

Licence Théâtre

**Brochure des enseignements
2026–2027**

Bienvenue au département Théâtre de Paris 8 — Vincennes à Saint Denis !

Dans le cadre de la création de l'université expérimentale de Vincennes en 1969, le département d'Études Théâtrales de l'Université Paris 8 a été fondé avec l'amical soutien de Pierre Aimé Touchard, alors directeur du Conservatoire national d'Art Dramatique, par trois artistes Jacques Clancy, Albert Vander, Alain Astruc et André Veinstein, universitaire et responsable des collections des arts du spectacle à la Bibliothèque Nationale de France.

Cette formation innovante se fixait et conserve pour objectif de développer les liens entre les pratiques de spectacle vivant et les recherches théoriques et scientifiques susceptibles de les éclairer et de les nourrir.

Affirmant le choix d'une diversité d'approches et de méthodes pour appréhender les phénomènes artistiques et spectaculaires dans toute leur complexité, l'équipe pédagogique s'efforce de construire des partenariats actifs avec différentes institutions de théâtre et de construire des relations suivies avec des compagnies, des artistes et différents interlocuteurs culturels professionnels :

Les Théâtres Nationaux : Comédie-Française, Opéra de Paris, Théâtre de la Colline ...

Les Centres Dramatiques Nationaux tels le TGP de Saint Denis, le Théâtre de la Commune à Aubervilliers, le TNP, La Manufacture (Nancy) ... Différents équipements artistiques et culturels à Paris et en Île de France tels : la MC 93, Le Centquatre, Le Hall de La Chanson, l'Académie Fratellini - Fabrique des arts du cirque à Saint ... Les lieux de conservation et/ou de documentation spécialisés : BnF- Département Arts du spectacle, ARTCENA, Bibliothèque- Musée de la Comédie-Française ...

Nous nous efforçons aussi de développer des échanges nationaux et internationaux avec des universités étrangères en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et dans le Maghreb.

Nous sommes fiers de notre histoire et d'une singularité qui attirent des étudiants du monde entier et de toutes origines sociales. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans le département théâtre, espérant que chacune et chacun d'entre vous puisse construire et nourrir son parcours intellectuel et artistique de l'expérience pédagogique la plus complète et enrichissante possible. L'équipe pédagogique forme le vœu que plus de quarante années de formation et d'expérimentations en arts du spectacle contribuent à faire de chacun et chacune d'entre vous des artistes, des techniciens, des administrateurs et des acteurs culturels, soucieux de penser les contextes historiques et sociaux et armés pour défendre les enjeux artistiques et politiques d'un monde contemporain en pleine mutation.

Marie-Ange Rauch
pour le Collectif de l'équipe enseignante

L'équipe enseignante de la licence

Retrouvez l'équipe enseignante titulaire
sur le site de notre équipe de recherche :
Scènes du monde, création, savoirs critiques
<https://scenes-monde.univ-paris8.fr/>

PROFESSEUR·E·S

BEAUFILS ELIANE
COUTELET NATHALIE
GAUTHARD NATHALIE
KATUSZEWSKI PIERRE
MOINDROT ISABELLE
POIRSON MARTIAL

MAÎTRE.SSE.S DE CONFÉRENCES

DÉCHERY CHLOÉ
DOYON RAPHAËLLE
DRAY CHARLÈNE
DUBOIS JÉRÔME
FILACANAPA GIULIA
MAGRIS ERICA
POLIAKOV STÉPHANE
RAUCH MARIE-ANGE

BIATOSS

D'ARIA LUIGI
GOUSSEAU JULES

DOCTORANTE CONTRACTUELLE

PATELLI CLÉMENCE

CHARGÉ·E·S DE COURS

ANTONANTE RENATA
BARASCOU PAULINE
BORJA MARCUS
BOUVIER MATHIEU
BRUSCHI FILIPPO
CARON ADELINE
CARRERA JULIA
CHIU FANG-HSUAN
D'ARGENT VIOLAINE
DARYOUSH LEYLI
DIAS VIVIANE
DROUELLE CAROLE
FAGO VALENTINA
FAUCHEUR MAËLLE
FAVIER EMMANUELLE
FARGIER NOEMIE
FERNANDEZ ALIENOR
FERNANDEZ LAURE
FROËS ELSA
GABER FLORIANE
GUETNI MALIKA
GUYARD PHILIPPE
KAZEMI CLEMENCE
HOSNY RAYMOND

HUGONNET YASMINE
HUOT CELINE
LORIN FRANÇOIS
LORY MORGANE
MORNAY PERRINE
NAUD ÉLISABETH
PARLIER LIONEL
PISANI GUILLERMO
PUECHOULTRES MAELLE
SAUITZVY BIÑO
SCAVELLO SUSANNA
SCHMITT XAVIER
TAUVERON JOAN
TRANO RAPHAËL
TSIKOURA CHARITINI

OÙ CHERCHER LES INFORMATIONS ?

sur LE SITE DU DÉPARTEMENT THÉÂTRE

Tous les documents et formulaires utiles à vos démarches sont sur le site <https://theatre.univ-paris8.fr/> dans la rubrique Formations / Licence études théâtrales

Ne manquez pas les pré-inscriptions dans les cours au début de chaque semestre (voir la rubrique tutorat) **vous serez automatique inscrit.e sur les listes de diffusion avec votre mail universitaire** pour recevoir toutes les informations utiles. N'oubliez pas de consulter vos mails ou prévoir une redirection.

Retrouvez aussi les photos, lives et événements publics du département sur Facebook et Instagram @paris8_theatre

Les secrétariats

Gestionnaire administratif et pédagogique Licence 1, 2 & 3 : Nordine Ghalem

Contact : nordine.ghalem@univ-paris8.fr

Bureau : A120 Horaires d'ouverture (voir sur ArtWeb en ligne)

Gestionnaire administratif et pédagogique Master parcours TPS : Mohsen Hajjari

Contact : theatre@univ-paris8.fr

Bureau : A 044 Horaires d'ouverture (voir sur le site du département en ligne)

Les tutrices et tuteurs du département Théâtre

Pour vous accompagner dans vos démarches et soutien aux travaux universitaires, Anaïs Brenneval et Louis Famechon sont là pour vous aider sur des horaires de permanence.

Contact : ausecourslestutrices@yahoo.com

Bureau : A311 (Les horaires seront communiqués par les secrétariats au début de chaque semestre.)

Les responsables pédagogiques et administratifs

Retrouvez toutes ces informations et les horaires des permanences sur ArtWeb :
<https://www-artweb.univ-paris8.fr/?Permanences-des-enseignants-1289>

Directeur du Département Théâtre : Jérôme Dubois

Contact : jerome.dubois@univ-paris8.fr

Responsables du diplôme de licence Théâtre : Chloé Déchery & Stéphane Poliakov

Contact : chloe.dechery@univ-paris8.fr & stephane.poliakov@univ-paris8.fr

Responsable des stages : Pierre Katuszewski

Contact : pierre.katuszewski@univ-paris8.fr

Responsable des projets tutorés : Chloé Déchery

Responsable mobilité internationale: Erica Magris

Contact : erica.magris@univ-paris8.fr

Responsable étudiant.e.s travailleurs : Raphaëlle Doyon

Contact : raphaelle.doyon@univ-paris8.fr

Référent des relations avec la cellule handicap: Nathalie Gauthard & Mohsen Hajjari

Contact : nathalie.gauthard@univ-paris8.fr & theatre@univ-paris8.fr

Référent.e.s violences sexistes et sexuelles: Raphaëlle Doyon & Mohsen Hajjari

Contact : raphaelle.doyon@univ-paris8.fr & theatre@univ-paris8.fr

Référents Festival de Théâtre Universitaire (FTU) : Pierre Katuszewski - Luigi d'Aria et Jules Gousseau

Responsable Validation des Acquis de l'Expérience – VAE : Nathalie Coutelet

Contact : nathalie.coutelet@univ-paris8.fr

Quelques liens utiles pour les autres démarches :

- **Questions liées aux services numériques en tant qu'étudiant :** activation son compte, wifi, messagerie étudiante, etc. <https://www.univ-paris8.fr/Bureau-des-inscriptions>
- **La bibliothèque universitaire :** emprunter un livre, un DVD, une revue, accéder aux différentes ressources de la BU : rendez-vous sur leur site www.bu.univ-paris8.fr
- **Découvrez l'offre culturelle et sportive de Paris 8 au service d'Action Culturelle et Artistique (l'ACA)** à l'entrée de l'université et profitez des billets de théâtre et de cinéma à tarif réduit auprès de la billetterie : <https://www.univ-paris8.fr/ACA-et-billetterie>
- **Vous souhaitez partir en échange à l'international :** prenez contact avec l'enseignant·e référent·e des échanges & avec le service des relations internationales de Paris 8 – SERCI (Salles A2-216/214 mobilité sortante et A2-218 étudiants internationaux entrants) www.univ-paris8.fr/international
- **Questions liées aux bourses, projets étudiants, assistance sociale, infirmerie, etc :** veuillez-vous adresser à la Maison de l'étudiant – MDE <https://www.univ-paris8.fr/Maison-de-l-etudiant>
- **Questions liées à vos droits en tant qu'étudiant en situation de handicap :** prenez contact avec l'enseignant·e référent·e & au service accueil handicap (Bât. A – Salles 047, 048, 049) : accueil. handicap@univ-paris8.fr <https://www.univ-paris8.fr/Presentation-du-service-Accueil-Handicap>
- **Votre question concerne une insertion professionnelle, une réorientation, un changement de cursus, le déroulement des études ?** Contactez le service SCUIO-IP dédié à toutes ces questions, et d'autres (Bât. A salle 347) : scuio@univ-paris8.fr
- Pour toute autre information n'hésitez pas à consulter le **Guide de l'étudiant 2026 - 2027 :** https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/int_leger.pdf

Organiser et réussir votre année universitaire

Retrouvez le détail de ces informations sur le site du Département Théâtre :

<https://theatre.univ-paris8.fr/>

D'autres informations sur le site de l'UFR Arts, philosophie, esthétique :

<https://www-artweb.univ-paris8.fr>

> **Prévoir la pause de midi** : les cours terminent à 11h45 et reprennent à 12h15 pour vous permettre de manger. Cela demande de vous organiser au mieux pour venir avec votre déjeuner et/ou passer au Crous avant le début du cours.

> **Consulter régulièrement votre boîte mail de l'université sur l'ENT** : toutes les correspondances relatives à vos études vous seront adressées sur votre mail @etud.univ-paris8.fr il faut donc IMPÉRATIVEMENT la consulter régulièrement.

> **Les absences doivent toujours être justifiées** et vous devez informer vos enseignant·s... Au delà de 3 absences non justifiées, le cours ne sera pas validable. Pour régulariser votre situation, vous devez envoyer vos justificatifs aux secrétariats.

>Note pour les étudiant·e·s travailleurs :

Conditions et avantages :

Tout·e étudiant·e travaillant au moins 15h par semaine peut demander le statut d'étudiant·e travailleur·euse. Ce statut permet d'obtenir un aménagement de l'assiduité pour deux cours théoriques par semestre. Le statut doit être renouvelé à chaque semestre. ATTENTION : Le statut n'est pas auto-déclaratif et il doit être validé par l'enseignant référent pour l'année 2026-2027, qui le communique aux enseignant.es concerné.es.

Procédure à suivre : Voir Fiche en ligne sur LE SITE DU DÉPARTEMENT THÉÂTRE

Délais : les demandes devront parvenir à la personne en charge des statuts : avant le 19 octobre 2026 pour le 1er semestre et avant le 8 février 2027 pour le 2e semestre.

En cas de doute sur votre éligibilité, n'hésitez pas à écrire au secrétariat dans les délais indiqués. Aussi, si vous trouvez un emploi (de plus de 15 heures) au cours du semestre et que cela impacte votre assiduité, contactez-la immédiatement.

> Note pour les étudiant·e·s en situation de handicap :

si vous avez besoin de bénéficier d'un accompagnement spécifique pour vos études, vous devez impérativement vous signaler auprès des référent.e.s cellule handicap : accueil.handicap@univ-paris8.fr pour mettre à jour votre dossier. Sans ce suivi régulier, vous ne pourrez pas bénéficier des aides et aménagements mis en place par l'université et le département théâtre pour la réussite de vos études.

> Besoin d'aide ? N'oubliez pas les tutrices du département théâtre

Pour vous accompagner dans vos démarches et soutien aux travaux universitaires, Anaïs Brenneval et Louis Famechon sont là pour vous aider sur des horaires de permanences. contact : ausecourslestutrices@yahoo.com

Bureau : A311 (Les horaires seront communiquées par les secrétariats chaque semaine)

> Note pour les stages : Il vous appartient de trouver vous-même votre terrain de stage qui doit être lié à une structure relevant des arts de la scène. Vous devez impérativement inscrire le stage dans votre contrat pédagogique pour le valider et établir une convention avec l'université. Suivre un stage est fortement recommandé en L2 ou en L3.

Procédure à suivre : Voir Notice de stage en ligne sur le SITE DU DEPARTEMENT THEATRE

Vous soumettez un projet d'une page (environ 2000 signes) résumant les objectifs, le lieu, la durée du stage, que vous adressez à la personne référente, avant le 19 mars 2027.

> Attention au plagiat ! Il est strictement interdit de présenter l'œuvre d'autrui ou des extraits comme étant les siens sans les identifier comme des citations. Dans tout vos travaux, il est impératif de citer les sources utilisées y compris celles provenant de sources électroniques. Ces citations doivent être mises entre guillemets et référencées précisément en notes de bas de page. Ne pas respecter cette règle, notamment en pratiquant le «copier-coller», constitue une fraude passible de sanctions et peut mener à une convocation devant la section disciplinaire.

