

Majeure Arts du spectacle
(16 crédits ECTS)

- EC 11 : Théâtres européens-Histoire de la mise en scène (24H CM) **VLT1E11**
- EC 12 : Théâtres européens-Pratiques scéniques (24H TD) **VLT1E12**
- EC 13 : Scènes du monde – L'Asie (24H CM) **VLT1E13**
- EC 14 : Scènes du monde – pratiques scéniques (24H TD) **VLT1E14**

UE 2 : **VLT1U2U**

Mineure Musicologie
(12 crédits ECTS)
À choix

- EC 12 : Musique et cinéma (24H CM) **VLU1E12M**
- EC 13 : Pratiques de la musique : chant, écoute et lecture (24H TD) **VLU1E13M**
- EC 14 : Ethnomusicologie, danse et instruments (24H TD) **VLU1E14M**

UE 2 : **VLT1U2M**

Mineure Lettres
(12 crédits ECTS)
À choix

- EC 11 : Littérature française : les grands courants (12H CM - 12HTD) **VLM1E11**
- EC 12 : Littérature française : les grandes œuvres (12H CM - 12H TD) **VLM1E12**
- EC 13 : Méthodologie (24H TD) **VLM1E13**

UE 3 : **VN41U3**

Portail Arts du spectacle
/Musicologie
(2 crédits ECTS)
À choix

- EC 33a – Culture générale : Performance et pratique vocale (12H CM) **VN41E32**
- EC 33a – Culture générale : Musicothérapie (12H CM) **VN41E33**

UE 3 : **VN51U3**

Portail Arts du spectacle/Lettres
(2 crédits ECTS)
À choix

- EC 33a – Culture générale : Poésie contemporaine (24H CM) **VN51E31**

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE 1 : MAJEURE ARTS DU SPECTACLE (96H)

VLT1E11 : THÉÂTRES EUROPÉENS : HISTOIRE DE LA MISE EN SCÈNE. CARINE ROUSSELOT (24H CM)

L'aventure du Théâtre d'Art

Un nouvel Art apparaît fin XIX^e l'art de la « mise en scène », lié aux évolutions et bouleversements d'une époque. Nous explorerons les différents et principaux foyers d'invention pour la scène, au début du XIX^e siècle, les enjeux esthétiques, politiques, en France et en Europe, les ruptures, les filiations, les oppositions, la décentralisation théâtrale en France après-guerre, autant d'éléments de l'histoire du théâtre qui permettent de comprendre certains enjeux de notre théâtre actuel.

Bibliographie conseillée : (à lire avant le cours) Bénédicte BOISSON, Alice FOLCO, Ariane MARTINEZ, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010.

VLT1E12 : THÉÂTRES EUROPÉENS – PRATIQUES SCÉNIQUES. LOLI JEAN-BAPTISTE (24H TD)

TD1- TD 2 (24h TD)

Le cours est un laboratoire théâtral. Nous découvrirons des spectacles, nous prendrons connaissance des lieux « clés » qui nous entourent (Scènes Nationale, Centre dramatique, friche artistique). Nous nous préparerons aux enjeux du plateau, nous nous familiariserons avec le vocabulaire professionnel, nous apprendrons à jouer avec l'espace, avec notre voix et notre corps. Pour ce faire, nous ferons appel à des exercices de Peter Brook, nous travaillerons le lien entre écriture et plateau comme a pu le faire Dario Fo et développerons des séquences d'improvisation avec les outils développés par Alain Knapp. In fine, il s'agira d'apprendre à « mémoriser » un texte d'auteur (de théâtre, de romans, d'essais) – choisi librement dans un corpus d'auteurs européens (de William Shakespeare à Joël Pommerat en passant par Jean Anouilh.)

Bibliographie conseillée : Jacques LIVCHINE, *Conseils du théâtre de l'Unité à ne pas suivre*, Paris, L'Harmattan, 2017; Peter BROOK, *L'Espace vide*, Paris, Le Seuil, 1977; Louis JOUVET, *Le comédien désincarné*, Flammarion, 2013; Dario FO, *Le Gai savoir de l'acteur*, Paris, L'Arche, 1990; Alain KNAPP, *L'Improvisation ne s'improvise pas : une démarche et des exercices pour y parvenir*, Arles, Actes Sud, 2019.

Spectacles à voir impérativement : *Sources* de Franck Edmond Yao et du collectif Porte-Avions, Le lundi 13 novembre 2023, Ledoux; *Le Bonheur*, Tatiana Frolova et le théâtre Knam, Les 6 et 7 novembre 2023, CDN; *Au milieu des Terres* de Christophe Rulhes et Julien Cassier, Les 6 et 7 décembre 2023, L'Espace; *How Far* par Anne Monfort, Du 13 au 15 février 2024, CDN

VLT1E13 : SCÈNES DU MONDE – L'ASIE BRIGITTE PROST (12H CM) & CHARLINE BATAILLARD (12H CM)

COURS 1 : LES FORMES SPECTACULAIRES TRADITIONNELLES EN INDE, EN CHINE ET AU JAPON. BRIGITTE PROST (12H CM)

Ce cours d'ethnoscénologie se présente comme une odysée 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 XIX^e siècle, de traditions lointaines.

Bibliographie recommandée : Odette Aslan (dir.), *Le Masque, du rituel au théâtre*, CNRS, 1985; Georges Banu, *L'Acteur qui ne revient pas*, Gallimard, coll. « Folio », 1993; Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'Energie qui danse*, Bouffonneries, 1995; Martine Chemana, *Kathakali, Théâtre traditionnel vivant du Kerala*, Gallimard, coll. « Connaissance de l'Orient », 1994, Jean Jacquot, *Les Théâtres d'Asie*, CNRS, 1978; Yoshi Oida, *L'Acteur flottant*, Actes Sud, 1992; Sylvie et Jacques Pimpaneau (dir.), *Visages des dieux, visages des hommes. Masques d'Asie*, Hoëbeke, 2006, Zeami et René Sieffert (traduction et commentaires), *La Tradition secrète du nô, suivie de Une journée de nô*, Paris, Gallimard, 1960.

COURS 2 : LES FORMES SPECTACULAIRES INDONÉSIENNES. CHARLINE BATAILLARD (12H CM)

Ce cours est une traversée historique, esthétique et anthropologique des formes artistiques vivantes indonésiennes. Le plus grand archipel du monde possède plusieurs traditions rituelles et/ou spectaculaires théâtrales, marionnettiques et dansées qui accompagnent et rythment aujourd'hui encore le quotidien des Indonésiens. La découverte de ces pratiques profanes et sacrées au sein desquelles musique, chant, conte, masque ou marionnette coexistent ont également pour objectif de rencontrer l'Autre, loin du prisme occidental.

Bibliographie conseillée : Denys LOMBARD, « Théâtres du monde - Le théâtre indonésien », in *Encyclopædia Universalis* [en ligne], URL : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/theatres-du-monde-le-theatre-indonesien/>; Marcel BONNEF, « Indonésie (Le théâtre en) », in *Le Dictionnaire encyclopédique du Théâtre A-K*, sous la direction de Michel CORVIN, Éd. Larousse-Bordas, Paris, 1998, pp. 839-843; FOLEY, Kathy, « Wayang », in *World encyclopedia of puppetry arts* [en ligne], 2012, URL : <https://wepa.unima.org/fr/wayang/>; Ruby LUDWIG, « Wayang Wong, the Javanese Classical Theater », in *The World of music*, Éd. Schott Music GmbH & Co. KG, Mayence, 1976, pp. 15-22.

VLTI14 : SCÈNES DU MONDE – PRATIQUES SCÉNIQUES. BRIGITTE CHATAIGNER (24H TD)

TD1- TD 2 (24h TD)

Le Mohini Attam

Il s'agira de découvrir les principes fondamentaux des techniques traditionnelles indiennes : l'enracinement, les structures rythmiques, la projection du regard et expressivité et le sens du rituel et du symbolique. Après une préparation physique inspirée du yoga et de l'art martial, les participants seront ensuite amenés à développer la pratique technique en relation avec l'esthétique du Mohini Attam, une danse féminine du Kerala. Les étudiants seront ainsi invités à travailler : la salutation, les frappes de pieds en rythme, les mouvements spécifiques du corps, le langage des mains (mudras) et du visage (abhinaya)... et à établir cette relation indissociable entre la danse et la musique.

Bibliographie conseillée : Katia LÉGERET, *Manuel traditionnel du Bharata-Nāṭyam : le danseur cosmographe*, Paris, Geuthner, 1999; Katia LÉGERET, *Esthétique de la danse sacrée. Inde Traditionnelle et Art Contemporain*, Paris, Geuthner, 1999; Anne-Marie GASTON, *Bharata natyam: from temple to theatre*, Manohar New Delhi, 1996.

UE 2 : MINEURE MUSICOLOGIE (72H)

VLUI12M : MUSIQUE ET CINÉMA. FRANÇOIS CAM (24H CM)

Le cours Musique et Cinéma retrace l'évolution du rôle de la musique à l'époque du cinéma muet jusqu'en 1927 puis dans le parlant jusqu'à nos jours. Il permet de s'approprier les notions de musique d'écran, de tournage et de fosse. Il se propose de faire entendre par des exemples pris dans toute l'histoire du cinéma le point d'écoute et comprendre son rôle au sein de la séquence.

Bibliographie conseillée : Dominique Sipère, Alain J.-J. Cohen, *Les Autres Arts dans l'art du cinéma : #2 Cinéma et modèle musical*, Paris, PUR, 2007.

 **Premier cours le jeudi 21 septembre de 8h à 11h – K10**

VLUI13M : PRATIQUES DE LA MUSIQUE : CHANT, ÉCOUTE ET LECTURE. FRANÇOIS CAM & YANN LABANVOYE (24H TD)

Ce cours réunit des étudiants de musicologie parcours « Musique et Arts » et ceux des Arts du spectacle sur la base d'un recrutement non sélectif. La pratique du chant à partir de supports enregistrés ou de notation musicale clarifie les notions de hauteurs et de durées, d'intervalles et de prosodie qui conduisent à la lecture des phrases mélodiques. Des séances en chœur ou en petit groupes (trio, quatuor) permettent aux uns et aux autres de proposer une réalisation chantée de musiques qui ne relèvent pas uniquement du choix autonome du chef.

- ▶ TD1 : Premier cours le mercredi 13 septembre de 13h à 15h – K10
▶ TD2 : Premier cours le mercredi 13 septembre de 15h à 17h – K1

VLUE14M: ETHNOMUSICOLOGIE, DANSE ET INSTRUMENTS FRANÇOIS CAM (12H TD) & ALIX DESPREZ (12H TD)

Ce cours associe les étudiants de musicologie parcours « Musique et Arts » et ceux de la Licence Arts du spectacle à une réflexion sur l'anthropologie et le caractère ethnique de toute musique de tradition savante quelles que soient ses structures. On donne des illustrations remarquables de plusieurs traditions savantes comme la musique chinoise afin de développer une écoute active et d'acquérir des notions claires spécifiques aux systèmes (monodie, hétérophonie, polyphonie) et d'organologie. La pratique de la danse extra-européenne offre une illustration pratique des enjeux de l'ethnomusicologie. Les cours de danse permettent de prendre conscience du corps comme d'un instrument de musique, de travailler les différentes parties (jambes, bras, tête, sternum et hanches) afin d'aboutir à leur indépendance et à leur coordination.