Les enseignant·es du département de Théâtre peuvent demander aux étudiant·es de signer une déclaration sur l'honneur pour les travaux soumis.

remarque sur ChatGPT :

Bien sûr ! Bien que je sois un outil pratique pour obtenir des informations et des idées rapidement, il est crucial de ne pas me considérer comme une source infallible ou unique. Je peux parfois fournir des informations inexactes ou obsolètes, et mes réponses ne remplacent pas une compréhension approfondie et critique des sujets. Il est donc essentiel de ne pas me prendre pour acquis et de faire vos propres recherches pour confirmer les informations. Utilisez-moi pour éclaircir des points spécifiques ou pour obtenir des perspectives nouvelles, mais ne laissez pas cette facilité remplacer votre capacité à penser de manière critique et à questionner ce que vous lisez. En diversifiant vos sources et en faisant preuve de discernement, vous vous assurez d'acquérir une connaissance plus complète et nuancée.

> Le point Jury : À la fin de l'année, un jury d'enseignant.e.s se réunit pour passer en revue l'ensemble des étudiant.e.s de la Licence. Chaque dossier est instruit pour la validation de diplôme et peut dans certains cas faire l'objet d'un point jury pour accorder une mention (Assez-Bien, Bien ou Félicitations). Cela dépend de votre implication dans les événements du département et de votre attitude dans les cours.

> N'oubliez pas l'ACA pour réserver vos places de spectacle : Chaque année, les services de l'ACA vous proposent des spectacles à prix réduits. N'hésitez pas à passer les voir pour réserver des places de spectacles qui pourraient vous plaire en dehors des cours. Il y a aussi des billets pour des concerts, cinéma etc.

La régie du Département Théâtre

Le service des techniciens des métiers de la scène veille aux règles d'hygiène et de sécurité des salles de pratiques artistiques du département théâtre (Studio A1-169 et Amphi X, puis le nouveau THEATRE dès son ouverture).

Il informe et conseille les enseignants et les étudiants sur les bonnes pratiques dans ce domaine, veille au respect des normes en vigueur, ainsi que du règlement intérieur de l'utilisation de ces salles.

Les techniciens des métiers de la scène assistent techniquement les enseignants dans leurs projets pédagogiques et pour leurs projets de recherche.

Ils aident les étudiants dans l'élaboration de leurs réalisations artistiques (montage, réglage, fiches techniques, plan de feux et bande sons...) et assurent les régies de leurs créations (projets FSDIE, projets tutorés, création et soutenance pratique des Masters).

Prêt de matériel et réservation de salles

Ils mettent à disposition des étudiants du prêt de matériel son, lumière, vidéo ainsi que des costumes, accessoires et décors. Ils sont en charge de suivre le planning de réservation des salles de pratique pour les projets tutorés de licence.

Documentation audiovisuelle du département

- Prêt de DVD du département : Ils gèrent le prêt de documents d'archives audiovisuels du département en consultation libre.**
- Mémoire / Numérisation : Ils ont aussi pour mission de numériser les anciens documents audiovisuels des enseignants (pièces de théâtre, performances, films, prise de vues, entretiens...) pour archivage et prêt.**

Leur bureau situé en Z2, Bâtiment L, est ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 18h30.

Contact : Luigi D'Aria et Jules Gousseau

Courriel : regie.theatre@univ-paris8.fr

Tél : 01 49 40 66 17

Les 3 grandes étapes de l'inscription

1/3 L'inscription administrative : LA SCOLARITÉ

Pour les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à P8, il faut effectuer votre inscription en ligne et vous présenter ensuite dans le Hall d'entrée de l'université pour le contrôle des pièces justificatives déposées préalablement en ligne et la validation de l'inscription administrative.

Vous pourrez ensuite télécharger votre certificat de scolarité dans votre espace e-P8 (**ENT - Espace Numérique de Travail**), une fois l'inscription validée par le bureau des inscriptions.

La carte d'étudiant et la nouvelle vignette peuvent être retirées dans le Hall d'entrée de l'université (devant les escalators).

Pour les questions liées à votre dossier administratif : certificat de scolarité, correction d'inscription administrative, changement d'adresse, changement de nom ou prénom, etc. contacter la scolarité, le bureau des inscriptions administratives.

Contact par internet via «assistance étudiants Paris 8» en ligne en précisant votre Nom Prénom n° étudiant et sélectionner la rubrique d'aide correspondante. Vous pouvez aussi joindre un fichier à votre mail.

Sur place : Rez-de-chaussée du bâtiment G - Bureau 017

2/3 Les pré-inscriptions aux cours sur MOODLE

Les pré-inscriptions aux cours se font lors de la semaine de pré-rentree sur internet via la **plateforme pédagogique Moodle** (<https://moodle.univ-paris8>) à l'exception de l'EC Libre si ce dernier n'est pas pris dans la discipline (se renseigner auprès du département concerné).

IMPORTANT : l'inscription définitive au cours se fait uniquement auprès de l'enseignant-e lors du premier cours. Votre absence à ce moment vous fera perdre le bénéfice de votre pré-inscription. Le mot de passe / clé d'inscription seront donnés lors de la pré-rentree.

3/3 L'inscription pédagogique au secrétariat Théâtre

Après l'inscription administrative, et le début des cours, il faut **rendre votre fiche d'inscription pédagogique au secrétariat avant le 20 novembre 2026 :**

Licence 1, 2 et 3 Théâtre : Nordine Ghalem

Contact par mail en précisant votre niveau et votre n° étudiant : larts@univ-paris8.fr

Salle : A 120 Horaires d'ouverture (voir sur ArtWeb en ligne)

Descriptifs des enseignements

Licence Théâtre 2026-27

Pour les cours de LANGUES, tout est géré par le CDL (Centre de Langues) voir le site : <https://ufr-langues.univ-paris8.fr/-CENTRE-DE-LANGUES,359->

Les pré-inscriptions aux cours auront lieu du 17/09 au 20/09/2026 inclus (sauf calendrier spécifique) sur Internet via la plateforme pédagogique Moodle <https://moodle.univ-paris8.fr>.

La plupart des cours de langues du CDL exigent le passage d'un test de positionnement AVANT le début des cours. Merci de vous reporter à l'onglet « Tests de langues » pour plus d'informations.

ATTENTION : La Licence Théâtre ouvre au S2 deux cours de langue italienne pour ses étudiant.e.s Italien à travers le théâtre 1et 2, les cours commenceront fin janvier. Les pré-inscriptions auront lieu à partir de début décembre en écrivant aux enseignant.e.s des cours (voir descriptifs).

Pour les cours d'Anglais :

- Les cours d'Anglais pour Arts (à partir du niveau A2) suivront le calendrier de l'UFR Arts : les cours commenceront donc le 28 septembre. Les pré-inscriptions se feront au préalable sur Moodle

Pour les cours du BAPN (Bureau d'appui à la pédagogie numérique) voir le site : <http://bapn.univ-paris8.fr/index.php/cours-informatique/>

Tous les étudiants en licence doivent suivre un EC informatique dans leur formation, c'est l'EC compétences numériques – préparation PIX. Les étudiants en Arts (Arts Plastiques, Cinéma, Théâtre, Musique) ont accès à des cours orientés en Arts. L'EC informatique doit être suivi en L2, de préférence au Semestre 2, mais il peut être suivi aussi au Semestre 1. ici le lien vers les procédures d'inscription : <http://bapn.univ-paris8.fr/index.php/cours-informatique/#procedure>

L'EC9 TEDS en L2 (Transition Ecologique pour un Développement Soutenable) peut être validée au 1er semestre L2 par un **cours en présentiel de 30h** (cours d'Eliane Beaufiglioli « De l'écologie du théâtre aux théâtres écologiques » en 2026-2027) ou bien par un **cours en distanciel et asynchrone** (sans horaire fixé) **de 30h** validable au 1er ou au 2e semestre de la L2 pour lequel il vous faut vous inscrire sur Moodle : <https://moodle.univ-paris8.fr/course/view.php?id=22744>

Spécialisation LEEI pour Études théâtrales :

descriptif des cours du 1er semestre 2026-2027

Spécialisation externe

Le parcours de Licence en Etudes théâtrales offre dès la L1 la possibilité de s'inscrire dans un dispositif de spécialisation externe, en partenariat avec la **Licence mention Langues Littératures et civilisations étrangères (LLCER)**, parcours **Études européennes et internationales -LEEI**.

En LEEI la spécialisation externe s'organise autour d'un double axe :

1. **Formation spécifique d'études culturelles, historiques et politiques de l'Europe** qui propose des enseignements en français sur l'histoire, la culture, la littérature et les arts européens dans une perspective transculturelle et transnationale afin de tenir compte de la dimension "partagée" des phénomènes historiques et culturels qui y sont étudiés. Au fil des trois années, la spécialisation permet aux étudiant.e.s d'acquérir une culture générale et des connaissances des réalités contemporaines de l'Europe.
2. **Acquisition ou renforcement d'une langue étrangère (allemand, espagnol, portugais, italien)**, à travers un ensemble de cours sur ceux à choisir en spécialisation sur les trois années. Ce parcours linguistique permet d'atteindre progressivement un bon, voire très bon niveau de compétences linguistiques et d'acquérir, au travers des cours disciplinaires en langue étrangère, de solides connaissances des cultures de l'aire linguistique choisie. Niveau B1 exigé.

Les cours commencent le 21/09/2026.

-

Les étudiants procèdent sur RDV à leur inscription pédagogique dans les cours auprès du gestionnaire pédagogique de LEEI :

Léa DUCOURNAU, sec.licence-eei@univ-paris8.fr

Bâtiment B1, bureau B219, tél : 01 49 40 68 35

Le **schéma des enseignements** de la spécialisation est de **2 EC par semestre**, soit :

I- 1 cours à choisir parmi nos **cours "Fondamentaux" sur les études européennes et internationales** (1h30 ou 3h en fonction des semestres). 1 EC à valider par semestre = 3 ECTS par semestre

L1-S1

EC Histoire et civilisation de l'Europe (18h)– Mme. Maillet, Xavier Tabet (2 groupes)

En raison des deux conflits majeurs qui la déchirent au cours du XXe siècle, l'Europe passe du rôle d'espace hégémonique au plan économique, militaire et scientifique – dominant en outre une partie de la planète du fait de l'expansion coloniale –, à celui de continent partagé par la Guerre froide entre zones d'influence américaine et soviétique. Si l'effondrement du bloc socialiste, survenu entre 1989 et 1991, a fait tomber le « Rideau de fer » qui la divisait, l'Europe n'en a pas pour autant retrouvé la place qui était la sienne : à l'ère de la mondialisation, génératrice d'ouverture mais aussi de résistances, voire de crispations identitaires, le « Vieux Continent », malgré sa force économique et affaibli de surcroît par ses divisions politiques et son déficit démographique – en particulier par rapport à l'Afrique –, peine à s'affirmer face aux grandes puissances que sont la Chine et les États-Unis d'Amérique.

OU

EC Littératures européennes comparées (18h)– M. Martín Arias, Mme Lucia da Silva (2 groupes)

L'imaginaire du voyage

Cet EC propose un parcours littéraire organisé thématiquement autour de la notion de voyage. Après une brève introduction visant à mettre en place quelques concepts fondamentaux de la théorie de la littérature et de la littérature comparée, il s'agira d'analyser des poèmes, des extraits de récits de voyage et des nouvelles du XIXe et du XXe siècles. François-René de Chateaubriand, Joseph Conrad, Thomas Mann, Witold Gombrowicz, Vladimir Nabokov, Henri Michaux, Italo Calvino, Pier Paolo Pasolini, Karen Blixen, ou encore Annemarie Schwarzenbach, Alexandra David-Néel, José Saramago et Sylvain Tesson se trouvent parmi les auteurs au programme. Il s'agira aussi de comparer un récit filmique (le film du réalisateur portugais Hugo Vieira da Silva Un avant-poste du progrès, 2017) avec la nouvelle éponyme de Joseph Conrad, publiée en 1897. Un recueil de textes sera distribué en début de semestre.

II-1 cours à choisir parmi nos cours de langue spécialisation : allemand, espagnol, portugais OU italien (niveau B1 demandé) 1 EC à valider par semestre = 3 ECTS

Niveau B1 exigé.

L1-S1

EC Fondamentaux en langue (36h)

OU

Découverte des aires culturelles (36h)

L1 SEMESTRE 1 (susceptible de modifications)

FONDAMENTAUX UE1 (18 ECTS)

3 EC à valider

EC1 HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU THÉÂTRE 1 (JUSQU'AU XVIIème siècle) (6 ECTS)

1 cours au choix parmi :

POLIAKOV	Stéphane	Histoire et esthétique du théâtre : de l'Antiquité au XVII ^{ème} siècle A	Mardi	9h - 12h	
KATUSZEWSKI	Pierre	Histoire et esthétique du théâtre : de l'Antiquité au XVII ^{ème} siècle B	Mercredi	9h - 12h	
SCAVELLO	Susanna	Histoire et esthétique du théâtre : de l'Antiquité au XVII ^{ème} siècle C	Jeudi	9h - 12h	

EC1Bis PRATIQUES FONDAMENTALES 1 - CORPS EN SCÈNE (6 ECTS)

1 cours au choix parmi :

DÉCHERY	Chloé	Groupe A : Le corps en jeu	Lundi	12h-15h	
PARLIER	Lionel	Groupe B : L'acteur en jeu	Mardi	12h-15h	
FRATELLINI	Académie	Groupe C : Le corps circassien	Mardi	16h - 19h	
DOYON	Raphaëlle	Groupe D : Le corps en jeu	Mercredi	12h-15h	
SAUITZVY	Biño	Groupe E : Training et théâtre de matériau	Vendredi	9h-12h	

EC1Ter MÉTHODOLOGIE DE L'EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE M2E (6 ECTS) 24h

1 cours de 2h par semaine au choix parmi :

TSIKOURA	Charitini	Méthodologie de l'expérience étudiante A	Lundi	9h30-11h30	
GUETNI	Malika	Méthodologie de l'expérience étudiante B	Mardi	12h-15h	
PLUCHOULTRES	Maëlle	Méthodologie de l'expérience étudiante C Attention 8 séances de 3h : 1, 15, 22 et 29 octobre; 5 et 26 novembre; 10 et 17 décembre	Jeudi	15h - 18h	
FERNANDEZ	Aliénor	Méthodologie de l'expérience étudiante D	Vendredi	9h15-11h15	

SPECIALISATION UE2 (6 ECTS)

2 EC à valider

EC2 LIRE LE THÉÂTRE (3 ECTS)

1 cours au choix parmi :

TSIKOURA	Charitini	Groupe A : Les héroïnes du théâtre. Antiquité, modernité et réécritures contemporaines	Lundi	12h-15h	
BEAUFILS	Éliane	Groupe B : Brecht et après	Jeudi	12h-15h	
PISANI	Guillermo	Groupe C : Lire le théâtre	Vendredi	15h - 18h	

EC2BIS ATELIER DU SPECTATEUR (3 ECTS)

DRAY	Charlène	Groupe A : Voir le cirque	Mardi	15h - 18h	
GABER	Floriane	Groupe B	Jeudi	18h - 21h	
DARYOUSH	Leyli	Groupe C	Vendredi	12h-15h	

OUVERTURE UE3 (6 ECTS)

2 EC à valider

EC3 DECOUVERTE à choisir parmi les cours disciplinaires (inscrits dans un cursus d'études) proposés par l'UFR Arts, philosophie, esthétique ou dans l'Université
OU EC3 PROPEDEUTIQUE (3 ECTS) 1 cours au choix parmi :

MARTIN-LAHMANI	Sylvie	Théâtre de marionnettes et autres arts	Lundi	15h - 18h	
HOSNY	Raymond	Approches des théories et pratiques théâtrales documentaires	Mercredi	15h - 18h	

EC3BIS LIBRE (dont EC ENGAGEMENT ou EC SOFT SKILLS ou EC COOPERATIVE) (3 ECTS)

--	--	--	--	--	--

L1 SEMESTRE 2 (à titre indicatif, susceptible de modifications)**FONDAMENTAUX UE4 (18 ECTS)****3 EC à valider****EC4 HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU THÉÂTRE 2 (XVIIIème - XIXème siècles) (6 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

MOINDROT	Isabelle	Histoire et esthétique du théâtre : XVIIIe - XIXe siècles A	Mardi	15h - 18h	
BRUSCHI	Filippo	Histoire et esthétique du théâtre : XVIIIe - XIXe siècles B	Jeudi	15h - 18h	
PATELLI	Clémence	Histoire et esthétique du théâtre : XVIIIe - XIXe siècles C	Vendredi	9h - 12h	

EC4BIS PRATIQUES FONDAMENTALES 2 - IMPROVISATION ET PRATIQUES DE JEU (6 ECTS)**1 cours au choix parmi**

BOUVIER	Mathieu	Techniques fabuleuses ou comment créer des compositions sans auteur	Lundi	15-18h	
ANTONANTE	Renata	L'improvisation : jeux et présence	Mardi	9h-12h	
FRATELLINI	Académie	Le corps acrobatique et équilibres	Mardi	16h-19h	
DIAS	Viviane	Jeu de l'acteur et improvisation : créer entre l'individualité et l'ensemble	Vendredi	12-15h	
D'ARGENT	Violaine	Le jeu clownesque Intensif du 10 au 15 mai inclus	10 au 15 mai	15h - 21h	

EC4TER ANALYSE DE SPECTACLES 1 (6 ECTS)**1 cours au choix parmi**

HUOT	Céline	Groupe A : Analyse de spectacles	Mardi	15h - 18h	
DROUELLE	Carole	Groupe B : Analyse de spectacles	Mercredi	15h - 18h	
PATELLI	Clémence	Groupe C : Analyse de spectacles	Jeudi	15h - 18h	

SPECIALISATION UE5 (6 ECTS)**2 EC à valider****EC5 HISTOIRE - APPROCHES THÉMATIQUES (3 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

COUTELET	Nathalie	Les avant-gardes artistiques	Mercredi	12h-15h	
DARYOUSH	Leyli	Histoire et représentation de l'opéra, du 17ème au 21ème siècle	Jeudi	12h - 15h	
DUBOIS	Jérôme	Histoire du théâtre et approches décoloniales	Vendredi	15h - 18h	

EC5BIS METIERS ET INSTITUTIONS DU THEATRE (3 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

GUYARD Philippe et LORIN François		Politiques publiques du Théâtre : un cas d'étude, le TGP de Saint-Denis	Lundi	17h-20h	
RAUCH	Marie-Ange	Histoire et valeurs fondamentales du Théâtre public en France	Mardi	12h - 15h	
FAVIER	Emmanuelle	Découverte des métiers du théâtre	Jeudi	9h - 12h	

OUVERTURE UE6 (6 ECTS)**2 EC à valider****EC6 LIRE OU ÉCRIRE LE MONDE (3 ECTS)****à choisir parmi les 2 cours proposés par le Département Théâtre ou l'EC proposé par le Département FLE (Français Langue Etrangère) :**

DOULGERIS	Alexandra	Cours proposé par le Département FLE (Français Langue Etrangère)	Lundi	9h - 12h	
FAUCHEUR	Maëlle	"Ecrire la vie" pour la scène	Mardi	12h-15h	
TAUVERON	Jóan	Projet d'écriture dramatique - Intensif du 10 au 15 mai inclus	10 au 15 mai	9h - 15h	

EC6BIS LANGUE (3 ECTS) ATTENTION : possibilité de valider l'EC6BIS Langue au Semestre 1 et l'EC 3bis ou EC3 au Semestre 2**voir offre CDL (Centre des langues) ou cours proposé par le département Théâtre :**

BRUSCHI	Filippo	L'italien à travers le théâtre 1 - niveau Italien A1.1	Jeudi	9h-12h	
---------	---------	--	-------	--------	--

L2 SEMESTRE 1 (susceptible de modifications)**FONDAMENTAUX UE7 (18 ECTS)****3 EC à valider****EC7 HISTOIRE DE LA MISE EN SCÈNE (6 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

DROUELLE	Carole	Interroger la matière, de 1880 à aujourd'hui	Mercredi	15h-18h	
MAGRIS	Erica	Les voies de la création théâtrale contemporaine	Jeudi	12h-15h	

EC7BIS DRAMATURGIE (6 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

MOINDROT	Isabelle	Dramaturgies de l'acteur et de l'actrice	Lundi	15h-18h	
BEAUFILS	Eliane	Composer le théâtre avec l'Anthropocène	Mardi	9h-12h	

EC7TER PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL (M3P) (6 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

D'ARIA - GOUSSEAU	Luigi - Jules	Environnement, lexique et outils de la scène (24h) Attention 8 séances du 5 octobre au 23 novembre 2026	Lundi	18h -21h	
SCHMITT	Xavier	Droit et spectacle vivant (24h)	Mercredi	12h30-14h30	

SPECIALISATION UE8 (6 ECTS)**2 EC à valider****EC8 ATELIER VOIX ET SCENE (3 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

HUGONNET	Yasmine	Ventriloquie contemporaine - Intensif du 11 au 16 janvier inclus	11 au 16 janvier	9h-15h	
BORJA	Marcus	Choralité et musicalité de la scène et du texte - Intensif du 11 au 16 janvier inclus	11 au 16 janvier	15h-21h	
LORY	Morgane	La voix comme instrument	Mardi	9h-12h	
PARLIER	Lionel	L'acteur sur parole	Vendredi	12h - 15h	

EC8BIS SCÉNOGRAPHIE(3 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

DRAY	Charlène	Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie : Groupe A	Mercredi	9h-12h	
CARON	Adeline	Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie : Groupe B	Vendredi	15h-18h	
KAZEMI	Clémence	Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie : Groupe C	Lundi	12h-15h	

OUVERTURE UE9 (6 ECTS)**2 EC à valider****EC9 (3 ECTS) TRANSITION ECOLOGIQUE****1 cours au choix parmi :**

BEAUFILS	Eliane	De l'écologie du théâtre aux théâtres écologiques	Mardi	12h - 15h	
Transition écologique pour un développement soutenable Cours distanciel. Inscriptions sur Moodle : https://moodle.univ-paris8.fr/course/view.php?id=22744			Cours asynchrone (pas d'horaire fixé)		

EC9Bis LIBRE (dont EC ENGAGEMENT ou EC SOFT SKILLS ou EC COOPERATIVE (3 ECTS)

L2 SEMESTRE 2 (à titre indicatif, susceptible de modifications)

FONDAMENTAUX UE10 (18 ECTS) 3 EC à valider

EC10 THÉORIES DU JEU (6 ECTS)

1 cours au choix parmi :

POLIAKOV	Stéphane	A la découverte des théories du jeu des actrices et des acteurs	Lundi	9h-12h	
FILACANAPA	Giulia	Le masque scénique contemporain : pratiques, esthétiques et anthropologie du jeu	Jeudi	12h-15h	

EC10BIS PERFORMANCES ET FORMES PERFORMATIVES (6 ECTS)

1 cours au choix parmi :

DÉCHERY	Chloé	Introduction aux théories et pratiques de la performance	Lundi	15h-18h	
FERNANDEZ	Laure	Théories et histoire de la performance et des formes performantielles, XX-XXIème siècles	Mardi	9h-12h	

EC10TER ANALYSE DE SPECTACLES 2 : ici et ailleurs (6 ECTS)

1 cours au choix parmi

KATUSZEWSKI	Pierre	Analyse des spectacles : Ici et ailleurs Groupe A	Mardi	15h-18h	
GAUTHARD Nathalie et DUBOIS Jérôme		Analyse des spectacles : Ici et ailleurs Groupe B	Mercredi	15h-18h	

SPECIALISATION UE11 (6 ECTS) 2 EC à valider

EC11 ATELIER JEU ET ÉCRITURE (3 ECTS)

1 cours au choix parmi :

NAUD	Elisabeth	Jeu et écriture(s) en résonance : processus de création	Lundi	15h-18h	
FAUCHEUR	Maëlle	Nous, étudiant.e.s en théâtre à l'université Paris 8, ou un théâtre du réel	Mardi	15h-18h	
PISANI	Guillermo	Ecrire avec la scène	Vendredi	15h-18h	
DOYON	Raphaëlle	Jouer au cinéma - Intensif du 10 au 15 mai inclus	10 au 15 mai	9h-15h	

EC11BIS POLITIQUES PUBLIQUES DU THEATRE (3 ECTS)

1 cours au choix parmi :

RAUCH	Marie-Ange	De la mission des théâtres publics : enjeux, réussites et contradiction	Jeudi	12h-15h	
MESIA	Natalia	Titre à venir	Mardi	18h-21h	

OUVERTURE UE12 (6 ECTS) 2 EC à valider

EC12 LANGUE (3 ECTS) ATTENTION : possibilité de valider le EC12 Langue au 1er semestre

Voir offre du CDL (Centre de Langues) ou cours proposés par le département Théâtre :

BRUSCHI	Filippo	L'italien à travers le théâtre 1 - niveau A1.1	Jeudi	9h-12h	
---------	---------	--	-------	--------	--

EC12BIS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES (3 ECTS) ATTENTION : possibilité de valider le l'EC12bis au 1er semestre

voir offre BAPN (Bureau d'appui à la pédagogie numérique)

L3 SEMESTRE 1 (susceptible de modifications)**FONDAMENTAUX UE13 (18 ECTS)****3 EC à valider****EC13 THÉÂTRE ET AUTRES ARTS (6 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

COULETEL	Nathalie	Histoire des œuvres politiques et militantes	Lundi	12h - 15h	
MOINDROT	Isabelle	L'opéra, artisan de nouveaux récits pour notre temps	Mardi	15h-18h	

EC13Bis PRATIQUES ET CREATIONS SCENIQUES 1 (6 ECTS)**1 cours au choix parmi**

MORNAY	Perrine	Performances chorales et partitions d'après des récits personnels. De l'intime au collectif	Lundi	9h - 12h	
FAGO	Valentina	La naissance de la passion théâtrale - le corps et la langue - Intensif du 11 au 15 janvier inclus	11 au 15 janv.	13h30 - 19h30	
DECHERY	Chloé	Le je en scène : performance et autobiographie - Intensif du 18 au 23 janvier inclus	18 au 23 janv.	9h - 15h	

EC13TER THÉÂTRE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (6 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

GAUTHARD	Nathalie	Anthropologie et ethnoscéologie : comment penser l'altérité ?	Jeudi	15h-18h	
DUBOIS	Jérôme	Sociologie du théâtre	Vendredi	12h - 15h	

SPECIALISATION UE14 (6 ECTS)**2 EC à valider****EC14 MEDIATIONS CULTURELLES ET DIFFUSION POUR LE SPECTACLE (3 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

CARRERA	Julia	La médiation culturelle dans les théâtres de la Cartoucherie : enjeux, pratiques et modèles	Lundi	9h - 12h	
En cours de recrutement		Titre à venir	Jeudi	9h - 12h	

EC14BIS EXPERIENCE PROFESSIONNELLE OU PROJET TUTEUR (3 ECTS) ATTENTION : VALIDABLE AU 1er OU AU 2e SEMESTRE**ATTENTION : 1 seul stage ou projet tutoré sur l'année****Responsable des stages : Jérôme DUBOIS****Responsable des projets tutorés : Chloé DÉCHERY****OUVERTURE UE15 (6 ECTS)****2 EC à valider****EC15 TREMPIN (3 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

FROËS	Elsa	Ecrire un dossier de production	Lundi	15h -18h	
RAUCH	Marie-Ange	Le mémoire de master dans tous ses états (Master Recherche)	Jeudi	12h - 15h	
FARGIER	Noémie	Initiation à la recherche-crédation (Master Recherche-Crédation)	Vendredi	9h - 12h	

EC15BIS ÉCONOMIE ET PRODUCTION DU SPECTACLE VIVANT (3 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

BARASCOU	Pauline	Les fondamentaux de la production artistique : écosystème et montage de projet	Vendredi	15h -18h	
POIRSON	Martial	Économie de la culture et du spectacle vivant - Intensif du 11 au 16 janvier inclus	11 au 16 janv.	9h - 15h	