Bibliographie conseillée : Lucie RAULT, *Musiques de la tradition chinoise*, Arles, Actes Sud, 2000 ; Richard MILLER, *La Structure du Chant*, Paris, éd. Cité de la Musique, 1993 ; André SCHAEFFNER, *Origine des instruments de musique*, Paris, Éditions de l'EHESS 1990 ; John BLACKING, *Le Sens musical*, Paris, Éditions de Minuit, 1980 ; Paul BOURCIER *Histoire de la danse en Occident*, Paris, éd. du Seuil, 1978.

- ▶ TD1-TD2 : Premier cours le jeudi 14 septembre de 8h à 12h en K10 puis à partir du 21/09 ils passent les jeudis de 11h à 12h en K10.

UE 2 : MINEURE LETTRES (72H)

VLMIE11 : LITTÉRATURE FRANÇAISE. MARIE-PIERRE GAVIANO (12H CM ET 12H TD)

Les grands courants

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 conseillée : Daniel BERGEZ, *Précis de littérature française*, Paris Armand Colin, 1995/.../2017.

- ▶ Premier cours le mardi 12 septembre de 16h à 17h – H23 et de 18h à 19h – Amphi Petit

VLMIE12 : LITTÉRATURE FRANÇAISE. CINDY GERVOLINO (12H CM ET 12H TD)

Les grandes œuvres

Le cours sera consacré à l'étude de trois « grandes œuvres » d'un auteur central de la littérature française : Victor Hugo. Le corpus choisi, constitué d'un drame en vers, d'un recueil poétique et d'un roman, permettra notamment d'interroger et d'historiciser la catégorie de genre littéraire :

- HUGO, *Ruy Blas* [1838], édition au choix [vérifier la présence de la préface]
- HUGO, Victor, *Les Châtiments* [1853], préface, commentaire et notes de Guy Rosa et Jean-Marie Gleize, Paris : Librairie Générale Française, coll. « Le Livre de Poche », 1998.
- HUGO, Victor, *Les Misérables* [1862], édition au choix

Bibliographie conseillée : Paul ARON, Denis SAINT-JACQUES, Alain VIALA (dir.), *Le Dictionnaire du littéraire*, Paris, PUF, 2008, coll. « Quadrige » ; Brigitte BUFFARD-MORET, *Introduction à la versification*, Paris, Dunod, 1997 ; Claude MILLET, *Le Romantisme*, Paris, Librairie Générale Française, 2007, coll. « Le Livre de Poche » ; Anne UBERSFELD, *Le Drame romantique*, Paris, Belin, 1993.

- ▶ Premier cours le lundi 11 septembre de 15h à 16h CM et 16h à 17h TD salle H23

VLM1E13 : MÉTHODOLOGIE DE LA LITTÉRATURE COMPARÉE. NELLA ARAMBASIN (24H CM)

Initiation à la littérature comparée par la lecture de textes théoriques et leur confrontation avec la littérature étrangère (en traduction). Découverte des différentes notions théoriques propres à la discipline, à son épistémologie et à l'histoire des littératures nationales. Comparer entre eux des auteurs et des textes de cultures et de langues différentes relève d'une approche critique qui permet de décentrer le regard, depuis le contexte national jusqu'à la mondialisation contemporaine, en passant par le cosmopolitisme et le postcolonialisme. L'interdisciplinarité est mobilisée pour effectuer un autre décentrement de la littérature au regard des champs du savoir en sciences humaines et sociales, comme la psychanalyse, l'anthropologie ou l'histoire.

Bibliographie recommandée : présentation en cours des textes à lire (nouvelles)

Manuel de littérature comparée : Bernard FRANCO, *La Littérature comparée : histoire, domaines, méthodes*, Paris, Dunod, 2016.

► Premier cours le mercredi 13 septembre de 15h à 17h – Amphi Lévêque

UE 3: PORTAIL ARTS DU SPECTACLE/MUSICOLOGIE (24H)

VN41E32 : INTERACTION ENTRE LES ARTS. EMMA MERABET (12H CM)

Figures animales et nouvelles cohabitations théâtrales

Ce cours est pensé comme une initiation à l'analyse dramaturgique et à l'analyse de spectacle, à partir d'une étude resserrée autour de la figure animale et de ses occurrences dans les œuvres dramatiques et scéniques contemporaines. Il s'agira d'interroger les manières d'écrire sur ou avec l'animal, de le mettre en scène, de représenter les relations qu'il entretient avec l'humain, et de se saisir de sa manière d'être vivant – de percevoir, de sentir, d'agir – comme une occasion de formuler de nouvelles questions à l'égard du théâtre.

Bibliographie : Juan MAYORGA, Yves LEBEAU, *Copito (ou les derniers mots de Flocon de Neige le singe blanc du zoo de Barcelone) ?*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2007 ; Pau MIRÓ, *Buffles*, Les Matelles, Éditions Espaces 34, 2013 ; Jens RASCHKE, *Ce que vit le rhinocéros lorsqu'il regarda de l'autre côté de la clôture*, Paris, Éditions théâtrales, « Théâtrales jeunesse », 2022 ; Gwendoline SOUBLIN, *T(e)r::r/ie::r* (n.e.).

VN41E33 : CULTURE GÉNÉRALE. FLORENT PUPPIS (12H CM)

Musicothérapie

« La musique donne une âme à nos cœurs, des ailes à notre pensée et un essor à l'imagination », pourquoi pas la musique ? C'est une expression primordiale de notre culture, un moyen d'expression qui, en théorie, associe trois éléments : la mélodie, l'harmonie et le rythme. L'acquisition des techniques musicothérapeutiques a pour objectif de mettre l'accent sur la manière dont « l'outil musique » peut être un moyen privilégié dans le lien relationnel.

► Premier cours le vendredi 15 septembre de 13h30 à 17h30 – Amphi T1

Bibliographie conseillée : Jacqueline VERDEAU-PAILLÈS, *Expression corporelle, Musique et Psychothérapie*, Éd. Michel KIEFFER FUZEAU, 1994 ; Edith LECOURT, *Découvrir la musicothérapie*, Paris, Eyrolles Pratique 2005 ; André FERTIER, *Le Pouvoir des sons - Les histoires extraordinaires de la musicothérapie*, Paris, Ellebore, 2018 ; Oliver SACKS, *Musicophilia. La musique, le cerveau et nous*, Paris, Le Seuil, 2014.

VN51E31 – CULTURE GÉNÉRALE. ÉLODIE BOUYGUES (24H CM)

Poésie contemporaine

Le cours de « Poésie contemporaine » propose une traversée de différents courants et formes des années 80 siècle à nos jours, à travers la lecture ou l'écoute de textes. On interrogera ses révolutions et ses refus face à la tradition formelle, ses spécificités, sa relation complice ou conflictuelle aux autres arts (musique, théâtre, peinture), son incarnation dans le livre comme dans l'oralité et le corps, sa dimension politique, sa place dans la société actuelle. Les étudiants auront l'occasion de rencontrer plusieurs poètes en cours de semestre.

► Premier cours le mardi 12 septembre de 8h à 10h – Amphi Cloché

Bibliographie conseillée : Marie-Claire BANCQUART, *La Poésie en France du surréalisme à nos jours*, Paris, Ellipses, 1996 ; Jean-Michel ESPITALIER, *Caisse à outils*, Paris, Pocket/Poésie, 2006 ; Yves DI MANNO et Isabelle GARRON, *Un autre monde, Poésies en France, 1960-2010*, Paris, Flammarion, 2017.



Spectacle de wayang kulit purwa Dalang Ki Edi Suwondo Gunung Kidul, Java © Charline Bataillard

Programme de la Licence 1 (du Parcours 1)

Semestre 2

UE 1 : VLT2U1 (6 crédits ECTS)	Théâtres européens et scènes du monde 1 (48H CM)
UE 2 : VLT2U2 (6 crédits ECTS)	Histoire des arts de la scène 1 (48H CM)
UE 3 : VLT2U3 (6 crédits ECTS)	Pratiques scéniques : théâtre 1 (48H TD)
UE 4 : VLT2U4 (6 crédits ECTS) À choix	Pratiques scéniques : corps et gestes (48H TD)
UE 4 : VLT2U4S Stage (6 crédits ECTS) À choix	Stage de pré-professionnalisation
UE 4 : VLU2U1 Histoire de la musique 2 (6 crédits ECTS) À choix	- EC 11 : Panorama de la musique Moyen-Âge et Renaissance. VLU2E11 (24H CM) - EC 12 : Panorama de la musique romantique, XX ^e -XXI ^e siècles. VLU2E12 (24H CM)
UE 4 : VLM2U2 Arts et mythes (6 crédits ECTS) À choix	- EC 21 : Arts et littérature. VLM2E21 (24H TD) - EC 22 : Mythes et littérature. VLM2E22 (24H TD)
UE 5 : VLT2U5 Transversal semestre 2 (6 crédits ECTS)	-EC : LV1 (24H TD)

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE 1 : THÉÂTRES EUROPÉENS ET SCÈNES DU MONDE 1 (48H CM)

COURS 1 : DU TEXTE À LA SCÈNE (ENJEUX ESTHÉTIQUES). CARINE ROUSSELOT (24H CM)

Du texte à la scène (enjeux esthétiques) Bernard-Marie Koltès

Pour saisir la multiplicité des enjeux du passage du texte au plateau, il s'agit avec ce cours de mener ensemble en premier lieu l'enquête, par une pratique de recherche dramaturgique autour du texte choisi (*Roberto Zucco*) sous forme d'exposés qui viendront nourrir l'autre versant du cours : l'élaboration en équipe d'un « cahier de mise en scène » (dramaturgie, scénographie, développement des enjeux scène par scène) dont vous exposerez quelques étapes de construction (scénographie et jeu) aux autres groupes. Notre matériau textuel à partir duquel s'exercer à ce passage du texte à la représentation sera donc extrait du théâtre de Bernard-Marie Koltès dont il serait profitable que vous lisiez quelques pièces.

Bibliographie conseillée : Bernard-Marie Koltès, *Roberto Zucco*, Paris, Éditions de Minuit, 2011.

COURS 2 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU THÉÂTRE ESPAGNOL. CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Le théâtre espagnol, du « siècle d'or » à aujourd'hui

Cet enseignement dresse les cadres chronologiques, culturels et esthétiques des grands courants du théâtre en Espagne du XVI^e siècle jusqu'à nos jours. Nous aborderons la période du *siglo de oro* espagnol et les spécificités du théâtre baroque en Espagne à partir du XVI^e siècle nous poursuivrons par le romantisme dit « traditionnel » et « révolutionnaire » intégrant le phénomène artistique du « costumbrismo ». Puis, nous traiterons dans une seconde moitié du cours des formes de théâtre espagnol du XX^e et XXI^e siècle, incluant le « théâtre républicain », le « nouveau théâtre espagnol » du franquisme tardif, jusqu'aux formes plus contemporaines. Différent.e.s auteur.e.s et dramaturges seront abordé.e.s, dont : Pedro Calderón de la Barca, Lope de Vega, Federico García Lorca, Antonio de Zamora, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán, Salvador Távora, Angélica Liddell, etc.

Bibliographie conseillée : distribuée le premier jour du cours.

UE 2 : HISTOIRE DES ARTS DE LA SCÈNE 1 (48H CM)

COURS 1 : HISTOIRE DES ARTS DE LA SCÈNE. LOLI JEAN-BAPTISTE (24H CM)

De l'Antiquité au Moyen-Age

Ce cours d'histoire du théâtre, a pour objectif de dresser un panorama des grandes évolutions du théâtre depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-âge. Nous aborderons le théâtre dans ses dimensions esthétiques politiques et sociales. Nous étudierons dans son ensemble les origines antiques du théâtre-grec et romain, pour s'intéresser ensuite aux différents genres théâtraux qui se sont développés au cours du Moyen Age. (Les drames liturgiques, Miracles, Mystères, Farces) Ceci nous permettra d'extraire des représentations différentes du théâtre et les divers rôles qui lui furent alloués, selon les sociétés dans lesquelles ils s'est inscrit.

Bibliographie conseillée : Christian BIET, Christophe TRIAU, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, Folio, 2006 ; Paul DEMONT, Anne LEBEAU, *Introduction au théâtre grec antique*, le livre de poche, 1996 ; André DEGAINÉ, *Histoire du théâtre dessinée*, Nizet, 2000, 448 p. Jacqueline JOMARON, *Le Théâtre en France, vol. 1 : Du Moyen-âge et de la Renaissance*, A. Colin, 1989 ; Charles MAZOUER, *Le Théâtre français du Moyen Âge*, Paris, SEDES, 1998.

COURS 2 : HISTOIRE DES ARTS DE LA SCÈNE. EMMA MERABET (24H CM)

Histoire et esthétique du théâtre européen : le tournant XIX-XX^e siècle

En repartant de l'émergence de la figure du metteur en scène à la fin du XIX^e, marquant l'entrée du théâtre dans un nouvel âge esthétique, ce cours propose un parcours à travers les conceptions théoriques fondatrices et les réalisations scéniques marquantes de la scène européenne (France, Allemagne, Russie), du carrefour naturalo-symboliste jusqu'aux années 1930. Dans un second temps, le cours s'attache à la réception et aux filiations de Bertolt Brecht en France et en Europe dans la deuxième partie du XX^e siècle, puis à l'émergence de nouveaux paradigmes esthétiques rassemblés par Hans-Thies Lehmann sous le qualificatif de « théâtre postdramatique ».

UE 3 : PRATIQUES SCÉNIQUES : APPRENTISSAGE DES FONDAMENTAUX 2 (48H TD)

COURS 1 : ADAPTATION DES FAITS DIVERS. CHLOÉ MARGUERIE (24H TD)

TD1- TD 2 (24h TD)

Cet enseignement est consacré à l'écriture et la réalisation d'une mise en scène de 15 minutes. Ensemble, nous étudierons plusieurs œuvres contemporaines afin de comprendre la structure narrative choisie par les différent.e.s auteur.e.s. Dans un second temps nous travaillerons l'écriture en passant d'un fait réel à une fiction. Cet exercice débouchera sur la réalisation d'une mise en scène.

COURS 2 : CIRQUE 1. MUCHMUCHE COMPANY (16H TD)

TD1- TD 2 (12h TD)

Nous proposons un laboratoire de recherches physiques. Ces recherches sont issues d'une démarche circassienne. Elles engagent autant le corps qu'un contexte géographique ou architectural que nous allons réfléchir et créer ensemble. Il s'agira ensuite de chercher des transcriptions physiques et dans l'espace à des questions sensibles, des scènes quotidiennes, des mots ou autre matière qui nous/vous donnerons faim.

COURS 3 : CIRQUE 2. PASSE-MURAILLE (12H TD)

TD1- TD 2 (8 h TD)

Cet enseignement vise à permettre aux participants de découvrir et d'explorer les disciplines circassiennes, tout en se familiarisant à l'utilisation de leur corps pour s'exprimer artistiquement et physiquement. L'objectif est de développer la confiance en soi dans un contexte individuel et en groupe. Les participants seront exposés à une variété de disciplines circassiennes, telles que les portés acrobatiques, le trapèze, l'équilibre sur objets et la jonglerie (programme complet : initiation aux exercices de contrepoids et de confiance, découverte du trapèze, initiation à l'équilibre sur différents objets tels que la boule, le fil de fer, le rôlabola, le monocycle, sous forme d'ateliers tournants et initiation à la jonglerie balle).

► Ce cours se tiendra au Chapiteau de Passe-muraille, 2E Rue du Barlot.

UE 4 : PRATIQUES SCÉNIQUES : CORPS ET GESTES (48H TD)

COURS 1 : CORPS ET GESTES. FRANÇOIS CAM (24H TD)

TD1- TD 2 (24h TD)

La Choréa

Ce cours de pratique présente les principes historiquement informés de l'association théâtre musique et danse qui permettent de comprendre la tragédie grecque. Les étudiants seront amenés à monter quelques extraits de *stasima* ou d'épisodes du corpus tragique antique dans une perspective *learning by doing*.

COURS 2 : CORPS ET GESTE. CAROLANE SANCHEZ (12H TD)

TD1 - TD2 (12h TD)

Anatomie, pratiques somatiques et improvisation

À la croisée des études d'anatomie, des pratiques somatiques et des techniques d'improvisation, cet enseignement travaille la conscience corporelle et favorise l'exploration de différentes modalités de présences et regards pour ressentir, percevoir et expérimenter le mouvement, à partir d'un éveil du corps sensible. Dans une dynamique théorico-pratique, les étudiants sont invités à passer de l'étude de textes sur le corps anatomique, vécu, somatique (d'auteurs tels que Michel Bernard, Bonie Bainbridge-Cohen, Ushio Amagatsu, Richard Shusterman...) à des explorations en mouvement au sein du studio, dans le but d'affiner la conscience du corps en jeu et dans la relation.

Bibliographie conseillée : Frank NETTER, *Atlas d'anatomie humaine*, Elsevier Masson, Broché (édition numérique), 2023 ; Bonnie BAINBRIDGE-COHEN, *Sentir, ressentir et agir. L'anatomie expérimentale du Body-Mind Centering*, Bruxelles, Contredanse, coll. « Nouvelles de danse », 2002. ; Rudolf LABAN, *La Maîtrise du mouvement*, Arles, Acte Sud, 1994 ; Marcel MAUSS, « Les techniques du corps », *Journal de Psychologie*, XXXII, ne, 3-4, 15 mars - 15 avril 1936. Communication présentée à la Société de Psychologie le 17 mai 1934 ; Ushio AMAGATSU, *Dialogues avec la Gravité*, Arles, Actes Sud, coll. « le souffle de l'esprit », 2000 ; Michel BERNARD, *Le Corps*, Paris, Le Seuil, 1995 ; Marie GLON, Isabelle LAUNAY, *Histoires de gestes*, Arles, Actes Sud, 2012. ; Richard SHUSTERMAN, *Le Style à l'état vif, Somaesthétique, art populaire et art de vivre*, Paris, Question théoriques, 2015.

Soutien à l'écriture créative du carnet de bord durant le processus : Daniel PENNAC, *Journal d'un corps*, Paris, Gallimard, 2012

COURS 3 : CORPS ET GESTE. FAUSTINE GHARBI (12H TD)

TD1 - TD2 (12h TD)

Découverte des fondamentaux de la cinématographie - notation Laban.

À travers des lectures et des écritures de partition du mouvement, nous aborderons le système et son contexte de création, plus spécifiquement les notions de direction, déplacement individuel et en groupe. Cet atelier est pratique, prévoir une tenue confortable, un cahier (idéalement petit carreau), crayon de papier et gomme.

UE 5 : TRANSVERSAL SEMESTRE 3 (24H TD)

EC 51 : LANGUE VIVANTE 1 (24H TD)

espagnol : VNS2E51 - portugais : VNP2E51 - anglais : VNE2E51 - italien : VNI2E51

Programme de la Licence 2 (du Parcours 1)

Semestre 3

UE 1 : VLT3U1 (6 crédits ECTS)	Théâtres européens et scènes du monde 2 (48H CM)
UE 2 : VLT3U2 (6 crédits ECTS)	Histoire des arts de la scène 2 (48H CM)
UE 3 : VLT3U3 (6 crédits ECTS) A choix	- Pratiques scéniques : théâtre 2 (48H TD) // <u>Parcours 2 : Conservatoire VLT3U3C</u>
UE 3 : VLT3U3S Stage (6 crédits ECTS) À choix	Stage de pré-professionnalisation
UE 4 : VLT3U4 (6 crédits ECTS)	Pratiques scéniques : corps et objet / Danse, marionnette
UE 5 : VLT3U5 Transversal semestre 3 (6 crédits ECTS)	- E51 : LV1 (24H TD) - VLT3E52 : Pré-professionnalisation arts du spectacle (24H TD) // <u>Parcours 2 : Conservatoire VLT3E52C</u> - VNO3E53 : Outils informatiques et documentation

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif



UE 1 : THÉÂTRES EUROPÉENS ET SCÈNES DU MONDE 2 (48H CM)

COURS 1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU THÉÂTRE EUROPÉEN. EMMA MERABET (24H CM)

Le Théâtre au XVI^e et XVII^e siècles

Ce cours est une introduction aux pratiques et aux textes qui ont eu une influence sur le théâtre européen, et propose un focus sur le théâtre en Italie, en Angleterre et en France aux XVI^e et XVII^e siècles. Il s'attachera à la fois aux caractéristiques artistiques (genres, inspirations, modes, techniques de jeu) et aux conditions matérielles, sociales et politiques du théâtre de ces deux siècles.

COURS 2 : THÉÂTRES EUROPÉENS. BRIGITTE PROST (24H CM)

Histoire du théâtre français

Ce cours d'histoire du théâtre vise à dresser un panorama des grandes évolutions du théâtre au XVIII^e et XIX^e siècle. Pour chacune des périodes étudiées, nous aborderons le théâtre à la fois comme texte et comme représentation scénique, soit dans ses dimensions esthétiques, politiques, économiques et sociales.

Bibliographie conseillée : Christian Biet, Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Folio, 2006 ; Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, PUF, 2015 (2010) ; Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda et Florence Naugrette (dir.), *Le Théâtre français du XIX^e siècle*, Paris, L'Avant-scène théâtre, 2008 ; Pierre Frantz et Sophie Marchand (dir.), *Le Théâtre français du XVIII^e siècle*, L'Avant-scène théâtre, 2009 ; Jacqueline de Jomaron, (dir.), *Le Théâtre en France, vol. 2 : De la Révolution à nos jours*, A. Colin, 1989.