L3 SEMESTRE 1 (susceptible de modifications)**FONDAMENTAUX UE13 (18 ECTS)****3 EC à valider****EC13 THÉÂTRE ET AUTRES ARTS (6 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

COUTELET	Nathalie	Histoire des œuvres politiques et militantes	Lundi	12h - 15h	
MOINDROT	Isabelle	L'opéra, artisan de nouveaux récits pour notre temps	Mardi	15h-18h	

EC13Bis PRATIQUES ET CREATIONS SCENIQUES 1 (6 ECTS)**1 cours au choix parmi**

MORNAY	Perrine	Performances chorales et partitions d'après des récits personnels. De l'intime au collectif	Lundi	9h - 12h	
FAGO	Valentina	La naissance de la passion théâtrale - le corps et la langue - Intensif du 11 au 15 janvier inclus	11 au 15 janv.	13h30 - 19h30	
DECHERY	Chloé	Le je en scène : performance et autobiographie - Intensif du 18 au 23 janvier inclus	18 au 23 janv.	9h - 15h	

EC13TER THÉÂTRE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (6 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

GAUTHARD	Nathalie	Anthropologie et ethnoscéénologie : comment penser l'altérité ?	Jeudi	15h-18h	
DUBOIS	Jérôme	Sociologie du théâtre	Vendredi	12h - 15h	

SPECIALISATION UE14 (6 ECTS)**2 EC à valider****EC14 MEDIATIONS CULTURELLES ET DIFFUSION POUR LE SPECTACLE (3 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

CARRERA	Julia	La médiation culturelle dans les théâtres de la Cartoucherie : enjeux, pratiques et modèles	Lundi	9h - 12h	
<i>En cours de recrutement</i>		Titre à venir	Jeudi	9h - 12h	

EC14BIS EXPERIENCE PROFESSIONNELLE OU PROJET TUTEUR (3 ECTS) ATTENTION : VALIDABLE AU 1er OU AU 2e SEMESTRE**ATTENTION : 1 seul stage ou projet tutoré sur l'année****Responsable des stages : Jérôme DUBOIS****Responsable des projets tutorés : Chloé DÉCHERY****OUVERTURE UE15 (6 ECTS)****2 EC à valider****EC15 TREPLIN (3 ECTS)****1 cours au choix parmi :**

FROËS	Elsa	Ecrire un dossier de production	Lundi	15h -18h	
RAUCH	Marie-Ange	Le mémoire de master dans tous ses états (Master Recherche)	Jeudi	12h - 15h	
FARGIER	Noémie	Initiation à la recherche-crédation (Master Recherche-Création)	Vendredi	9h - 12h	

EC15BIS ÉCONOMIE ET PRODUCTION DU SPECTACLE VIVANT (3 ECTS)**1 cours au choix parmi :**

BARASCOU	Pauline	Les fondamentaux de la production artistique : écosystème et montage de projet	Vendredi	15h -18h	
POIRSON	Martial	Économie de la culture et du spectacle vivant - Intensif du 11 au 16 janvier inclus	11 au 16 janv.	9h - 15h	

DESCRIPTIFS DES COURS

Licence 1 semestre 1

UE 01 FONDAMENTAUX

EC01 Histoire et esthétique du théâtre 1 de l'Antiquité au XVIIe siècle

POLIAKOV Stéphane

Histoire et esthétique du théâtre : de l'Antiquité au XVIIe siècle. Groupe A

Le théâtre semble indissolublement lié à ses origines, se construisant sur un rapport au passé qui se réactive à certaines périodes-clé. Le cours se propose d'en parcourir l'histoire de l'Antiquité à la Révolution française : théâtres antique (grec et romain), médiéval, renaissant et baroque, théâtre français classique... Il s'agira, pour chaque période, de croiser histoire et esthétique, en mettant en évidence de grandes questions théoriques. L'accent sera mis sur les questions d'espace, de scénographie, les conditions matérielles de la représentation, le rapport à la dramaturgie, ce que chaque époque projette et attend de ce que l'on appelle théâtre. L'évaluation se fera par un contrôle régulier des connaissances et des travaux écrits croisant analyse de l'image et des textes.

Références bibliographiques : Patrick Pavis, *Dictionnaire du théâtre*, A. Colin, 2002.

Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline de Jomaron, Le livre de poche, 1998.

Anne Surgers, *Scénographies du théâtre occidental*, A. Colin, Paris, 2007.

Marie-Claude Hubert, *Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours*, Armand Colin, 2011.

Michel Corvin, *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, 2008.

KATUSZEWSKI Pierre

Histoire et esthétique du théâtre : de l'Antiquité au XVIIe siècle. Groupe B

Ce cours reviendra sur l'histoire des spectacles de tragédies et de comédies de l'Athènes et de la Rome antiques, du Moyen-Âge, de l'époque classique et du XVIIIe siècle ainsi que de l'époque élisabéthaine en Angleterre. Il s'agira de comprendre la façon dont ces formes spectaculaires étaient performées et dont elles convoquaient différents arts, en particulier la musique, le chant et la danse, en s'appuyant sur les recherches les plus récentes. Ce qui permettra une première approche de ce que l'interartistique et la notion de théâtre codifié peuvent recouvrir.

Le cours sera accompagné de lecture de textes du répertoire qui seront analysés en fonction des réalités sociales, culturelles et esthétiques des époques concernées et en fonction des lieux de représentation pour lesquelles ils étaient composés et d'extraits de captation de mises en scène contemporaines des textes du passé

SCAVELLO Susanna

Histoire et esthétique du théâtre : de l'Antiquité au XVIIe siècle. Groupe C

Dans ce cours, nous étudierons l'histoire des formes scéniques et dramatiques de l'Antiquité au XVIIe siècle, dans une perspective diachronique et comparatiste, en croisant histoire et esthétique. Nous nous intéresserons au théâtre grec et romain (tragédie et comédie), au théâtre français médiéval (mystères et farces), ainsi qu'au théâtre de la Renaissance italienne (Commedia dell'arte). Nous étudierons ensuite les théâtres baroques — espagnol et anglais — et le théâtre classique français.

Le cours s'appuiera sur la lecture d'extraits de textes dramatiques, l'analyse de traces et de lieux de spectacle (documents iconographiques) ainsi que sur la vision d'extraits de captations de mises en scène contemporaines. Nous mettrons également en évidence la vitalité de ces formes du passé dans le présent à travers quelques cas marquant des XXe et XXIe siècles.

Modalités d'évaluation : implication et participation en cours ; deux examens écrits portant sur le contenu du cours (questions, définitions, analyse d'images, analyse dramaturgique d'un extrait dramatique étudié en cours).

Références bibliographiques : BOUHAÏK-GIRONES M., *Le Mystère de Romans. Une cité en spectacle*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2023. DE JOMARON J. (dir.), *Le Théâtre en France*, Paris, Le livre de poche, 1998; HUBERT M.-C., *Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours*, Paris, Armand Colin, 2011. SURGERS A., *Scénographies du théâtre occidental*, A. Colin, Paris, 2007 ; PARUSSA G., HALEVY O., DARWIN S. (dir.), *Le Théâtre français du Moyen Âge et de la Renaissance : histoire, textes choisis, mises en scène*, Paris, L'avant-scène théâtre, 2014; PAVIS, Patrick, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin, 2002.

EC01bis PRATIQUES FONDAMENTALES 1 - CORPS EN SCENE

DECHERY Chloé

Groupe A : Le corps en jeu

Nous explorerons, à travers un travail de préparation et de conditionnement physique très soutenu certains des fondamentaux du corps du performeur et de la performeuse pour construire une qualité de présence : énergie et états de corps physique et fictif ; qualités et tonicité du mouvement ; rythme, vitesse et musicalité ; action et réaction kinesthésique ; regard, respiration, posture ; dramatisation des trajectoires et de l'espace scénique ; adresse. Dans une seconde partie, ces états de corps seront mis au service de mises en situation et d'interprétations de brefs extraits de textes contemporains.

L'étudiant·e s'assurera que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique d'une activité physique et du contact avec autrui. Tenue souple exigée.

Critères d'évaluation : - ponctualité et assiduité, engagement et responsabilité, écoute et capacité à travailler en groupe ; rédaction d'un journal de travail rédigé à chaque séance.

Référence bibliographique : Jacques Lecoq, *Le corps poétique*.

PARLIER Lionel

Groupe B : L'acteur en jeu

Qu'est-ce que jouer ? Ou encore, qu'est-ce que l'inspiration ?

Cet état de grâce qui envahit l'acteur et lui donne la sensation (vraie) qu'il peut tout faire, qu'il sera juste, légèrement décollé du sol, plus présent que jamais – sensation qu'il communique et partage avec le public. A-t-on un pouvoir sur cet état, sur cette seconde nature ? Peut-on la déclencher, peut-on l'entretenir, et une fois perdue, peut-on la retrouver ?

Voici quelques-unes des questions que nous nous poserons tout au long de cet atelier. Pour y répondre, les voies sont multiples, qui alternent travail collectif et travail individuel.

Validation : Assiduité, ponctualité / Engagement, participation active aux exercices collectifs/

Présentation d'un travail individuel ou participation à celui d'un autre / Rapport d'expérience écrit sous toutes ses formes : compte-rendu, poème, dialogue, discours, nouvelle... A rendre au plus tard la semaine après le dernier cours !

Références bibliographiques : Friedrich Nietzsche, *La naissance de la tragédie*; Constantin S. Stanislavski *Ma vie dans l'art*; Antonin Artaud, *Le Théâtre et son double* ; Jerzy Grotowski *Vers un théâtre pauvre*; Peter Brook, *L'espace vide*; Georges Banu : *Les voyages du comédien*.

ACADEMIE FRATELLINI

Groupe C : Le corps circassien

Ce cours a pour objectif de développer les compétences corporelles, la qualité de mouvement et l'expressivité du corps en scène. Chaque séance se compose de 2 ateliers successifs avec Alexei Anoufrieu (Acrobatie) Gustavo Anduiza (Agrès et création)

-Pratique de l'acrobatie, 16h-17h30 : travail des mouvements dynamiques, et des figures/sauts de base (roue, rondade, roulade, saut de main, saltos)

-Agrès et improvisations 17h30-19h : initiation aux agrès de cirque (équilibre sur objets, tissu, corde..) improvisations et recherche.

La pré-inscription pédagogique est indispensable et doit se faire auprès du département théâtre de Paris 8 en indiquant vos NOMS, Prénoms et numéros d'étudiant.e.s

Préalable : ne pas présenter de contre-indication à la pratique sportive

Impératif : venir avec une tenue adaptée à la pratique sportive.

Lieu : L'Académie Fratellini - CFA Arts du cirque. 9 rue des Cheminots, 93210 La Plaine Saint-Denis. L'Académie Fratellini se trouve à 100 mètres de l'arrêt du RER D Stade de France Saint-Denis, et en face de l'arrêt Landy-Cheminots du bus 139. Si vous partez de Saint-Denis Université (métro ligne 13), descendez à Carrefour Pleyel et prenez le bus 139 en direction de Porte de la Villette

DOYON Raphaële

Groupe D : Le corps en jeu

Nous explorerons, à travers un travail de training soutenu et la pratique du masque neutre, certains fondamentaux du corps du performeur et de la performeuse pour construire une présence extra-quotidienne. Nous travaillerons les notions de temps, espace, geste, architecture, relations spatiales, topographies, compositions, les états de corps physique et fictif, les qualités et tonicité du mouvement ; le rythme, la vitesse et la musicalité ; l'action et la réaction kinesthésique ; le regard, la respiration, la posture ; la dramatisation des trajectoires et de l'espace scénique. Dans une seconde partie, ces corps en jeu seront mis au service de situations et d'interprétations d'extraits de textes contemporains. L'étudiant·e s'assurera que son état de santé ne présente aucune contre-indication à la pratique d'une activité physique. Tenue souple exigée.

Références : *Le corps en jeu*, Paris, CNRS éd., 1993 ; Jacques Lecoq, *Le corps poétique, un enseignement de la création théâtrale*, Arles, Actes Sud-Papiers, 1997 ; Christine Roquet, *Vu du geste : interpréter le mouvement dansé*, Pantin, CND, 2019 ; Ann Bogart, Tina Landau, *The viewpoints book : a practical guide to viewpoints and composition* [2005], New York, Theatre communications group, 2014 ; Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'énergie qui danse : dictionnaire d'anthropologie théâtrale* [1995], Montpellier, L'Entretemps Éditions, 2008.

SAUITZVY Biño

Groupe E : Training et théâtre de matériau

En s'appuyant sur un training issu du théâtre physique, de la danse, du cirque et du butô, la démarche de cet atelier pratique vise à stimuler l'imaginaire et la pensée d'un.e acteur.ice créateur.ice. Le training physique est ici la base du travail où le corps est le centre et le vecteur, pour que des matériaux stimulants, textuels et non textuels, des matériaux de vie sensibles, empruntés au quotidien et à la mémoire, mélangés à des matériaux littéraires et autres, puissent aider à fabriquer ensemble des nouvelles fictions collectives et individuelles.

Les notions de « présence » et d'« énergie » nous serviront à s'impliquer dans l'espace et dans le temps de la scène, à explorer des états de corps et d'émotions divers et à sculpter le mouvement et le texte.

Pour créer une boîte d'outils, nous chercherons le poids du corps, l'appui et l'enracinement au sol, la force du centre. Explorer l'espace, ainsi que la réversibilité du mouvement en spirale. Chercher l'équilibre pour trouver le déséquilibre. Manipulation de corps proche de la marionnette, le corps du porteur fixe ou en mouvement, des sauts, et aussi, le silence, la pure présence, question inépuisable dans la recherche théâtrale. Explorer pour comprendre « de l'intérieur » comment utiliser ces outils comme du matériau au préalable pour pouvoir s'en approprier en tant que créateur.ice/chercheur.euse

Mode d'évaluation : Assiduité, construction/présentation de performances associée à l'écriture de textes autour de la pratique réalisée seront demandées

EC01ter METHODOLOGIE DE L'EXPERIENCE ETUDIANTE (M2E)

TSIKOURA Charitini

Groupe A

Le cours vise à consolider et améliorer les compétences des étudiant.e.s à l'écrit et à l'oral et à les initier à la recherche et au travail universitaires. Il consiste à réviser la méthodologie du texte écrit et ses règles notamment le paragraphe, le résumé, le commentaire composé et surtout la dissertation. La méthodologie et les règles de la prise de notes, la rédaction d'un courriel, la présentation orale et l'analyse de textes — le plan, l'utilisation de la langue, etc. — seront également abordées dans le but de maîtriser ces outils techniques indispensables. Divers textes et exercices de pratique seront proposés aux étudiant.e.s ainsi que des travaux individuels/collectifs sur table et à la maison pour la pratique des différentes formes de rédaction, de recherche et d'analyse.