UE 2 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES ARTS DE LA SCÈNE 2 (48H CM)

COURS 1 : EXOTISME, GENRE ET SUBVERSIVITÉ. CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Exotisme, genre et subversivité, du XV^e siècle à aujourd'hui

Ce cours introduit aux 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 XV^e 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 curiosité, le glissement du dispositif de jardins zoologiques aux zoos humains en Europe, l'émergence des freaks shows et minstrel show outre-atlantique, la spectacularisation de l'altérité dans la programmation du Nouveau Cirque fin XIX^e siècle en passant par la réception des « danses exotiques » lors des expositions universelles à ses processus d'acculturation dans le Paris des années folles, en prise avec les avant-gardes du XX^e siècle. À travers toute cette traversée, nous mettrons en exergue les glissements culturels et sociétales 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, ethnoscénologie) 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, cinéastes) qui réévaluent cet héritage, réévaluant les représentations de soi (personnelles et artistiques à la foi), pour mener une réflexion artistique sur les notions de corps, domination et identité.

COURS 2 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES ARTS DE LA SCÈNE 2. **BRIGITTE PROST (24H CM)**

Héritages, dramaturgies et utilisations du masque aux XX^e et XXI^e siècles

Nous étudierons les usages et les dramaturgies du masque au XX^e siècle en Occident, observerons qui se sert du masque, comment et à quelles fins. Nous nous intéresserons au retour du masque au début du XX^e 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 XXI^e 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 conseillée : Les Masques et leurs fonctions, Maison de la Culture de Rennes, 1980; Odette ASLAN et Denis BABLET (dir.), Le Masque, du rite au théâtre, CNRS, 1985 ; Léon CHANCEREL (dir.), « Le Masque », Prospero, n° 10, La Hutte (édition), 1944 ; Guy FREIXE, L'Utopie du masque, Paris, L'Entretemps, 2010 ; Thierry MAERTENS, Le Masque et le miroir : essai d'anthropologie des revêtements faciaux, éditions Aubier- Montaigne, 1978 ; Donato SARTORI (dir.), L'Art du masque dans la Commedia dell'arte, Solin, 1983 ; Yvonne DE SIKE, Les Masques. Rites et symboles en Europe, éd. de la Martinière, 1998.

UE 3 : PRATIQUES SCÉNIQUES : THÉÂTRE 2 (48H TD)

COURS 1 : PRATIQUES SCÉNIQUES. MATHURIN GASPARINI (24H TD)

TD1 - TD2 (24hTD) Faire théâtre d'un espace

Comment faire théâtre d'un quartier ? Comment entrer en écoute et en relation, porter un propos individuel et collectif dans l'espace public ? Notre terrain de jeu sera le quartier Saint-Jacques-Chamars que nous explorerons à travers l'histoire, la sociologie, l'urbanisme, la dérive artistique, l'improvisation collective et l'écriture intime. Nous tenterons de raconter une vision du quartier tel qu'il s'offre à nous et d'y proposer des actes artistiques qui interrogent les limites des cadres. Une tenue chaude et confortable ainsi que du matériel pour écrire seront nécessaires. Les cours se dérouleront à Hôp hop hop au Grand Labo et en extérieur. Une tenue chaude et confortable ainsi que du matériel pour écrire seront nécessaires.

COURS 2 : PRATIQUES SCÉNIQUES. ALEXANDRE ETHEVE (24H TD)

La présence du corps masqué

TD1 - TD2 (24hTD)

L'intention est de sensibiliser l'apprenant à l'état EXTRA-ordinaire que peut exiger parfois le jeu théâtral a contrario d'une énergie quotidienne ou naturaliste. Le masque est un outil pour entrer dans l'exercice. L'exercice du travestissement et de l'espace. La première phase du travail consiste en un training qui vise à l'éveil de « l'équilibre » qui va contribuer à appréhender un état particulier, celui de « la présence », mais aussi la gestion du corps dans l'espace et de la décomposition du mouvement. La deuxième phase de travail se concentre sur la construction du personnage. Grâce au masque expressif ou autre artifice aidant la transformation physique, l'apprenant modifie son corps, sa voix, son comportement, son état d'esprit, et apprend à composer. Cette étape s'articule autour de l'intuition de l'apprenant et non autour d'un texte avec l'aide du formateur.

UE 4 : PRATIQUES SCÉNIQUES : CORPS ET OBJET / DANSE, MARIONNETTE (48H TD)

COURS 1 : PRATIQUES SCÉNIQUES – LE MIME CORPOREL. ESTHER MOLLO (12H TD)

TD1 – TD2 (24hTD)

La théâtralité du mouvement

L'objectif du cours vise à prendre conscience de la place du corps dans la création théâtrale depuis le début du XX^e siècle, et les compétences visées tendent à connaître les bases de la théâtralité du corps en scène, et de sa dramaturgie. Durant cet enseignement, nous travaillerons spécialement l'écriture scénique « à partir du corps ». Nous allons aborder, par la pratique, le statut du corps de l'interprète en scène. En partant du contexte artistique de la première moitié du XX^e siècle, via l'étude d'Etienne Decroux en relation à ses contemporains et notamment à Edward Gordon Craig. Nous allons ensuite mettre en perspective les principes du mime corporel de Decroux avec les notions de performance et de théâtre gestuel.

Bibliographie conseillée : Etienne DECROUX, *Paroles sur le mime*, Paris, Librairie Théâtrale, 1963 ; Patrick PEZIN, *Étienne Decroux, mime corporel*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens, 2003 ; Odette ASLAN, *Le Corps en jeu*, Paris, CNRS Éditions, 1993 ; Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'Énergie qui danse*, Saint-Jean-de-Védas, L'Entretiens, 2008.

COURS 2 : PRATIQUES SCÉNIQUES – THÉÂTRE D'OMBRES. CHARLINE BATAILLARD (24H TD)

TD1 – TD2 (24hTD)

Si le temps m'était conté...

Le théâtre d'ombres est un art dramatique qui mêle l'interprétation, la narration et la musique et dont l'objectif de la dramaturgie est d'être didactique. L'art du conte, par sa structure et ses enjeux, est l'outil idéal pour cet exercice. Pour prendre connaissance des différentes techniques et des différentes esthétiques, nous ferons, dans un premier temps, un rapide tour des formes spectaculaires d'ombre qui existent ou ont existé. Ensuite, et de manière collégiale, les étudiants travailleront à l'adaptation d'un conte proposé par l'enseignante, *Le Roi qui désirait le temps* de Régine Joséphine et Selma Mandine (ill.) et *Le Maître des horloges* d'Anne Jonas et d'Arnaud Hug (ill.). Chaque étudiant aura la possibilité de choisir son rôle dans ce projet : narrateur, musicien, chanteur, marionnettiste, interprète, facteur de marionnettes, auteur, dramaturge...

Bibliographie conseillée : Régine JOSÉPHINE, Selma MANDINE (ill.), *Le Roi qui désirait le temps*, Paris, Éd. Gecko Jeunesse, 2006 ; Anne JONAS, Arnaud Hug (ill.), *Le Maître des horloges*, Toulouse, Éd. Milan Jeunesse, 2003.

UE 5 : TRANSVERSAL SEMESTRE 3 (48H TD)

EC 51 : LANGUE VIVANTE 1 (24H TD)

espagnol : VNS3E51 - portugais : VNP3E51 - anglais : VNE3E51 - italien : VNI3E51

VLT3E52 : PRÉ-PROFESSIONNALISATION EMMA MERABET (18H TD)

Créer, produire, diffuser

En partant d'un panorama des représentations attachées aux artistes et à leur « travail créateur », ce cours vise à décliner les modes d'organisation, de production et de diffusion qui structurent la vie et le développement des compagnies, ainsi que ceux des lieux dédiés au spectacle vivant. Dans un second temps du cours, seront exposés les principaux jalons de l'histoire des politiques culturelles françaises et interrogées les logiques de programmation, d'évaluation et de valorisation qui soutiennent et légitiment certaines œuvres et démarches artistiques plutôt que d'autres.

VLT3E52 : PRÉ-PROFESSIONNALISATION LOLI JEAN-BAPTISTE (6H TD)

Les levers de rideaux

Rencontres avec des professionnels des arts du spectacle; techniciens, comédiens, danseurs, metteurs en scène, chargés des relations avec le public, producteurs, etc. Ces échanges de deux heures sont menés par des étudiants volontaires, mais restent une forme libre d'échanges, de questionnement ou chacun peut intervenir librement.

VNO3E53 : OUTILS INFORMATIQUES ET DOCUMENTATION JÉRÔME VALANCE (12H TD)

TD1 - TD2 (12hTD chacun)

Ce cours a pour objectif de vous faire découvrir les outils digitaux et numériques dont vous aurez besoin tout au long de votre cursus universitaire. Installation et initiation à la suite Office 365 (Word, Excel, PowerPoint).



Alexandre Ettheve, MONSTRUM © Fabrice Robin

Amour et Psyché d'Omar Porras, Teatro Malandro, TCM Théâtre Kléber-Méleau, Renens 2017 © Teatro Malandro



Programme de la Licence 2 (du Parcours 1)

Semestre 4

UE1 : VLT4U1 (6 crédits ECTS)	Scènes du monde 1 (48H CM)
UE2 : VLT4U2 (6 crédits ECTS)	Histoire des arts de la scène 3 (48H CM)
UE3 : VLT4U3 (6 crédits ECTS) À choix	Pratiques scéniques : dramaturgies contemporaines (48H TD)
UE4 : VLT4U4 Stage (6 crédits ECTS)	- Pratiques scéniques : corps et objet, danse, marionnette // <u>Parcours 2 : Conservatoire VLT4U4C</u>
UE4 : VLT4U4S Stage (6 crédits ECTS) À choix	Stage de pré-professionnalisation
UE5 : VLT4U5 Transversal semestre 4 (6 crédits ECTS)	- E51 : LV1 (24H TD) - VLT4E52 : Préprofessionnalisation arts du spectacle (24H TD) // <u>Parcours 2 : Conservatoire VLT4E52C</u>

UE = Unité d'enseignement

EC = Élément constitutif

UE 1 : SCÈNES DU MONDE 1 (48H CM)

COURS 1 : LE THÉÂTRE DE RUE, EN MARGE TOUTE ! 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 conseillée : GONON Anne (coordonné par), *La relation au public dans les arts de la rue*, Actes du colloque « Les arts de la rue : quels publics ? », Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen, 16 et 17 novembre 2005, L'Entretemps, Vic-la-Gardiol, 2006. GABER Floriane, *40 ans d'arts de la rue*, éditions Ici et Là, 2009.

COURS 2. ANALYSE D'ŒUVRES, CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

En partant de l'étude de textes théoriques et/ou critiques visant à « outiller » le regard du spectateur, notamment issus des productions théoriques issues du champ de la recherche en danse, nous étudierons ces outils servant l'analyse d'œuvres et de pratiques artistiques pour structurer nos modes de perception des corps en mouvement et des dispositifs scéniques dans lesquels ceux-ci s'intègrent. L'enseignement intégrera également une réflexion sur les notions de dramaturgie en danse, processus de création, enjeux de réception et production critique.

Bibliographie conseillée : Isabelle Ginot et Philippe Guisgand, *Analyser les œuvres en danse. Partitions pour le regard*, Pantin, Centre national de la danse, coll. Recherches, 2020. Jean-Marc Adolphe et al., *Danse et dramaturgie*, Nouvelles de danse, Bruxelles, Contredanse, n°31, Printemps 1997. ; Michel Bernard, *De la création chorégraphique*, Paris, CND, 2001. ; Joseph Danan, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Arles, Actes Sud, 2017. ; Christine Roquet, *Vu du geste. Interpréter le mouvement dansé*, Pantin, Centre national de la danse, coll. Recherches, 2019. ; Doris Humphrey (trad. Jacqueline Robinson), *Construire la danse*, Paris, L'Harmattan, 1998.

UE 2 : HISTOIRE DES ARTS DE LA SCÈNE 3 (48H CM)

COURS 1 : GESTES ET CORPS. AURORE DESPRES (24H CM)

Histoire des corps en scène – XV^e - XIX^e siècle

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 XVIII^e à la « danse de l'âme » du XIX^e siècle, il s'agit, par l'analyse de documents relatifs à des productions dansées précises et/ou pratiquées dans le cours associé « Les Danses anciennes » mené par Hubert Hazebroucq, 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 XX^e siècle.

Bibliographie conseillée : Mark FRANKO, *La Danse comme texte : idéologie du corps baroque*, Paris, De l'Éclat, 2005 ; Marie GLON et Isabelle LAUNAY, *Histoires de gestes*, Arles, Actes Sud, 2012 ; Jean-Pierre PASTORI, *La Danse - Du ballet de cour au ballet blanc*, Paris, Gallimard Découverte, 1996 ; J.G. Noverre, *Lettres sur la danse*, et sur les ballets, Lyon, A. Delaroche, 1760.

COURS 2 : LES ARTS DE LA SCÈNE FRANÇAIS HORS MONOPOLE. CHARLINE BATAILLARD (24H CM)

Le théâtre de la Foire

Histoire de la naissance des Foires St-Germain et St-Laurent de Paris. L'apparition et la volonté de création de théâtres hors du Monopole. Nous étudierons les esthétiques et les problèmes auxquels ont dû faire face les forains ainsi que les moyens contournant ceux-ci (l'achat de privilèges, les pièces dites à la muette, les pièces à écriteaux ou encore l'emploi de la marionnette). Nous travaillerons sur les auteurs ou marionnettistes phares de cette époque (Brioché, LeSage, D'Orneval, Fuselier, Bertrand, Piron, Carolet, Bienfait...) et sur la lecture vivante d'extraits de pièces.

Bibliographie conseillée : Maurice ALBERT, *Les Théâtres de la Foire (1660-1789)*, Éd. Forgotten Books, London, 2017 ; Isabelle MARTIN, *Le Théâtre de la Foire - Des tréteaux aux boulevards*, Éd. Voltaire Foundation, Oxford, 2002 ; Bernard, JOLIBERT, *La Commedia dell'arte et son influence en France du XVI^e au XVIII^e siècle*, Éd. L'Harmattan, Paris, 1999 ; Alain VIALA, *Histoire du théâtre*, Éd. Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », Paris, 2017 ; Pierre BERTHIAUME, « Lesage et le spectacle forain. » in *Études françaises*, 15 (1-2). 1979 ; DOI : <https://doi.org/10.7202/036684ar>, Émile CAMPARDON, *Les Spectacles de la foire : théâtres, acteurs, sauteurs et danseurs de corde, monstre, 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*, Éd. Berger-Levrault, Paris, 1877.
URL : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108338c.image>.

UE 3 : PRATIQUES SCÉNIQUES : DRAMATURGIES CONTEMPORAINES (48H TD)

COURS 1 : DRAMATURGIE CONTEMPORAINE. JÉRÔME WACQUIEZ (24H TD)

TD1 - TD2 (24 hTD)

Dramaturgie et texte d'auteur japonais contemporain

Découvrir le théâtre contemporain japonais, traduit en français et édité aux éditions Espaces 34 et aux Solitaires Intempestifs, voilà le projet de ce TD jeu de l'acteur. Comment appréhender sa propre culture et son théâtre en allant puiser dans les textes d'auteurs japonais. ...des auteurs japonais vivants écrivant sur la société japonaise du XXI^e siècle. En tant que comédiens, nous avons l'habitude de jouer des textes européens, est-ce possible d'interpréter des textes japonais et peuvent-ils avoir un écho auprès d'un public français? Dans cet atelier du jeu de l'acteur, nous travaillerons sur différents textes, tel que « Cinq jours en mars » de Toshiki Okada, « Le grenier » de Yoji Sakaté mais aussi sur des textes japonais qui sont en cours de traduction et qui seront édités au printemps et en automne 2022. Nous pourrions expérimenter ces textes par le jeu de l'acteur, nous pourrions effectuer des retours et à l'éditeur et au traducteur. À travers ce travail de plateau autour de ces textes, nous pourrions évoquer la question du texte de théâtre et savoir si peut-il être universel?

Bibliographie conseillée : Avant le début de cet atelier de deux fois une semaine, merci à vous de lire les textes suivants, *Cinq jours en mars*, *Ailleurs et maintenant* et *Free time* de Toshiki OKADA et *Le Grenier* de Yoji SAKATE.

Choisir une ou deux scènes dans l'une de ces textes et l'apprendre pour le 24 janvier - premier jour du stage.

COURS 2 : LE MÉLODRAME. LOLI JEAN-BAPTISTE (24H TD)

TD1 - TD2 (24 hTD)

Hybride, ce cours est à la fois théorique et pratique. Nous allons prendre connaissance d'un théâtre aujourd'hui disparu «le théâtre démontable ambulante forain». Nous croiserons le chemin de différentes familles foraines, et nous observerons leurs particularités. Dans la seconde partie du cours, nous expérimenterons différentes techniques de jeu et nous prendrons connaissance des célèbres mélodrames joués dans les baraques itinérantes. Il s'agira de produire une création collective à partir de deux mélodrames célèbres - Les deux orphelines d'Adolphe d'Ennery et la Dame aux Camélias de Dumas fils.

Bibliographie conseillée : Daniel PLAZER et Sylvie LATRILLE, *Le Théâtre Ferranti, Histoire d'un théâtre ambulante*, La cause du Poulailleur, 2012; *Théâtre ambulante, nouvelles formes, nouveaux lieux*, (coll.), Forum Loches Juin, 1996 ; Lucile BORDES, *Je suis la marquise de Carabas*, Paris, Liana Lévi, 2012.

Livre à se procurer :

Adolphe D'ENNERY, *Les Deux Orphelines*, Paris, Hachette livre, collection BNF 1875.

UE 4 : PRATIQUES SCÉNIQUES : DANSE - PERFORMANCE (48H TD)

COURS 1 : DANSE - PERFORMANCE. MERLIN NAKYAM (24H TD)

TD1(12h TD) - TD2 (12h TD)

Danse africaine et afro-contemporaine

COURS 2 : DANSE - PERFORMANCE. HUBERT HAZEBROUCQ (12H TD)

TD1(12h TD) - TD2 (12h TD)

Danses Anciennes, du XV^e au XVIII^e siècle.

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 XVIII^e 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 : PRATIQUE DANSE – PERFORMANCE. TALI SERRUYA (12H TD)

TD1 - TD2 (12hTD)

Analyse et interprétation d'une œuvre contemporaine

Tel un marathon de 12h, les étudiant·e·s sont invité·e·s à traverser collectivement l'ensemble des étapes qui structurent la mise en scène d'une œuvre théâtrale contemporaine. De l'analyse dramaturgique du texte à sa représentation, en passant par les répétitions ainsi que les choix esthétiques, iels devront se confronter à l'urgence d'un cours dense et exigeant qui les embarquera dans une aventure humaine et artistique.

UE 5 : TRANSVERSAL SEMESTRE 4

EC 51 : LANGUE VIVANTE 1 (24H TD)

espagnol : VNS4E51 - portugais : VNP4E51 - anglais : VNE4E51 - italien : VNI4E51

VLT4E52 : PRÉ-PROFESSIONNALISATION ARTS DU SPECTACLE. GHISLAINE GAULTIER (18H TD)

Conception et mise en œuvre d'un projet culturel et artistique de A à Z.

La réalisation d'un projet dans le secteur artistique et culturel nécessite une certaine méthode et la mise en œuvre d'outils particuliers. Même s'il n'y a pas de recette miracle pour conduire un projet à son terme, on peut néanmoins en identifier différentes étapes obligatoires. Le but de ce cours est d'acquérir une méthode et de savoir la transposer à la mise en œuvre d'un projet culturel spécifique, de la connaissance de son environnement institutionnel et professionnel, à l'évaluation finale.

VLT4E52 : PRÉ-PROFESSIONNALISATION ARTS DU SPECTACLE. LOLI JEAN-BAPTISTE (6H TD)

Les levers de rideaux

Rencontres avec des professionnels des arts du spectacle; techniciens, comédiens, danseurs, metteurs en scène, chargés des relations avec le public, producteurs, etc. Ces échanges de deux heures, même si dirigés, restent une forme libre d'échanges, de questionnements où chacun peut intervenir librement.



Danses baroques © Hubert Hazebroucq

Programme de la Licence 3 (du Parcours 1)

Semestre 5

UE1 : VLT5U1 (6 crédits ECTS)	Théâtres européens 2 (48H CM)
UE2 : VLT5U2 (6 crédits ECTS)	Histoire et esthétique des arts (48H CM)
UE3 : VLT5U3 (6 crédits ECTS) À choix	Interactions entre les arts 1 : Théâtre et Danse (48H TD) - EC 31 : Percevoir et écrire le geste (VLT5E31) - EC 32 : Jouer et rejouer le geste (VLT5E32) // <u>Parcours 2 : Conservatoire VLT5E32C</u>
UE4 : VLT5U4 Stage (6 crédits ECTS)	Mise en scène et interprétation // <u>Parcours 2 : Conservatoire VLT5U4C</u>
UE4 : VLT5U4S Stage (6 crédits ECTS) À choix	Stage de pré-professionnalisation
UE5 : VLT5U5 Transversal semestre 5 (6 crédits ECTS)	- E51 : LV1 (24H TD) VN5E51 - VLT5E52 : Pré-professionnalisation arts du spectacle (24H TD) // <u>Parcours 2 : Conservatoire VLT5E52C</u>

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

COURS 1 : LE CIRQUE : AU-DELÀ DU CERCLE. LOLI JEAN-BAPTISTE (24H CM)

« Le cirque, c'est un rond de paradis dans un monde dur et dément », proclame Annie Fratellini célèbre clown. En effet, 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 conseillée : Pascal JACOB, *Le Cirque. Du théâtre équestre aux arts de la piste*, Paris, Larousse, 2002 ; Pascal JACOB, *Une histoire de cirque*, Beaux livres reliés, seuil, 2016 ; Dominique DENIS, *Dictionnaire du cirque*, Art des deux mondes, Paris, 1999 ; Gwenola DAVID, *Cirque plume*, Actes Sud-papiers, Cnac centre Nat. Arts du cirque, janvier 2010.