Références bibliographiques :

Bénédicte DELAUNAY, Claude KANNAS, Nicolas LAURENT et Adeline LESOT, *Bescherelle Le coffret de la langue française : La conjugaison, l'orthographe, la grammaire*, Hatier, Paris, 2019 / Dictionnaire de synonymes [en ligne] : <https://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/definir> / Eric COBAST, *J'apprends à faire une dissertation*, Paris, L'Étudiant, 2017 / Ouvrage collectif, *Savoir rédiger*, Éd. Larousse, Paris, 2014.

GUETNI Malika

Groupe B

Entreprendre des études supérieures sans disposer de méthodes de travail adaptées revient à monter sur scène sans avoir répété. Ce cours accompagne les étudiant·e·s de première année de Licence dans leur transition vers l'université en leur donnant les outils méthodologiques indispensables à leur réussite.

À travers des apports théoriques, des exercices pratiques et des mises en situation, les étudiant·e·s seront initié·e·s aux méthodes du travail universitaire : prise de notes, lecture active, recherche documentaire, évaluation de l'information, préparation aux examens et participation en cours.

Ils et elles apprendront également à maîtriser les principaux exercices académiques (courriel professionnel, paragraphe, résumé, commentaire, fiche de lecture, compte rendu, dissertation et élaboration d'un plan). Une attention particulière sera portée à la conception et à la mise en forme des écrits universitaires. Les étudiant·e·s seront sensibilisé·e·s aux règles de l'intégrité académique (citation des sources, constitution d'une bibliographie et prévention du plagiat). Le cours comprend également une initiation à la prise de parole en public (préparation et présentation d'un exposé, argumentation, gestion du stress et utilisation de supports visuels).

Une séance de formation à la BU de Paris 8 permettra aux étudiant·e·s de découvrir les ressources documentaires, notamment en arts du spectacle, et d'apprendre à effectuer des recherches dans les catalogues, à consulter les ressources en ligne, à identifier des sources fiables et à emprunter des documents.

Plus largement, ce cours a pour ambition de renforcer l'autonomie, l'esprit critique et la confiance des étudiant·e·s dans leur capacité à construire une réflexion personnelle et à répondre aux exigences du travail universitaire.

Modalités d'évaluation : 40 % : assiduité et participation active; 30 % : travail collectif, au choix, avec présentation orale; 30 % : devoir final sur table visant à évaluer l'acquisition des compétences méthodologiques abordées pendant le semestre.

Références : Delaunay, B., Kannas, C., Laurent, N., & Lesot, A., *Bescherelle : Le coffret de la langue française. La conjugaison, l'orthographe, la grammaire*, Hatier, 2019.

Savoir rédiger, Larousse, 2016

Létourneau, J., *Le coffre à outils du chercheur débutant : Guide d'initiation au travail intellectuel*, Boréal, 2006

Reynolds, G., *Présentation Zen : Pour des présentations plus simples, claires et percutantes*, Pearson France, 2008.

PUECHOULTRES Maëlle

Groupe C

Le cours vise à consolider et améliorer les compétences des étudiant·e·s à l'écrit et à l'oral, ainsi qu'à les initier à la recherche, à la vie étudiante et au travail universitaire.

Il consistera à réviser la méthodologie du texte écrit et ses règles, notamment le paragraphe, le résumé, le commentaire composé, la dissertation...

La méthodologie et les règles de la prise de notes, la rédaction d'un courriel, la présentation orale et l'analyse de textes et de spectacles — le plan, l'utilisation de la langue, etc. — seront également abordées dans le but de maîtriser ces outils techniques indispensables.

Divers textes et exercices seront proposés aux étudiant·e·s, ainsi que des travaux individuels et collectifs, en classe et à la maison, pour pratiquer les différentes formes de rédaction, de recherche et d'analyse.

Modes d'évaluations : 2 devoirs sur table (une évaluation en cours de semestre et un partiel en fin de semestre) + une note de présence et de participation

Références bibliographiques : Bénédicte DELAUNAY, Claude KANNAS, Nicolas LAURENT et Adeline LESOT, *Bescherelle – Le coffret de la langue française : La conjugaison, l'orthographe, la grammaire*, Hatier, Paris, 2019; *Dictionnaire de synonymes* [en ligne] : <https://dictionnaire.reverso.net/francais-synonymes/definir> Eric COBAST, *J'apprends à faire une dissertation*, Paris, L'Étudiant, 2017 ; Coll., *Savoir rédiger*, Larousse, Paris, 2014.

Entreprendre des études supérieures sans disposer de méthodes de travail adaptées revient à monter sur scène sans avoir répété. Ce cours accompagne les étudiant·e·s de première année de Licence dans leur transition vers l'université en leur donnant les outils méthodologiques indispensables à leur réussite.

À travers des apports théoriques, des exercices pratiques et des mises en situation, les étudiant·e·s seront initié·e·s aux méthodes du travail universitaire : prise de notes, lecture active, recherche documentaire, évaluation de l'information, préparation aux examens et participation en cours.

Ils et elles apprendront également à maîtriser les principaux exercices académiques (courriel professionnel, paragraphe, résumé, commentaire, fiche de lecture, compte rendu, dissertation et élaboration d'un plan). Une attention particulière sera portée à la conception et à la mise en forme des écrits universitaires. Les étudiant·e·s seront sensibilisé·e·s aux règles de l'intégrité académique (citation des sources, constitution d'une bibliographie et prévention du plagiat). Le cours comprend également une initiation à la prise de parole en public (préparation et présentation d'un exposé, argumentation, gestion du stress et utilisation de supports visuels).

Une séance de formation à la BU de Paris 8 permettra aux étudiant·e·s de découvrir les ressources documentaires, notamment en arts du spectacle, et d'apprendre à effectuer des recherches dans les catalogues, à consulter les ressources en ligne, à identifier des sources fiables et à emprunter des documents.

Plus largement, ce cours a pour ambition de renforcer l'autonomie, l'esprit critique et la confiance des étudiant·e·s dans leur capacité à construire une réflexion personnelle et à répondre aux exigences du travail universitaire.

Modalités d'évaluation

40 % : assiduité et participation active;

30 % : travail collectif, au choix, avec présentation orale;

30 % : devoir final sur table visant à évaluer l'acquisition des compétences méthodologiques abordées pendant le semestre.

UE 02 SPECIALISATION

EC02 Lire le théâtre

TSIKOURA Charitini

Groupe A : Les héroïnes du théâtre : Antiquité, modernité et réécritures contemporaines

Le cours propose une initiation à la lecture des textes théâtraux à travers l'étude de grandes figures féminines du répertoire occidental. De l'Antiquité aux théâtres classique, moderne et contemporain, les étudiant·e·s sont invité·e·s à explorer la construction des personnages, leurs réécritures et leurs reconfigurations selon les contextes historiques, sociaux, politiques et culturels. À partir de la lecture des œuvres et de leur mise en regard avec des réalisations scéniques, le cours propose des outils d'analyse dramaturgique, comparative et critique afin d'interroger les enjeux esthétiques des œuvres et l'évolution des représentations féminines dans l'histoire du théâtre.

Références: CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2012.

RYNGAERT Jean-Pierre, *Lire le théâtre contemporain*, Paris, Nathan Université, 2000.

UBERSFELD Anne, *Lire le théâtre*, 3 vol., Paris, Belin, 1996 (t.I et t.II), 1998 (t.III). DUPONT Florence, *Aristote ou le vampire du théâtre occidental*, Paris, Flammarion, 2007.

HALL Edith, *Greek Tragedy: Suffering under the Sun*, Oxford, Oxford University Press, 2010

BEAUFILS Eliane

Groupe B : Brecht et après

Ce cours se propose d'étudier une pièce emblématique de Bertolt Brecht pour comprendre les principaux ressorts dramaturgiques des esthétiques brechtiennes. *La Vie de Galilée* rassemble en effet les principes essentiels d'une « dramaturgie non-aristotélécienne ». Elle se confronte par ailleurs à une question majeure, celle des interférences entre la société et la science, question à laquelle la pièce elle-même constitue une réponse. A la suite de cette étude, nous effectuerons une analyse dramaturgique de deux autres tribunaux théâtralisés et nous irons voir la pièce *Notre Procès* (TCI). Ces spectacles convertissent eux aussi le théâtre en un lieu où juger de questions sociétales complexes. Ils reprennent de nombreux principes brechtiens tout en empruntant différentes voies d'écriture.

Modes de validation : dissertation sur la pièce *La Vie de Galilée* ; dossier sur *Notre Procès* ; examen final sur table. Devoirs hebdomadaires les autres semaines.

Indications de lecture : Bertolt BRECHT, *La Vie de Galilée*, Paris, L'Arche, 1997 ; Bertolt BRECHT, *Petit Organon pour le théâtre*, Paris, L'Arche, 1948 ; Marion BOUDIER, Alice CARRE, Sylvain DIAZ et Barbara METAIS-CHASTANIER, *De quoi la dramaturgie est-elle nom ?*, Paris, L'Harmattan, 2014 ; Anne-Françoise BENHAMOU, *Dramaturgies de plateau*, Les solitaires intempestifs, 2012 ; Liliane CAMPOS, *Sciences en scène dans le théâtre britannique contemporain*, Rennes, PUR, 2012.

PISANI Guillermo

Groupe C : Lire le théâtre

Ce cours n'est pas un cours d'histoire du théâtre, mais bien un cours d'analyse dramaturgique, à travers la lecture et la mise en espace de textes fondamentaux de l'histoire du théâtre. Nous aborderons des pièces de Sophocle, Shakespeare, Tchekhov, Brecht, Beckett et Cimp. Lire le théâtre est une activité qui s'apprend. La lecture des textes, la proposition des mises en espace, et l'analyse et la discussion qui les accompagnent nous permettront d'acquérir de manière pratique l'usage de notions élémentaires de la dramaturgie : temps, espace, action, personnage, conflit, dialogue, etc., ainsi que leurs conséquences pour la représentation et le jeu de l'acteur·rice.

Mode d'évaluation :

Deux devoirs sur table, au milieu et en fin de cours, d'analyse dramaturgique des textes travaillés en cours. Chaque étudiant·e doit également participer à au moins une mise en espace. La participation aux lectures des textes et aux commentaires des mises en espace est également prise en compte.

Indications de lecture : SOPHOCLE, *Œdipe Roi*, Folio Classique N° 6005, Paris, 2015. William SHAKESPEARE, *Le Roi Lear*, Éditions, Gallimard, Paris, 1993; Anton TCHEKHOV, Anton, *Les trois sœurs*, Actes Sud Babel N° 69, 2002; Bertolt BRECHT, *L'Exception et la règle*, L'Arche Éditeur, Paris, 2006; Samuel BECKETT, *En attendant Godot*, Les Éditions de Minuit, Paris, 1995; Martin CRIMP, *Atteintes à sa vie*, L'Arche Éditeur, Paris, 2002; Daria Lippi, Juliette Salmon, *Jouer - outils, pratiques, concepts à l'usage des actrices et des acteurs*, Tomes 1 et 2, Editions B42, Montreuil, 2024.

DRAY Charlène

Groupe A : Voir le cirque

En nous appuyant sur un large corpus de spectacles, ce cours aborde différentes approches méthodologiques pour comprendre et décrire les œuvres circassiennes. De la scénographie à l'agrès, de la structure mobile aux établissements fixes, si le cirque est un art du risque, une attention particulière est apportée à l'analyse des éléments scéniques qui le constituent. Une réflexion est également menée sur la présence des animaux et le devenir des numéros traditionnels où la notion de « sauvage » est mise en scène. Ce cours offre également une ouverture au cirque contemporain et aux nouvelles pratiques, telles que la magie nouvelle qui utilise le numérique. Les étudiant·e·s découvriront comment ces nouvelles formes d'art ont émergé dans le contexte contemporain et comment elles ont influencé la création.

Références bibliographiques :

GOUDARD, Philippe, *Le cirque entre l'élan et la chute, Une esthétique du risque*, Montpellier, Éditions Espaces 34, 2010 / PIERRON, Agnès, *Dictionnaire de la langue du cirque*, Stock, 2003 / WALLON, Emmanuel (dir.), *Le Cirque au risque de l'art*, Arles, Actes Sud, coll. « Apprendre » [2002], 2013 / *Anthologie du cirque* [en ligne], Centre national des arts du cirque, Bibliothèque Nationale de France : <http://cirque-cnac.bnf.fr/fr>

GABER Floriane

Groupe B : Théâtre et espace public

Que signifie « être un spectateur » ? Comment développer un regard actif ? Comment transmettre ensuite cette expérience à différents types de publics ?

Les étudiants seront amenés à établir une grille de lecture et un processus de rédaction de texte critique. Ils mèneront des débats en classe et y participeront.

L'évaluation se fera au fil de l'eau, à l'écrit/ou à l'oral.

DARYOUSH Leyli

Groupe C : Atelier du spectateur : voir, ressentir, réfléchir / comment faire ?

Comment devient-on spectateur ? Mais aussi, que « faire » en tant que spectateur ? Comment « accueillir » un spectacle tout en maintenant une attitude critique ? Chaque cours sera constitué de trois parties. Dans une première partie, il sera question de l'histoire du spectateur. Dans une seconde partie, des outils concrets seront partagés : Comment choisir un spectacle ? Comment se préparer à l'évènement ? Ensuite, dans un cadre plus libre et spontané, à partir de spectacles et de pratiques d'observation et d'échanges collectifs, les étudiants, les étudiantes, et l'enseignante que je suis, interrogeront leur propre expérience de spectateur : que regarde-t-on ? Que ressent-on face à une scène ? Comment se construit notre perception d'un spectacle et surtout, comment mettre en mots l'expérience théâtrale ?