COURS 2 (EN DEUX PARTIES) : TRADITION ET CONTEMPORANÉITÉ. CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

1. Le Flamenco : un genre artistique hybride. Carolane SANCHEZ (12H CM)

L'étude du Flamenco invoque l'exercice d'un regard et outillage théorique transdisciplinaire tant ses racines, son déploiement et ses ramifications prennent ancrage dans des milieux artistiques, littéraires, mondains et populaires spécifiques, eux-mêmes reflets d'une histoire culturelle et politique de l'Espagne complexe et variée. Pour aborder ce genre artistique, notre enseignement embrassera un éventail diachronique. En effet, nous partirons ensemble des ramifications protohistoriques de cette culture/pratique (*Al Andalus*, arrivée des gitans en Andalousie, circulations portuaires avec l'Amérique Latine, prémisses d'étude du folklore des frères Machado,...), pour aborder sa structuration durant la période romantique avec la contribution exotisante des grands voyageurs européens et les productions qui s'en suivent (carnets de voyages, *Carmen* de Mérimée à Bizet), aux liens entre les flamencos et les cercles d'avant-gardes parisiens (des expérimentations de Vicente Escudero avec Man Ray, aux relations entre Picasso et les avant-gardes dans le ballet *Le Tricorne* commandité par Sergeï *Diaghilev* à Manuel de Falla), passant par l'étude du concept esthétique de *duende* par Federico García Lorca, à l'étude des formes des café-concerts, ancêtre des *tablaos*, pour appréhender le folklorisme sous Franco au cinéma, le régionalisme identitaire et politique, à la movida madrilène, au processus de patrimonialisation de cette identité artistique (relevant du PCI/Unesco) pour aboutir à l'étude de formes esthétiques flamenco contemporaines.

2. Tradition et contemporanéité. Carolane SANCHEZ (12H CM)

Cet enseignement vise à dresser un état des lieux des pensées et théories en analyse des pratiques spectaculaires s'élaborant depuis le milieu des années 90, pour appréhender les enjeux de transferts et d'hybridation travaillant les concepts de « tradition » et « contemporain ». Loin de les envisager comme deux catégories stables, il conviendra au contraire d'identifier les dynamiques transculturelles et transnationales qui travaillent le panorama artistique contemporain. Notions abordées, discutées au sein du cours : tradition, contemporain, « régimes de traditionnalités », historiographie, hybride, transfert, métissage, corps-palimpseste, artification, acculturation, patrimonialisation, Patrimoine culturel immatériel, local/global, etc. Outils disciplinaires du cours : esthétique, ethnoscénologie, anthropologie modale, Histoire connectée, esthétique de la perception, etc.

UE 2 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES ARTS (48H CM)

COURS 1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES ARTS. AURORE DESPRES (24H CM)

Les arts vivants à l'avant-garde. Corps et gestes éco-sensibles au XX^e siècle

Le cours déploie un panorama des figures et des foyers majeurs des avant-gardes artistiques et spécialement chorégraphiques qui surgissent au cœur du XX^e siècle en portant les enjeux, face aux révolutions technologiques et politiques, d'une autre vision du corps : celle d'un « corps-sujet », d'un corps vivant comme d'un « corps sensible ». De l'Allemagne et de la France des années 20 aux États-Unis et au Japon des années 60-70 ; des expérimentations artistiques menées à Hellerau, sur la colline de Monte Verita ou au Bauhaus aux avant-gardes performatives et indisciplinaires des années 60 du Black Mountain College ou de la Judson Church ; de la « danse libre » à la danse butô ; des ateliers d'Anna Halprin à la « danse-théâtre » de Pina Bausch, 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 conseillée : Annie SUQUET, *L'Éveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse (1870-1945)*, Pantin, CND, 2012 ; Isabelle GINOT et Marcelle MICHEL, *La Danse au XX^e siècle*, Paris, Bordas, 1995 ; Isadora DUNCAN, *Ma vie*, Paris, Gallimard, « Folio », 1999 (1928) ; Mary WIGMAN, *Le Langage de la danse*, Paris, Chiron, 1990 ; Raimund HOGUE, *Pina Bausch, Histoire de théâtre dansé*, Paris, L'Arche, 1987 ; Odette Aslan (dir.), *Butô(s)*, Paris, Éd. CNRS, 2002 ; Rudolf LABAN, *La Maîtrise du mouvement*, Arles, Acte Sud, 1994 ; Ted SHAWN, *Chaque Petit Mouvement - à propos de François Delsarte*, Paris, Éditions Complexe-CND, 1954 ; Merce CUNNINGHAM, *Le Danseur et la danse*, Paris, Belfond, 1980 ; Sally BANES, *Terpsichore en baskets : Post-modern dance*, Pantin, CND, 2002 ; Anna HALPRIN, *Mouvements de vie : 60 ans de recherches, de créations et de transformations par la danse*, Bruxelles, Contredanse, 2009.

COURS 2 : PATRIMOINE ET PATRIMONIALISATION DES FORMES SPECTACULAIRES TRADITIONNELLES BRIGITTE PROST (24H CM)

Temps 1 : D'où vient la notion de « patrimoine » ? Comment celle-ci s'est-elle élaborée du XVIII^e à aujourd'hui ? Comment sommes-nous passés d'une réflexion sur la préservation du patrimoine matériel à une volonté de préserver le patrimoine culturel immatériel ?

Temps 2 : Les formes artistiques dites « traditionnelles » entretiennent un rapport au passé particulièrement étroit, sans rupture. Non seulement elles font l'objet d'une longue transmission par des maîtres qui imposent une observance plutôt stricte du modèle hérité, mais elles fonctionnent, comme des « lieux de mémoire » - pour reprendre une expression de Pierre Nora -, indirectement chargées qu'elles se voient d'une mission de conservation d'un patrimoine immatériel, elle-même essentielle pour la définition identitaire d'un groupe social, d'une ethnie, d'un État ou d'une nation. En lien avec l'équipe du Centre français du patrimoine culturel immatériel (CFPCI) basé à Vitré (via Zoom, sur une séance), nous réfléchissons à la façon dont il nous faut penser les archives des formes spectaculaires traditionnelles et sur les outils (de l'historien et de l'anthropologie, mais aussi de l'analyse des spectacles) à mettre en place pour travailler à consigner leur mémoire et contribuer à les sauvegarder.

Bibliographie conseillée : Henri-Pierre JEUDY, *La Machine patrimoniale*, Sens et Tonka éditeurs, 2001 ; *Le Patrimoine culturel immatériel, L'Internationale de l'imaginaire*, n° 17, Babel essai, 2004 ; Chérif Khaznadar (dir.), *Alerte : patrimoine immatériel en danger, L'Internationale de l'imaginaire*, n° 29, Babel essai, 2014.

UE 3 : INTERACTIONS ENTRE LES ARTS 1 : THÉÂTRE ET DANSE (48H TD)

VLT5E31 : PERCEVOIR ET ÉCRIRE LE GESTE. CHRISTOPHE FOURVEL (24HTD)

TD1 - TD2 (24 hTD)

La littérature, matériau composite

Il existe bien des manières d'écrire. Certaines sont connues pour leur brièveté : la note, le journal, le fragment, les suites de « petites proses »... Pendant les 24 h que nous passerons ensemble, nous lirons et expérimenterons ces différentes formes littéraires. Puis, chacun puisera dans ces divers matériaux afin d'élaborer un texte personnel et composite. Cela pourra être une histoire à partir de plusieurs petites histoires, un récit impressionniste, une auto-fiction fragmentaire, un mini-roman épuré... Au fil des séances nous avancerons comme des écrivains-architectes avec un objectif essentiel : amalgamer des éléments textuels de couleurs ou de natures différentes afin de bâtir un espace littéraire à soi.

VLT5E32 : JOUER ET REJOUER LE GESTE.

CAROLANE SANCHEZ ET BENOIT HUMBERT (24H TD)

COURS 1 : LE FLAMENCO : UN GENRE ARTISTIQUE HYBRIDE (PRATIQUE). CAROLANE SANCHEZ (12H TH)

TD 1 - TD 2 (12H TD)

Exploration pratique du CM « Le Flamenco : un genre artistique hybride » (cf. VLT5U1).

COURS 2 : THÉÂTRE ET STÉRÉOTYPE, RECHERCHE ENTRE THÉORIE ET PRATIQUE. BENOÎT HUMBERT (12H TH)

TD 1 - TD 2 (12H TD)

Cette exploration du rapport entre théâtre et stéréotype se décline en deux étapes. Nous interrogerons d'abord les sciences sociales sur la notion de stéréotype (et plus largement les différentes théories de la représentation sociale) et leur rapport à la scène. Qu'est-ce qu'un stéréotype, quelle place prend-il dans nos fonctionnements d'humains et que se joue-t-il lorsqu'il apparaît sur une scène ? Ensuite, nous expérimenterons sur scène différents positionnements par rapport au stéréotype. Comment les jouer ? Comment les subvertir, ou les éviter ? Cette recherche express par l'écriture et le jeu ambitionne d'aiguiser notre maîtrise des symboles scéniques et de leurs devenir dans le monde.

UE 4 : MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION (48 H TD)

COURS 1 : MISE EN SCÈNE ET DRAMATURGIE. GUILLAUME CLAUSSE (24H TD)

TD 1 - TD 2 (24H TD)

COURS 2 : MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION. AURÉLIEN DEQUE (24H TD)

Cours 1 : *Shakespeare, interprétation et mise en scène de Richard III*

TD 1 - TD 2 (24H TD)

Les mots changent le monde. Shakespeare en est à la fois le témoin et l'acteur, lointain, prophétique, toujours contemporain. Ses textes traversent les siècles, ils convoquent les articulations complexes qui caractérisent l'humanité et les ruptures de notre monde. Ils nous invitent à mieux nous connaître, à tenter de nous comprendre. Shakespeare tisse avec magie un langage incantatoire adressé à tous, brodé avec délice sur l'étoffe de nos rêves. Quoi de mieux pour comprendre l'écriture d'un comédien et metteur en scène que de traverser son texte au plateau ? Dans un aller-retour entre l'Histoire et notre présent vous explorerez la mise en scène d'un texte iconique, Richard III.

Bibliographie conseillée : William Shakespeare, *Richard III*, trad. Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard, 1995 ; Daniel Sibony, *Shakespeare, question d'amour et de pouvoir*, Paris, Odile Jacob, 2022 ; Antonin Artaud, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1985.