UE 03 OUVERTURE

EC03 PROPEDEUTIQUE

MARTIN-LAHMANI Sylvie

Propédeutique A : Théâtre de marionnettes et autres arts

Du théâtre d'ombres qui prend ses sources en Asie au Guignol lyonnais, en passant par les pantins, robots ou le théâtre d'objets..., les figures inanimées fascinent ou effraient. Après une rapide introduction historique et théorique, nous nous intéresserons tout particulièrement aux relations qu'elles entretiennent avec celles et ceux qui leur donnent vie et avec les autres arts. Depuis leurs « sorties du castelet » dans les années 1970, les montreurs manipulent souvent « à vue ». Devenus « acteurs-manipulateurs », ils ont inventé de nouvelles formes de jeu avec les poupées, de dialogue avec d'autres disciplines (cinéma, danse, cirque, littérature...). Nous étudierons plusieurs formes de cohabitation entre humains et non-humains au plateau, dans le cadre du cours mais aussi de rencontres avec des artistes et spécialistes de cette discipline en mutation perpétuelle.

Modalités d'évaluation : 1. participation active en cours 2. un exposé oral de groupe 3. un examen écrit en fin de semestre.

HOSNY Raymond

Propédeutique B : Approches des théories et pratiques théâtrales documentaires

Ce cours portera sur une combinaison théorique et pratique autour de la pluralité de sens et d'incarnations scéniques du document. Il abordera la notion du document en tant que matrice de la création théâtrale. Il tentera d'appréhender certaines caractéristiques des pratiques documentaires, d'envisager une approche historique des différents mouvements artistiques qui ont traversé ces pratiques, d'étudier les multiples enjeux sociaux, politiques et philosophiques qui émanent de l'exploitation scénique des documents et enfin de mettre à l'épreuve du plateau des propositions élaborées à la lueur de ces réflexions. La dimension pratique consistera à concrétiser les différentes approches documentaires et les méthodes de travail des différents artistes qui ont travaillé sur les documents et ceci à travers les écrits de E. Piscator et P. Weiss et des créations contemporaines comme celles de Verbatim, Teatro-narrazione, Teatr.doc, Groupov, R. Mroué, W. Raad et Rimini Protokoll.

Références : Bertolt Brecht, *L'Art du comédien*, trad. Tailleur J., Delfel G. et Beson J-L., l'Arche, Paris, 1999; Joseph Danan *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Actes sud-Papiers, Paris, 2013 ; Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin (direction), *Les théâtres documentaires*, Deuxième époque, Montpellier, 2019; Lucie Kempf et Tania Moguilevskaia (direction), *Le théâtre néo-documentaire résurgence ou réinvention ?*, PUN-Editions universitaires de Lorraine, Nancy, 2013;

Maryvonne Saison, *Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le théâtre contemporain*, L'Harmattan, Paris, 1998; Peter Weiss, *Au palais idéal à l'enfer ou Du facteur cheval à Dante*, trad. Kaufholtz-Messmer E., Kimé, Paris, 2001.

Revue *Etudes théâtrales* :

- Usages du « document ». *Les écritures théâtrales entre réel et fiction*, N°50, 2011.
- *Le geste de témoigner : Un dispositif pour le théâtre*, N° 51-52, décembre 2011.

Licence 1 semestre 2

UE 01 FONDAMENTAUX

EC04 Histoire et esthétique du théâtre 2 (XVIIIe - XIXe siècles)

MOINDROT Isabelle

Histoire et esthétique du théâtre 2 : XVIIIe - XIXe siècles Groupe A

Une histoire du théâtre à travers les courants de l'esthétique scénique des XVIIIe et XIXe siècles. A chaque séance, un point d'histoire, une réflexion théorique et un focus sur un ou deux spectacles phares.

Sujets traités : le théâtre et les mœurs au siècle des Lumières, le drame et l'esthétique du tableau, la comédie-ballet et l'opéra-comique, les métamorphoses du jeu de l'acteur classique, les fêtes révolutionnaires, le spectacle de l'Histoire au XIXe siècle, le spectaculaire romantique et la mise en scène des effets, pantomimes et funambules, le siècle du vaudeville - chanter et s'amuser au théâtre, du mélodrame au théâtre naturalisme, le théâtre symboliste (une très longue histoire).

Référence bibliographique : Martial Poirson (dir.), *Manuel des études théâtrales. Les arts de la scène et du spectacle*, Paris, Armand Colin, 2024.

BRUSCHI Filippo

Histoire et esthétique du théâtre 2 : XVIIIe - XIXe siècles Groupe B

Dans ce cours, nous poursuivront le parcours chronologique commencé au premier semestre, en nous penchant notamment sur les XVIIIe et XIXe siècles. Nous étudierons les évolutions des formes scéniques et dramatiques européennes dans ces époques de grandes transformations politiques, sociales, technologiques. Nous partirons de la mise en contexte des pratiques théâtrales, de l'étude des lieux de spectacles et du système théâtral (organisation, économie, professions, publics), pour nous concentrer ensuite sur les courants esthétiques principaux. Le Romantisme occupera le premier volet de notre cours car nous y retrouvons certains traits (Questionnement explicite du rôle du théâtre dans la société/ Mélange du comique et du tragique/Importance du décor, etc.) qui marqueront l'évolution du théâtre au cours du XIXème siècle.

Nous nous appuierons sur la lecture de textes dramatiques et sur l'analyse de traces de spectacles marquants (documents iconographiques, critiques, photos, captations) et de textes théoriques. Nous accorderons une importance particulière à la crise du drame et à l'avènement de la mise en scène.

Références bibliographiques : Bénédicte BOISSON, Alice FOLCO, Ariane MARTINEZ, *La Mise en scène contemporaine, de 1800 à nos jours*, Puf, Paris, 2010 Victor HUGO, *Cromwell*, Flammarion, Paris, 2020; Jean-Pierre SARRAZAC, Marco CONSOLINI (dir.), *L'Avènement de la mise en scène. Crise du drame*, Pagina, Bari, 2010.

PATELLI Clémence

Histoire et esthétique du théâtre 2 : XVIIIe - XIXe siècles Groupe C

Ce cours explore les pratiques artistiques des XVIIIe et XIXe siècles dans leurs dimensions esthétiques, sociales et politiques. L'objectif sera de comprendre et d'interroger les héritages comme les ruptures qui ont façonné l'évolution des pratiques théâtrales en France. On étudiera les grands courants esthétiques de cette période ainsi que quelques théories du théâtre, sans oublier les aspects matériels et très concrets de la vie théâtrale. Au XVIIIe siècle, l'attention se portera sur la « théâtremanie » qui s'empare de tout le royaume, et pas seulement à Paris. Au XIXe siècle, nous aborderons les enjeux et les évolutions liés à l'apparition de la notion de mise en scène. Le croisement avec les études de genre permettra d'interroger le(s) rôle(s) des femmes dans la vie théâtrale et les mécanismes d'invisibilisation historiques à l'œuvre. Une partie du cours sera consacrée à la mise en jeu des théories esthétiques étudiées par le biais d'exercices d'expérimentation théâtrale. Modalités d'évaluation : Implication et engagement dans les exercices proposés en cours ; examen écrit portant sur les contenus étudiés.

Références :

BOISSON, Bénédicte, FOLCO, Alice, MARTINEZ, Ariane, *La Mise en scène contemporaine de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010;
HUTHWOHL, Joël, SANJUAN, Agathe (dir.), « Pour une histoire des metteuses en scène », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 299, 2024; LAPLACE-CLAVERIE, Hélène, LEDDA, Sylvain, NAUGRETTE, Florence (dir.), *Le Théâtre Français du XIXe Siècle : Histoire, Textes Choisis, Mises En Scène*, Paris, éditions L'avant-scène théâtre, 2008;
MARCHAND, Sophie, FRANTZ, Pierre (dir.), *Le Théâtre français du XVIIIe Siècle : Histoire, Textes Choisis, Mises En Scène*, Paris, éditions L'avant-scène théâtre, 2009.
ROCHFORT, Suzanne, *Vies théâtrales : le métier de comédien à Paris entre Lumières et Révolution*, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2024.

EC04 Bis Pratiques fondamentales 2 - Improvisation et pratiques de jeu

BOUVIER Mathieu

Groupe A. Techniques fabuleuses, ou comment créer des compositions sans auteur

Je vous propose d'expérimenter des techniques d'improvisation et de performance collective que j'appelle fabuleuses car elles lancent des paris sur l'imaginaire. Et si on pouvait faire une danse par télépathie ? Et si on était capables de percevoir à distance ? Et si nos gestes savaient délivrer des oracles ? Et si on créait des compositions sans auteur, des performances dans lesquelles la fonction « auteur » n'est plus seulement à la charge des individus, mais se trouve confiée à la relation ?

Ces jeux sont conçus par certains artistes contemporains qui considèrent l'atelier de pratique (le workshop) comme une expérience de l'art à part entière, et qui créent pour cela des ensembles d'outils cohérents : des outils somatiques pour le travail de la perception et du mouvement, des outils de jeu pour l'expressivité du geste et de la parole et des outils dramaturgiques pour la composition (sans auteur). Il s'agit, entre autres exemples qu'on découvrira dans le cours, des Tunings Scores de Lisa Nelson (Etats-Unis), de la Real Time Composition de João Fiadeiro (Portugal), des Danses mantiques de Loïc Touzé et Mathieu Bouvier (France), autant de propositions pour inventer des manières de sentir, d'agir et de penser autrement, ensemble.

Ces pratiques travaillent de nombreux savoir-faire, leur originalité est d'apporter au travail de l'improvisation des techniques (fabuleuses) de coopération : la créativité n'y est plus une affaire de génie individuel mais se travaille comme une ingénierie de la relation. « Techniques fabuleuses », c'est aussi le titre d'une plateforme internet (techniquesfabuleuses.net) issue d'un projet de recherche élaboré avec un collectif d'artistes et chercheur.ses, à partir d'enquêtes de terrain dans de nombreux workshops en arts vivants. Cette plateforme nous servira de base documentaire pour découvrir des partitions de jeu et étudier leurs enjeux esthétiques, éthiques et politiques. 3 modes d'évaluation :

1. Engagement dans la pratique : compréhension des consignes de jeu, créativité et coopération dans le jeu collectif, capacité à formuler des retours constructifs et à les articuler aux apprentissages théoriques. Attention aux dynamiques de groupe, respect des autres et de soi-même
2. Journal d'expérience : de séance en séance, les étudiant.es élaborent un journal réflexif, dans le format de leur choix (écrit + dessin et/ou photo et/ou audio et/ou vidéo). Il s'agit d'y articuler une analyse des pratiques avec une question problématique relative à l'improvisation et/ou à l'expérience de l'art.
3. Création collective d'une partition d'exercice : par petits groupes de 3 à 5 personnes, les étudiant.es conçoivent une partition expérimentale pour un exercice de leur choix : pour le travail somatique, de l'expression et/ou de la dramaturgie.

Références bibliographiques : Lisa Neslon, *Living in the Composition. On Dance as a way of Seeing – an introduction to Tuning Scores*, Éditions Contredanse, Bruxelles, 2026; Yvonne Chapuis, Myriam Gourfink, Julie Perrin, *Composer en danse, un vocabulaire des opérations et des pratiques* [2020], éditions B42, Montreuil, 2025; Daria Lippi, Juliette Salmon, *Jouer - outils, pratiques, concepts à l'usage des actrices et des acteurs*, Tomes 1 et 2, EditionsB42, Montreuil, 2024; João Fiadeiro, Romain Bigé, David-Alexandre Guéniot, *Anatomie d'une décision*, Ghost éditions, Paris, 2017

ANTONANTE Renata

Groupe B. L'improvisation : jeux et présence

Ce cours propose une approche à la fois ludique et exigeante des fondamentaux de la présence en scène. À partir de dispositifs d'improvisation issus de différentes traditions du jeu — tels que les canevas de la commedia dell'arte, les Viewpoints, binôme imaginaire ou encore diverses pratiques contemporaines — les étudiant·es sont amené·es à explorer, par l'expérience, les notions d'écoute, de disponibilité, de construction collective et de dramaturgie du présent, dans une perspective d'écriture de plateau. L'enseignement permet d'expérimenter les notions de jeu, d'exercice, de principe et d'improvisation, tout en abordant celles de répétition et de représentation. Les différentes modalités de l'improvisation sont explorées à travers un travail sur le corps dans l'espace, l'improvisation textuelle, formelle et narrative, la construction de situations dramatiques ainsi que l'écriture orale, selon des dispositifs individuels et collectifs. L'apprentissage privilégie la pratique au plateau, l'analyse réflexive des expériences menées et le développement d'une culture théâtrale articulant références historiques, esthétique et pratique du jeu.

Références bibliographiques : *Le training de l'acteur* (collectif), Actes Sud, 2000;
Joseph Danan, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud-Papiers, 2017.