EC 51 : LANGUE VIVANTE 1 (24H TD)

espagnol : VNS5E51 - portugais : VNP5E51 - anglais : VNE5E51 - italien : VNI5E51

**VLT5E52 : PRÉ-PROFESSIONNALISATION ARTS DU SPECTACLE.
STÉPHANIE RUFFIER (24H TD)**

Cet atelier propose de mieux connaître le métier de critique dramatique – « parasite » ou « visionnaire » ? - et d'aiguiser notre regard. À la suite d'une représentation théâtrale, nous confronterons nos points de vue, analyses, émotions, enthousiasmes et doutes. Nous tenterons de les mettre en mots, de dialoguer avec les œuvres en les inscrivant dans l'histoire de l'art.

Andrés Marín, dans Tuétano, Flamenco entre tradition et contemporanéité © Andrés Marín





Le Roi Lear au Théâtre de la Bouloie, à Besançon, par la Compagnie du Bondinho, Aurélien Deque, 2019 © Photo de Nicolas Waltefaugle



Programme de la Licence 3 (du Parcours 1)

Semestre 6

UE1 : VLT6U1 (6 crédits ECTS)	Scènes du monde 2 (48H CM)
UE2 : VLT6U2 (6 crédits ECTS)	Regards anthropologiques de la scène contemporaine (48H CM)
UE3 : VLT6U3 (6 crédits ECTS) À choix	Interactions entre les arts 2 : Théâtre / Cinéma / images (48H TD) - VLT6E31 : Passages Théâtre-Cinéma. - VLT6E32 : Scène et Image // <u>Parcours 2</u> : <u>Conservatoire VLT6U3C</u>
UE3 : VLT6U3S Stage (6 crédits ECTS) À choix	Stage de pré-professionnalisation
UE4 : VLT6U4 Stage (6 crédits ECTS)	Sentiers de la création : élaboration d'un projet artistique (60H TD) // <u>Parcours 2</u> : <u>Conservatoire VLT6U4P</u>
UE5 : VLT6U5 Transversal semestre 6 (6 crédits ECTS)	- E51 : LV1 (24H TD) - VLT6E52 Pré-professionnalisation arts du spectacle (24H TD) // <u>Parcours 2</u> : <u>Conservatoire VLT6E52C</u>

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE 1 : SCÈNES DU MONDE 2 (48H CM)

COURS 1 : TRADITION ET MODERNITÉ. CHARLINE BATAILLARD (24H CM)

Le(s) wayang kulit javanais

Le cours se divise en deux temps. Le premier est une présentation historique, esthétique, dramaturgique, symbolique et rituelle de la forme traditionnelle du théâtre de marionnette d'ombres javanais, nommé **wayang kulit purwa**. Nous verrons ensuite comment cette forme évolue, se détache ou s'attache à ses règles pour donner naissance à de nouvelles formes spectaculaires plus en adéquation avec les attentes et les moeurs de la société indonésienne contemporaine. L'étude et l'analyse de spectacles à la fois traditionnels et contemporains permettront d'observer et de comprendre ces transformations et ces nouveaux enjeux.

Bibliographie conseillée : Kathy FOLEY, « Wayang », in *World encyclopedia of puppetry arts* [en ligne], 2012, URL : <https://wepa.unima.org/fr/wayang/> ; Giuseppe DI STAZIO, « Trafic d'influences. Comprendre les Wayang », in *Dieux de cuir, héros de bois*, Catalogue de l'exposition, MiCM, Binche, 2017, pp. 41 – 63 ; Felicia KATZ-HARRIS, *Inside the Puppets Box - A Performance Collection of Wayang Kulit at the Museum of International Folk Art*, Éd. University of Washington Press, 2010 ; Charline BATAILLARD, « Le Wayang kulit javanais, se moderniser pour survivre ? » in *Skénographie* [Online], 6 | 2019. DOI : <https://doi.org/10.4000/skenographie.2924> ; Jeanne CUISINIER, « Le théâtre Indonésien » in *Les Théâtres d'Asie*, sous la direction de Jean JACQUOT, Jeannine AUBOYER, Paris, Éd. Centre National de la Recherche Scientifique, 1961, pp. 223-246 ; Marcel BONNEFF, « Indonésie (le théâtre en) », in *Le Dictionnaire encyclopédique du Théâtre A-K*, sous la direction de Michel CORVIN, Éd. Bordas, Paris, 1995, pp. 839-843 ; Stathis DAMIANAKOS, *Théâtres d'ombre : Tradition et modernité*, Éd. L'Harmattan, Paris, 2000 ; Henryk JURKOWSKI, *Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette*, Éd. L'Entretemps, 2009 ; Ollivier BEAUREGARD, « Marionnettes javanaises », in *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris*, IV^e Série. Tome 5, 1894. pp. 689-691 ; **Documents mis à disposition sur Moodle** : <https://moodle.univ-fcomte.fr/course/view.php?id=18224>

COURS 2 : SCÈNES D'AMÉRIQUE LATINE. ANA WEGNER (24H CM)

Ce cours portera sur l'histoire et les esthétiques du théâtre latino-américain de la deuxième moitié du XX^e siècle au temps présent. Nous étudierons des œuvres de compagnies et d'artistes de différents pays, notamment d'Amérique du Sud, en tenant compte de leur particularité et des possibles dénominateurs communs (des formes théâtrales issues de la résistance aux régimes dictatoriaux, l'attachement à l'idée de teatro de grupo, etc.). Une partie des séances seront ponctuées par des expérimentations au plateau.

Bibliographie conseillée : Denise LAROUTIS, Christilla VASSEROT (dir.), *Nouvelles écritures théâtrales d'Amérique latine - 30 auteurs sur un plateau*, Montreuil-sous-bois, Paris, Ed. Théâtrales, 2012 ; Yannick BUTEL, Marta ISAACSSON, Walter LIMA TORRES NETO (dir.), *Les Pratiques transcéniques brésiliennes*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2021 ; *Alternatives théâtrales*, n°137 : « Noticias argentinas - Perspectives sur la scène contemporaine argentine », avril 2019 ; *Alternatives Théâtrales*, n°143 : « Scènes du Brésil », juillet 2021, 96 p. ; *Amerika*, n°21 : « Écritures scéniques et dramatiques d'Amérique latine : quelles émancipations ? », en ligne.

UE 2 : REGARDS ANTHROPOLOGIQUES DE LA SCÈNE CONTEMPORAINE (48H CM)

COURS 1 : RÉ-ANIMATION : LES RÉINVESTISSEMENTS CONTEMPORAINS DE L'ANIMISME DANS LES ARTS VIVANTS. EMMA MERABET (24H CM)

En repartant de *Par-delà Nature et Culture* de Philippe Descola, il s'agira d'étudier les réinvestissements contemporains de l'animisme (Tim Ingold, David Abram) et l'influence de ces pensées sur des artistes contemporains qui cherchent à « animer » la matière et les objets. Cette étude sera réinscrite dans les débats anthropologiques plus larges portant sur les dualismes qui opposent l'humain et le non-humain.

Bibliographie conseillée : David Abram, *Comment la terre s'est tue*, Paris, La Découverte, 2017. ; Philippe Descola et Tim Ingold, *Être au monde, quelle expérience commune ?*, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2014 ; Anselm Frank, *Animism*, London, Sternberg Press, 2010 ; « Ré-animation », *revue Corps-Objet-Image*, n°3, Strasbourg, TJP Éditions, mars 2018. Corpus : *ORA (Orée) et Nebula*, Vania Vaneau ; *The Voice of Nature*, Tim Spooner ; *L'Après-midi d'un foehn*, Phia Ménard.

COURS 2 : ANALYSES D'ŒUVRES : LE SACRE DU PRINTEMPS DE 1913 À AUJOURD'HUI. AURORE DESPRES (24H CM)

Il s'agit, dans un premier temps, de nous pencher sur cette œuvre majeure qui, en fameux scandales et comme par effraction, vient ouvrir la modernité artistique au XX^e siècle qu'est le ballet *Le Sacre du printemps* que cosignèrent Igor Stravinski pour la musique, Vaslav Nijinski pour la danse et Nicolas Roerich pour la scénographie, à travers l'exploration de ses archives (dessins, photos, annotations, témoignages, critiques de presse) et l'analyse critique des deux reconstitutions proposées à ce jour que sont celle de Millicent Hodson et Kenneth Archer avec le Joffrey Ballet en 1986 et celle de Dominique Brun *Sacre #2* en 2014. Dans un second temps, à partir d'une démarche d'analyse sensible des œuvres invitant à des écritures rigoureuses en même temps que créatives, il s'agit en groupe d'analyser différentes versions et relectures de cette œuvre qu'ont réalisées notamment Maurice Béjart, Martha Graham, Pina Bausch, Min Tanaka, Heddy Maalem, Xavier Leroy, Romeo Castellucci, Yvonne Rainer.

Bibliographie conseillée : Isabelle GINOT, Philippe GUISGAND, *Analyser les œuvres en danse. Partitions pour le regard*, Pantin, Centre national de la danse, 2021 ; Jacques RIVIÈRE, « Le Sacre du Printemps », *Études (1909-1924)*, Paris, Gallimard, *Nouvelle Revue Française*, 1999 ; Isabelle LAUNAY, « Communauté et articulation. *Le Sacre du Printemps de Nijinski* », in ROUSIER C. (dir.), *Être ensemble. Figures de la communauté en danse depuis le XX^e siècle*, Pantin, CND, 2003, p. 65-87 ; JACOTOT S., *Sacre #2 de Dominique Brun. Entre recherche historique et [re] création*, [pdf en ligne] ; Aurore DESPRÉS, « Le printemps à la portée des gestes. Danser le solo de l'élue dans *Le sacre du printemps* au XXI^e siècle » in « *Atmosphères en scène : le théâtre à l'ère du tournant atmosphérique -Volume1*, *Revue Ambiances* [en ligne], 6|2020, 2020, <https://doi.org/10.4000/ambiances.3576>

UE 3 : INTERACTIONS ENTRE LES ARTS 2 : THÉÂTRE / CINÉMA / IMAGE (48H TD)

COURS 1 : SCÈNE ET IMAGE. AURÉLIEN DEQUE (24H TD)

Du théâtre vers le cinéma

TD 1 - TD 2 (12H TD)

Pour faire suite au travail amorcé au premier semestre, nous nous appuierons sur une approche de la création scénique pour mettre les outils d'expression cinématographiques au service du geste artistique. De l'élaboration de concepts filmiques jusqu'au montage vidéo nous parcourons les étapes de la production audiovisuelle.

Bibliographie conseillée : Laure ABRAMOVICI, *Entre Théâtre et Cinéma : Recherche, inventions, expérimentations*, in *Théâtre / Public*, Paris, n° 204, avril-juin 2012 ; Albert CAMUS, *Discours de Suède*, Paris, Gallimard, 1958 ; Gérard MILLERSON, *Technique de le Caméra Vidéo*, Paris, éditions Dujarric, 1988.

COURS 2 : L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE DANS LA RECHERCHE ARTISTIQUE. ARTS ET TECHNOLOGIE. LOLI JEAN-BAPTISTE (6H TD)

TD 1 - TD 2 (6H TD)

Dans une démarche critique, le cours invite à interroger l'intérêt de l'utilisation des nouvelles technologies dans la recherche artistique et les arts de la scène. Nous centrerons notre étude sur les chercheurs développant des projets de réalité virtuelle, permettant des simulations numériques d'environnement. Nous irons à la rencontre de différents artistes/chercheurs mêlant les nouvelles technologies et l'art dans leur travail. (Mélanie Courtinat, *I never promise You a Garden*). Nous étudierons les différentes étapes de travail de l'élaboration d'un projet spécifique liant VR (*Virtual reality*) et Art. Histoire, protocoles, enjeux artistiques et esthétiques seront abordés

Bibliographie conseillée : Edmond COUCHOT, *La Technologie dans l'art : De la photographie à la réalité virtuelle*, Éd. Jacqueline Chambon, 2002 ; Paul FRANCOIS, *Outils de Réalité Virtuelle pour l'histoire et l'archéologie. Recherche, diffusion, médiation : le cas des théâtres de la Foire Saint-Germain*, Thèse de doctorat, sous la direction de Florent Laroche et Françoise Rubellin, soutenue en 2021 à l'École centrale de Nantes.

COURS 3 : INITIATION À LA LUMIÈRE SCÉNIQUE. JÉRÔME DAHL (18H TD)

Il s'agit de parcourir les différents projecteurs, les différentes directions de lumière, de comprendre la chaîne de la lumière, de différencier la lumière pour concert, théâtre, danse et autres spectacles vivants. Enfin nous aborderons des exercices concrets où chacune et chacun se verra à la fois sur le plateau et en régie lumière.

UE 4 : LES SENTIERS DE LA CRÉATION : ÉLABORATION D'UN PROJET ARTISTIQUE (72H TD)

LES SENTIERS DE LA CRÉATION. CIE ALLÉE DES CERISIERS PAULINE POBELLE ET YANN SEBILE (60H TD) ET JULIE GANDER (22H TD)

La comédie musicale - La Famille Addams

Découvrir l'esthétique de la comédie musicale à l'anglo-saxonne (carte d'identité vocale du musical, le jeu dans un musical avec entre autres les *underscores*, la place de la danse et de l'expression corporelle...) et mettre en application ces ingrédients à travers le musical : *La Famille Addams*, célèbre Broadway Show de 2009.

UE 5 : TRANSVERSAL SEMESTRE 5

EC 51 : LANGUE VIVANTE 1 (24H TD)

espagnol : VNS6E51 - portugais : VNP6E51 - anglais : VNE6E51 - italien : VNI6E51 - allemand VND6E51

VLT6E52 : PRÉ-PROFESSIONNALISATION ARTS DU SPECTACLE. CHARLINE BATAILLARD (10H TD) ET FLORIAN DANTAN (12H TD)

COURS 1. CHARLINE BATAILLARD (8H TD)

Durant ces quelques heures nous aurons l'occasion de découvrir le Festival Idéklic, Festival International pour l'Enfance et la Jeunesse qui se tient depuis 1990 dans le village de Moirans-en-Montagne (Jura).

Ce rendez-vous estival offre une programmation axée sur les arts de la rue, du cirque et de la marionnette. Nous aurons le plaisir de rencontrer un membre de la direction ainsi qu'une partie du collectif Projet D dont la dernière création Barrage-Barrage sera présentée lors de l'édition 2024.

Ce module a pour objectif de faire découvrir aux étudiants toutes les facettes de l'organisation d'un tel événement artistique et culturel.

Pour découvrir nos invités, Festival Idéklic <https://www.ideklic.fr/> ; Collectif Projet D <https://projetd.jimdofree.com/>

COURS 2. ADMINISTRER ET PRODUIRE DANS LE SPECTACLE VIVANT. FLORIAN DANTAN (12H TD)

Cet enseignement a pour objectif de faire connaître aux étudiants le cadre juridique, les obligations fiscales et sociales liés au spectacle vivant. Nous introduirons le rôle de l'administrateur et le métier d'administrateur au quotidien. Sur le plan du cadre juridique, nous définirons le spectacle, les droits d'auteur, les entrepreneurs de spectacles (lieu, producteur, tourneur, occasionnel), le cadre légal et la licence d'entrepreneur de spectacles, les différents statuts pour entreprendre. Du cadre social et fiscal, nous évaluerons les dispositions générales et définitions, le statut d'amateur et de bénévole, la gouvernance associative et le fonctionnement associatif, les statuts des personnes dans le spectacle, les conventions collectives et l'intermittence du spectacle. Enfin, sur le cadre administratif et contractuel, nous étudierons la question du contrat de travail, contrats de Cession des droits d'exploitation, coproduction, co-réalisation, mise à disposition de lieu, Facturation et T.V.A.

Licence Parcours 2

« Jeu de l'acteur, arts frères et mise en scène »

La collaboration entre l'Université de Franche-Comté (UFC) et le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du Grand Besançon a permis la mise en place du Parcours « Jeu de l'acteur, Arts frères et Mise en scène » 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.

PRÉSENTATION

La collaboration entre l'Université de Franche-Comté (UFC) et le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du Grand Besançon a permis la mise en place du Parcours « **Jeu de l'acteur, Arts frères et Mise en scène** » 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, Arts frères et Mise en scène** » 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 Post Bac (APB) www.admission-postbac.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, Arts frères et Mise en scène** » à l'Université de Franche-Comté. 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.



@ Théâtre démontable ambulant forain, reconstitution 3D, réalisation Lucien Seichepine et Loli Jean Baptiste
Projet DIPS / Dispositif immersif pédagogique et scientifique, 2021

Licence Parcours 3

3ème année « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur » Parcours 3

Partenariat UFR Sciences du langage, de l'homme et de la société (<http://www.univ-fcomte.fr>) et le Centre Dramatique National de Besançon (<https://www.cdn-besancon.fr>)

Responsable de formation : Carolane Sanchez

Référent préparateur aux concours des grandes écoles : Antoine Joly

Contact administratif : Tatiana Breitenstein

La collaboration entre l'Université de Franche Comté (UFC) et le Centre Dramatique National de Besançon (CDN) a permis la mise en place dès 2021 du Parcours « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur - Préparation aux concours des grandes écoles de Théâtre » de la Licence Arts du spectacle.

Ce parcours, qui s'inscrit dans la continuité de la formation des deux années du DEUST Théâtre proposé au sein de l'Université de Franche-Comté, a pour objectif la préparation des scènes de concours pour intégrer une des Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique. Il est prioritairement destiné aux étudiants ayant validé un DEUST théâtre, mais il est ouvert aux étudiants d'arts du spectacle de France ayant au minimum leur deuxième année universitaire et une pratique développée du jeu corporel et théâtral.

L'entrée se fait sur sélection (lettre de motivation et audition orale), excepté pour les étudiants du DEUST Théâtre de Besançon qui peuvent s'inscrire directement en Licence Arts du spectacle Parcours 3. Le groupe est constitué de 10 à 15 étudiants.

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 à la Licence Arts du spectacle, parcours 1 « Arts de la scène ». Ce sont des enseignements théorico-pratiques.

Les UE 3 et 4, de 48H chacune, sont spécifiques au Parcours « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur - Préparation aux concours des grandes écoles de Théâtre ». Ces enseignements de pratique théâtrale sont délivrés par des professionnels en activité qui sont choisis d'un commun accord avec la direction du CDN de Besançon.



Semestre 5	CM	TD	ECTS
UE1: Théâtres européens	48		6
UE2: Mise en scène et interprétation (UE4 de la Licence générale, Parcours 1) ou STAGE		48	6
UE3: Perfectionnement du travail de l'acteur 1		48	6
UE4: Perfectionnement du travail de l'acteur 2		48	6
UE5: Tronc commun EC1: Langue (24H) EC2: Pré-professionnalisation arts du spectacle : métiers du spectacle vivant (24H)		48	
Semestre 6	CM	TD	ECTS
UE1: Scènes du monde	48		6
UE2: Interactions entre les arts (UE3 de la Licence générale, Parcours 1) ou STAGE		48	6
UE3: Perfectionnement du travail de l'acteur 3		48	6
UE4: Perfectionnement du travail de l'acteur 4		48	6
UE5: Tronc Commun EC1: Langue (24h) EC2: Pré-professionnalisation arts du spectacle : métiers du spectacle vivant (24h)		48	6

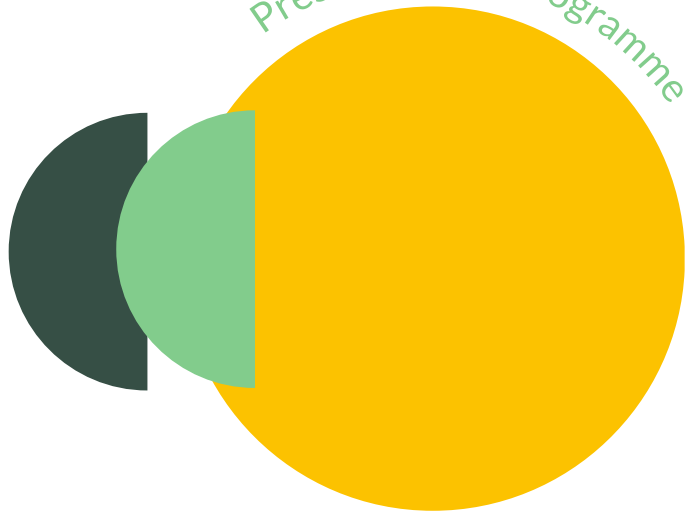
Professionnels intervenants au sein des UE « Perfectionnement du travail de l'acteur » sur 2024/2025 :

Maxence BOD
Marie FORTUIT
Antoine JOLY

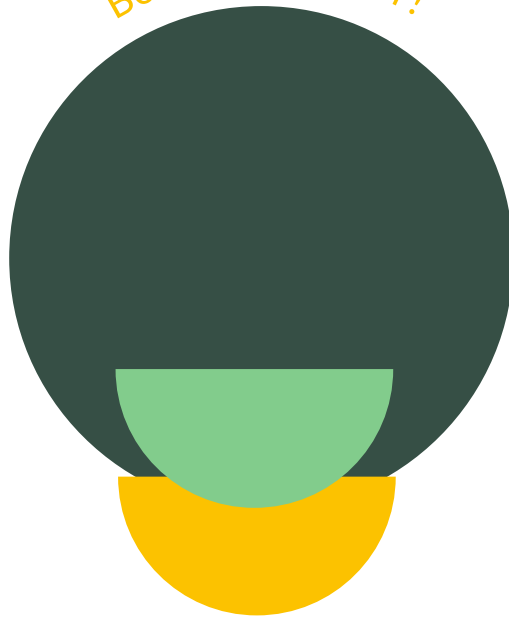
Licence Arts du spectacle 2023-2024



Présentation - Programme



Bonne formation !



UFR sciences
du langage, de l'homme
et de la société

UNIVERSITÉ DE
FRANCHE-COMTÉ