ACADEMIE FRATELLINI

Groupe C. Le corps acrobatique et équilibres

En compagnie des deux enseignants Alexei Anoufrieu et Gustavo Anduiza, l'objectif est de développer les compétences corporelles, la qualité de mouvement et l'expressivité du corps en scène. Le cours se compose de 2 ateliers successifs : Pratique de l'acrobatie : travail des mouvements dynamiques, et des figures/sauts de base (roue, rondade, roulade, saut de main, saltos) Agrès et improvisations : initiation aux agrès de cirque (équilibre sur objets, tissu, corde..) improvisations et recherche. La pré-inscription pédagogique est indispensable et doit se faire auprès du département théâtre de Paris 8. La confirmation de votre inscription se fera lors des premières séances à l'Académie. Coordination : Cécile Cholet cecile.cholet@academie-fratellini.com Préalable : ne pas présenter de contre-indication à la pratique sportive

Lieu : L'Académie Fratellini - CFA Arts du cirque. 9 rue des Cheminots, 93210 La Plaine Saint-Denis. L'Académie Fratellini se trouve à 100 mètres de l'arrêt du RER D Stade de France Saint-Denis, et en face de l'arrêt Landy-Cheminots du bus 139. Si vous partez de Saint-Denis Université (métro ligne 13), descendez à Carrefour Pleyel et prenez le bus 139 en direction de Porte de la Villette

DIAS Viviane

Groupe D. Jeu de l'acteur et improvisation : créer entre l'individualité et l'ensemble

Ce cours propose un parcours d'expériences variées d'improvisation visant à développer la créativité individuelle de chaque étudiant·e ainsi que le travail créatif de l'ensemble. Il s'articule autour d'un cheminement composé de jeux et d'exercices de création, à partir d'une série d'impulsions – images, nouvelles, musiques, dialogues, thèmes et structures de textes – grâce auxquelles les étudiant·e·s découvriront, par la pratique, différents aspects du travail théâtral.

Modalités d'évaluation : participation active aux séances et rédaction d'un journal de bord dans lequel chaque étudiant·e retracera et analysera son propre processus de création

Maria KNEBEL, *L'Analyse-Action*, traduit du russe, Arles, Actes Sud / ENSATT, 2006.
Stéphane POLIAKOV, *Constantin Stanislavski*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2015.

D'ARGENT Violaine

Groupe E. Le jeu clownesque

Ce cours propose un laboratoire de découverte de la pratique clownesque qui s'appuie sur plusieurs éléments : une posture d'ouverture aux mondes (aiguiser ses perceptions sensibles/être au présent), l'envie de jouer (attiser l'envie d'être en jeu), la joyeuse connerie (lâcher-prise pour oser être autrement). En posant un cadre de travail bienveillant, chacun.e pourra expérimenter le jeu des clown.e.s au travers d'exercices et de mise-en-situation en chœur, en duo, trio ou en solo. Les journées seront divisées en deux temps : l'un consacré à l'échauffement du corps, du visage, de la voix, de l'imaginaire; le second nous amènera à explorer vos figures de clown.e.s et le jeu clownesque sur le plateau. Des moments d'écriture (sur papier) seront proposés chaque jour, pour noter ce que vous ressentez et comme outil d'exploration (écriture poétique des clown.e.s).

Les objectifs de ce laboratoire sont les suivants : - aller à la rencontre de la figure clownesque comme une créature propre à chacun.e, sentir la posture d'ouverture nécessaire à l'apparition du jeu clownesque;

- expérimenter cette manière d'être en vie et en scène (avec envie) dans des improvisations guidées en groupe, en duo, en solo; - travailler les différentes énergies du jeu clownesque : sensibilité aiguisée, gamme des émotions, exagération/démesure, décliner des jeux de décalage par rapport au quotidien; - se familiariser avec certaines techniques du jeu comique : engagement corporel, articulation rythmique (regard, geste, voix), répétition, relation avec le public; - création d'une entrée clownesque en solo ou en duo (de 3 à 5 mn)

Évaluation : - carnet de bord à partir des notes prises pendant la journée sur ce que vous ressentez, à envoyer par mail la semaine après le cours intensif : retracer votre parcours pendant le cours et finaliser par vos impressions personnelles et votre compréhension du jeu clownesque de l'intérieur. (4 pages) ; - création d'une entrée clownesque en solo, duo ou trio (5 mn)

Matériel : Vous pouvez apporter, si possible, un nez de clown, du maquillage (de préférence des maquillages « aqua » et non pas avec une base d'huile), du démaquillant, des costumes colorés et tout terrain, un carnet pour prendre des notes.

Références bibliographiques :

Michel ALLAIRE, *Le Clown, l'Art, la Vie*, groupe Socom, 2018; Catherine GERMAIN et François CERVANTES, *Le clown Arletti : vingt ans de ravissement*, Magellan et cie/ édition Maison, 2021; Annie FRATELLINI, *Destin de clown*, La Manufacture, 1989.

Études sur les clown.e.s : Delphine CEZARD, *Les "Nouveaux" clowns*, L'Harmattan, 2014; P. GOUDARD, N. VIENNE (dir.), *Figures du Clown, sur scène en piste ou à l'écran*, PUM, 2016.

Vous pouvez accéder à de nombreux documents en ligne sur la plate-forme du Centre National des Arts du Cirque, *Circodata*.

EC04 Ter Analyse de spectacles

HUOT Céline - Analyse des spectacles Groupe A

Ce cours vise à approfondir le travail d'analyse des spectacles en maîtrisant les techniques fondamentales de l'argumentation. Il s'agit d'être attentif à tout ce qui engage notre rapport sensible à l'œuvre : l'espace scénique, les accessoires, l'éclairage, l'environnement sonore, le jeu et la direction d'acteurs, l'élaboration des costumes et, évidemment, le texte. Il s'agira également de maîtriser les principaux éléments d'une représentation théâtrale : intrigue, thème, langage, espace-temps, rapport au quatrième mur, mise en scène et réception. Des outils historiques et des concepts philosophiques éclaireront l'ancrage socio-culturel des œuvres et leurs esthétiques. Nous pouvons citer ici, à titre d'exemple, la conception de l'espace chez Peter Brook ou l'esthétique du tableau chez Pierre Frantz.

Le cours s'appuiera sur la constitution d'un corpus de spectacles contemporains découverts dans des lieux et selon des dispositifs diversifiés — théâtre, cirque, galerie, café associatif, site historique ou création *in situ* — afin d'interroger les poétiques, les représentations du monde et les usages de la parole qui animent la création théâtrale aujourd'hui. Chaque spectacle donnera lieu à une observation structurée en salle, inspirée du « questionnaire » proposé par Patrice Pavis, croisant dramaturgie et représentation, rythmes et fonctions des éléments scéniques. Le spectacle étant à la fois un objet éphémère et un objet de mémoire, une attention particulière sera portée à l'écriture rapide de sa trace immédiate.

Références bibliographiques : Georges BANU, *Les Mémoires du théâtre*, Arles, Actes Sud, 2005 [1re éd., 1987]; Peter BROOK, *L'Espace vide : écrits sur le théâtre*, Paris, Seuil, 1977 [éd. orig. : *The Empty Space*, Londres, 1968]

DROUELLE CAROLE

Analyse des spectacles - Groupe B - Approches méthodologiques et expérimentations

Qu'est-ce qui me touche dans un spectacle ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je comprends ? Comment expliquer ce que je vois ?

Nous poserons des repères identifiant les composantes des spectacles afin d'aiguiser le regard et la compréhension sensible de chacun.e. Ce cours interrogera en particulier la place du texte dans le théâtre contemporain. Le spectacle sera étudié du point de vue du public, du ressenti et de la compréhension des spectateurs et spectatrices, et nous questionnerons les paramètres de la réception du texte. Des outils et méthodes d'analyse constitueront l'approche théorique qui sera expérimentée pour analyser les pièces vues en groupe (plusieurs soirées obligatoires dans différents théâtres, dont un spectacle au TGP de Saint-Denis réservé pour le 3 mars), ainsi que des extraits de spectacles supplémentaires visionnés pendant les séances de cours. L'évaluation se fera sous trois formes au fil du semestre : une interrogation portant sur les notions des premières séances ; une analyse personnelle d'un spectacle présentée à l'oral ; une dissertation de réflexion à la fin du semestre.

Références bibliographiques : BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* Gallimard, Folio Essais, 2006 / BANU Georges (dir.), *Les répétitions de Stanislavski à aujourd'hui*, Le Temps du théâtre/Actes Sud, 2005 / LEHMANN Hans-Thies, *Le théâtre post-dramatique*, L'Arche, 2002 / PAVIS Patrice, *L'analyse des spectacles, théâtre, mime, danse, cinéma*, Armand Colin, 2021 / RANCIERE Jacques, *Le Spectateur émancipé*, La Fabrique éditions, 2008.

PATELLI Clémence

Analyse des spectacles - Groupe C

Ce cours propose de découvrir différentes approches pour aborder les œuvres théâtrales et performatives. Grâce au visionnage d'extraits d'œuvres ayant des esthétiques et des thématiques variées, ainsi qu'à plusieurs sorties spectacles au cours du semestre, les étudiant·e·s développeront leur sensibilité de spectateur·ice et apprendront à mener une réflexion critique. Nous expérimenterons différentes approches théoriques et méthodologiques tout au long du semestre, afin de comprendre les enjeux de réception et d'interprétation des spectacles (questionnaire, discussion de groupe, tenue d'un journal de spectateur·ice, dissertation réflexive, etc.). On s'intéressera au(x) décalage(s) entre intention et réception, en interrogeant le sens de tous les éléments artistiques, matériels et contextuels constituant une œuvre scénique. À l'issue du semestre, les étudiant·e·s seront capables de mobiliser des outils d'analyse pour construire une interprétation approfondie. Modalités d'évaluation : Implication et engagement dans les expérimentations et réflexions collectives proposées en cours ; production d'une analyse écrite qui mobilise les outils abordés

Références : BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2006.
BOUDIER Marion, DECHERY Chloé, *Le Jeu des Cartes du Retour*, Dijon, Les presses du réel, 2025.
HANS-THIES Lehmann, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
RANCIERE Jacques, *Le Spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique éditions, 2008.
Site internet « Comment sont reçues les œuvres ? », <https://etudes-reception.org/>.

UE 05 SPECIALISATION

EC05 Histoire : Approches thématiques

COULETEL Nathalie

Les avant-gardes artistiques

Le cours propose d'étudier le phénomène des avant-gardes, qui se développe dès la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, afin d'aborder les principaux mouvements historiques que furent le naturalisme, le symbolisme, le futurisme, le constructivisme, le surréalisme, l'expressionnisme ou le dadaïsme. Nous évoquerons aussi quelques mouvements extra-européens, comme la Harlem Renaissance, afin de déconstruire la vision ethnocentrée de l'avant-garde transmise par l'historiographie. À partir d'une interrogation sur le terme même d'avant-garde, il s'agira d'en étudier les formes concrètes : écriture de manifestes, productions artistiques, influences sur les artistes, réception par la critique. Nous aborderons enfin les ruptures vis-à-vis des courants existants et la place de ces avant-gardes dans l'histoire.

Mode de validation : exercice de recherche documentaire sur un courant d'avant-garde (début de semestre) ; devoir sur table permettant une réflexion sur les acquis (fin de semestre).

Clé d'inscription Moodle : en avant

DARYOUSH Leyli

Histoire et représentation de l'opéra, du 17ème au 21ème siècle

Ce cours propose un double axe :

Une réflexion historique de l'opéra, de sa création au début du 17ème siècle à son évolution jusqu'au 21ème siècle / Une approche scénique des œuvres majeures du répertoire.

Comment l'opéra est-il né ? Serait-ce le résultat d'une longue quête ou une géniale invention, avec une œuvre et une date spécifique, à savoir *Orfeo* de Claudio Monteverdi en 1706 ? Une voix qui chante, un accompagnement, rien de plus simple peut-être, et pourtant... La naissance de l'opéra puis son évolution au cours de l'histoire, cette relation entre le texte/ la voix/ la scène, c'est à la fois un tâtonnement et un coup de maître, des triomphes et des huées, des scandales et querelles culturelles entre nations, des cabales et rivalités politiques, des divas et des pèlerinages, bref, un monde à découvrir pour des étudiants sans bagage musical et curieux d'apprendre sur le genre. Monteverdi, Haendel, Mozart, Verdi, Puccini, Wagner, Berg, pour ne citer que les plus grands, ont écrit des opéras. Chaque semaine, une œuvre lyrique spécifique sera abordée : sa place dans l'histoire de l'opéra, sa dramaturgie musicale (c'est-à-dire sa relation texte/musique), ainsi que sa dimension scénique, à la fois historique et contemporaine.

Références bibliographiques : BENARDEAU Thierry /PINEAU Marcel, *L'opéra*, Nathan, 2000 / VILA, Marie-Christine, *Guide de l'opéra, les œuvres majeures du répertoire*, Larousse, 2005 / PERROUX, Alain, *L'Opéra, mode d'emploi*, L'avant-scène opéra, 2000 / KAMINSKI, Piotr, *Les 101 grands opéras*, Pluriel, 2014.

DUBOIS Jérôme

Histoire du théâtre et approches décoloniales

L'histoire coloniale de la France a débuté en Amérique au XVIe siècle. Elle a pris différentes formes en fonction des périodes historiques et des aires culturelles : colonialisme de comptoirs, de peuplement, intérieur par assimilation forcée. Après avoir défini certaines notions, dans une approche décoloniale, nous étudierons l'histoire du théâtre en lien avec celles des peuples autochtones de trois zones géographiques, la première au Canada, la deuxième en Algérie, la troisième en Bretagne. Nous verrons en quoi et comment des œuvres de théâtre et de danse contemporaine d'artistes issus de ces peuples permettent de mieux comprendre ces histoires et d'en saisir les effets, avec des esthétiques inspirées de cultures autochtones, dans des formes originales inscrivant les questions des arts du spectacle dans les enjeux politiques du XXIe siècle. L'évaluation reposera sur un devoir écrit à la mi-semester et un devoir sur table à la fin du semestre.

Références bibliographiques : Jérôme Dubois, Dalie Giroux (dir.), *Les arts performatifs et spectaculaires des Premières Nations de l'Est du Canada*, L'Harmattan, 2014; la revue *Théâtre/Public*, Face à l'histoire coloniale, N°246, Janvier-Mars, 2023; Pierre Singaravélou, Karim Miské, Marc Ball, *Décolonisations*, Seuil, 2020; Jean-Marie Pradier, *La scène et la terre, question d'ethnoscénologie*, International de l'Imaginaire, N°5, Babel, 1996.

EC05 Bis Métiers et institutions du théâtre

François LORIN & Philippe GUYARD

Politiques publiques du Théâtre un cas d'étude le TGP de Saint-Denis

Construit comme une découverte des familles d'acteurs du secteur théâtral (lieux, maisons de production, cîes, collectivités,...), ce cours explorera les enjeux qui le traversent et les politiques qui le structurent. L'expérience et la place des étudiant·e·s, (eux-mêmes sujets de ces politiques comme probables bénéficiaires des politiques d'EAC, de pass culture...), seront mis en perspective et serviront de repère pour des contributions et des travaux de groupe. Le TGP servira de point d'arrimage dans cette découverte.

Calendrier des cours :

[Programme en cours d'élaboration]

Références bibliographiques : Olivier NEVEUX, *Contre le théâtre Politique*, Editions La Fabrique, 2019 / Jacques RANCIERE, *Le spectateur émancipé*, Editions La Fabrique, 2008 / Christian BIET, Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Gallimard, Folio, 2006.

RAUCH MARIE-ANGE

Histoire et valeurs fondamentales des théâtres publics 1895-1959

Après avoir rappelé les initiatives artistiques et politiques (Maurice Pottecher, Firmin Gémier ...) qui ont contribué à imposer l'idée d'un théâtre populaire et la nécessité d'une décentralisation dramatique, ce cours examine comment à la Libération Jeanne Laurent, sous-directrice aux spectacles et à la musique à la direction générale des Arts et Lettres, construit un modèle pérenne d'intervention de l'État en faveur du théâtre.

Ce cours s'attache à la volonté de rassembler un public populaire mise en œuvre par les troupes de la décentralisation dramatique avant la création d'un Ministère des Affaires culturelles en 1959 et aujourd'hui encore revendiquée par le réseau des Centres dramatiques nationaux (CDN). Dans ce cours à la fois théorique et pratique, nous nous attacherons à la variété des documents disponibles, nous prendrons le temps de travailler des affiches, des photographies et des extraits de pièces proposées par les grandes figures de théâtre populaire.

La validation du cours s'effectue à partir de 4 exigences :

- L'assiduité (5 pts) : au-delà de 3 absences le cours ne sera pas validé, les étudiants préférant continuer de consulter leurs messageries et réseaux sociaux pourront être comptabilisés comme absents.
- La participation active et la prise de notes effective dans un carnet de bord qui devra être apporté à chaque séance : 1 relevé des carnets de bord sera effectué à la moitié et en fin du semestre (7 pts).
- 1 présentation orale (exposé) suivie de la remise d'un commentaire écrit (analyse d'un texte) ou commentaire critique d'un autre document (par ex. une photographie) à choisir sur le site Moodle du cours (8 pts).

Documentation, indications bibliographiques, modalités de validation : se reporter au site Moodle du cours auquel il est obligatoire de s'inscrire en précisant que vous avez lu et accepté les modalités de validation.

Références bibliographiques : Denis Gontard, *La décentralisation théâtrale en France 1895-1952*, Paris, SEDES, 1972 / Hubert Gignoux, *Histoire d'une famille théâtrale (Jacques Copeau, Léon Chancereau, les Comédiens routiers, la Décentralisation dramatique)*, Lausanne, L'Aire / ANRAT, 1984.
Robert Abirached (dir.), *La décentralisation théâtrale*, Arles, Actes Sud Papiers : *Le premier âge, 1945-1958*, cahier n°5, 1992.
Catherine Faivre-Zellner, *Firmin Gémier, Héraut du théâtre populaire*, Presses universitaires de Rennes, 2006 / Jean-Claude Bardot, *Jean Vilar*, Paris, Armand Colin, 1991 / Jean VILAR, *Le Théâtre, service public*, Paris, Actes Sud, 1991.

FAVIER Emmanuelle

Découverte des métiers du théâtre

Ce cours a pour objectif de faire découvrir aux étudiant.es la réalité des différents métiers du théâtre, afin de leur permettre de préciser leur projet personnel et professionnel. Visite de structures, rencontres avec des artistes mais aussi avec des personnels techniques et administratifs, ces expériences leur livreront des clés de compréhension et d'appropriation des divers maillons de la chaîne de production d'un spectacle, dont la connaissance constitue un préalable nécessaire à la conception et à la mise en œuvre de projets autant qu'un moteur d'inspiration. Plusieurs spectacles seront proposés, en partenariat avec le théâtre de La Commune d'Aubervilliers, le Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis et le théâtre de La Flèche à Paris.

L'évaluation finale s'appuiera sur l'élaboration d'un dossier en sous-groupe (40 %), la présentation orale de ce dossier en fin de session (40 %) et la participation active au cours (20 %).

Indications de lecture :

PAVIS Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, 4e édition revue et augmentée, Armand Colin, 2019

BARBÉRIS Isabelle & POIRSON Martial, *L'Économie du spectacle vivant*, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 2013

BANU Georges, *Miniatures théoriques*, Actes Sud, 2009

CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, rééd. 2008

DUTHEIL-PESSIN Catherine & RIBAC François, *La fabrique de la programmation culturelle*, La Dispute, 2016

UE 06 OUVERTURE

EC06 Lire et écrire le monde

FAUCHEUR Maëlle

« Écrire la vie » pour la scène

En puisant dans les ressources de l'écriture de plateau et du théâtre du réel, nous expérimenterons à la table et sur le plateau différents moyens d'écrire pour la scène. A partir de thèmes proposés par l'enseignante et les étudiant.es eux-mêmes, nous chercherons comment développer une écriture pour la scène sur la base de matériaux personnels, comme un pendant théâtral à des processus littéraires développés par des auteur.ice.s de récits autobiographiques. L'atelier proposera une restitution en fin de cours qui reconstituera comme un journal l'expérience traversée collectivement.

« Écrire la vie. Non pas ma vie, ni sa vie, ni même une vie. La vie, avec ses contenus qui sont les mêmes pour tous mais que l'on éprouve de façon individuelle (...) » *Écrire la vie*, Annie Ernaux.

L'évaluation se fondera sur la présence, l'assiduité, l'investissement dans l'écriture, la présence aux sorties proposées (au moins deux), et sur un projet d'écriture pour la scène issu du cours

Références bibliographiques :

MAGRIS Erica et PICON-VALLIN Béatrice (dir.), *Les Théâtres documentaires*, Montpellier, Deuxième époque, 2019

MOGUILJEVSKAIA Tatiana et KEMPF Lucie, *Le théâtre néo-documentaire : résurgence ou réinvention ?* PUN, éditions universitaires de Lorraine, 2013

ERNAUX Annie, *Écrire la vie*, Gallimard, 201

TAUVERON Joan

Initiation à l'écriture dramatique

Lors de cet atelier les étudiant·e·s pourront se consacrer à l'écriture d'un projet personnel de texte de théâtre. À chaque séance il sera proposé de lire et de débattre de pièces de théâtre existantes afin de s'en inspirer. Plusieurs exercices d'écriture permettront par la suite de s'échauffer et de faire naître de nouvelles idées. Enfin, le reste du temps sera dédié à l'écriture personnelle. Des échanges individuels et collectifs auront lieu afin de discuter des projets d'écriture. Il est demandé aux étudiant·e·s de préparer pour la première séance :

- Deux à trois exemples d'œuvres iconographiques qui inspireront l'ambiance de leur texte,

- Une page de documentation sur leur projet (éléments historiques, témoignages, toute autre référence permettant d'alimenter le projet d'écriture)

- Un extrait de texte dont le style littéraire leur plaît (poésie, roman, retranscription d'une scène de film...). Il est également demandé de lire les pièces listées ci-dessous avant le début de l'atelier

Références bibliographiques :

BIENVILLE, Béatrice, *C'est là que mon nombril est enterré*, Passage(s), Caen, 2023

MARX, Laurene, *Pour un temps sois peu*, Éditions théâtrales et Lyncéus festival, Montreuil, 2023

NAVAJO, Métie, *La Terre entre les mondes*, Espace 34, Les Matelles, 2021

PEYRADE, Pauline, *Poings*, Les Solitaires intempestifs, Besançon, 2017

SOUBLIN, Gwendoline, *Pigboy* 1986-2358, Espace 34, Les Matelles, 2018

DOULGERIS Alexandra

Cours proposé par le Département Français Langue étrangère (FLE)

Descriptif à venir

BRUSCHI FILIPPO

L'italien à travers le théâtre (A1.1)

Le cours Italien à travers le théâtre 1 s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais étudié la langue italienne auparavant (niveau A1.1) et qui sont intéressés pour l'apprendre à travers la pratique théâtrale : improvisation, exercices corporels et vocaux, création des personnages. Le but est d'amener les étudiants à comprendre et utiliser des expressions quotidiennes visant à satisfaire des besoins concrets : se présenter, présenter quelqu'un, poser des questions simples et pouvoir y répondre, mais aussi transmettre des émotions, jouer avec des mots qu'on aime particulièrement. Cours hebdomadaire.

Les préinscriptions à ce cours se feront en adressant un mail directement à l'enseignant à partir du 15/12/2026 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

DESCRIPTIFS DES COURS

Licence 2 semestre 1

UE 07 FONDAMENTAUX

EC07 Histoire de la mise en scène

DROUELLE Carole

Histoire de la mise en scène : « Interroger la matière » de 1880 à aujourd'hui

Aujourd'hui, si le geste théâtral par excellence semble être encore celui du/de la metteur.e en scène qui « interroge la matière » du théâtre (O. Py), cette position de *deus ex-machina* est remise en question par de nombreux processus de création plus collectifs ou dirigés par des auteurs. Il n'en demeure pas moins que la notion de mise en scène, récente dans l'histoire du théâtre, reste centrale.

Nous chercherons, au fil de ce cours, à comprendre comment la mise en scène s'est affirmée comme un art spécifique. Nous suivrons le déroulement chronologique, de son apparition aux écritures scéniques plurielles d'aujourd'hui. Au tournant des XIXème et XXème siècles, tout d'abord elle émerge avec des personnalités phares comme A. Antoine et K. Stanislavski, et s'inscrit dans le courant naturaliste. Puis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale se développent des formes plus radicales, issues du symbolisme et de nouveaux courants idéologiques, telles que les mises en scène de G. Craig, V. Meyerhold, J. Copeau, B. Brecht. Depuis les années 1950, les démarches s'inscrivent dans la filiation de ces premiers grands créateurs, tout en étant marquées par la pluralité des recherches et des formes, de Jean Vilar à Julie Deliquet. Nous verrons pour chacune de ces trois périodes les caractéristiques des principaux courants de la mise en scène, prenant pour centre et matière le texte, le jeu de l'acteur, et le traitement de l'espace scénique. Pour aborder les mises en scène actuelles, des spectacles de la saison seront proposés aux étudiant.e.s (prévoir trois soirées).

Références bibliographiques : BANU Georges (dir.), *Les Répétitions de Stanislavski à aujourd'hui*, Le Temps du théâtre/Actes Sud, Arles, 2005; BOISSON Bénédicte, FOLCO Alice, MARTINEZ Ariane, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010; DUSIGNE Jean-François, *Le Théâtre d'art, aventure européenne du 20ème siècle*, Paris, Editions théâtrales, 1997; FERAL Josette, *Mise en scène et jeu d'acteurs : entretiens 2. Le corps en scène*, Montréal, Carnière-Morlanwelz, 1998. PAVIS Patrice, *La Mise en scène contemporaine, origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Colin, 2007. SARRAZAC Jean-Pierre, CONSOLINI Marco (dir.), *L'Avènement de la mise en scène / Crise du drame*, Bari, Pagina, 2010. STANISLAVSKI Konstantin, *Ma vie dans l'art*, Paris, Librairie Théâtrale, 1980; VITEZ Antoine, *Le Théâtre des idées*, Paris, Gallimard, 2015.

Les voies de la création théâtrale contemporaine

À l'aube du XXe siècle, Edward Gordon Craig appelait de ses vœux un « artiste du théâtre » capable de renouveler l'art scénique. Cette conception du metteur en scène comme créateur à part entière a profondément marqué le théâtre européen du XXe siècle, en faisant de la mise en scène un acte artistique singulier, souvent lié à une recherche sur la pratique et l'essence du théâtre. Comment cette figure a-t-elle modifié l'organisation du travail théâtral ? Comment s'est-elle transformée au fil du temps ? Que signifie mettre en scène aujourd'hui ? Pour répondre à ces questions, le cours proposera une traversée des œuvres et des réflexions de grandes figures de la mise en scène, du début du XXe siècle à nos jours. Nous étudierons notamment les rapports de la mise en scène au texte, à l'espace et au jeu de l'acteur, à partir de documents iconographiques et audiovisuels, ainsi de textes théoriques. Un spectacle de la saison sera proposé.

Références bibliographiques : BOISSON Bénédicte, FOLCO Alice, MARTINEZ Ariane, *La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010 / LEHMANN Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002 / PAVIS Patrice, *La mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Colin, 2010 / PLUTA Izabella (dir.), *Metteur en scène aujourd'hui : identité artistique en question ?*, Rennes, PUR, 2017 / BABLET Denis, JACQUOT Jean, PICON-VALLIN Béatrice Picon-Vallin, « Les Voies de la création théâtrale » [collection], Paris, CNRS Éditions, 1970-2019 / PICON-VALLIN Béatrice (dir.), « Mettre en scène » [collection], Arles, Actes Sud, 2004-2020.

EC07bis Dramaturgie

MOINDROT Isabelle**Dramaturgies de l'acteur et de l'actrice**

L'art et le métier des comédiens (et plus encore des comédiennes) ont été longtemps marqués du sceau de l'infamie. À partir des Lumières, les auteurs de théâtre se saisissent de ces figures libres et dévouées à leur art pour s'adresser à travers elles à la société tout entière. Les personnages d'acteur ou d'actrice sont représentés dans l'exercice de leur métier, et leurs aventures révèlent l'ampleur du renouvellement de l'art théâtral pendant cette époque de bouleversements profonds qui s'étend de la Révolution française à la Première Guerre mondiale. À travers des vies où s'entrelacent les plans de l'art et de la création, de la morale et de l'engagement civique, les pièces de théâtre font apparaître les nouvelles missions qui sont celles des comédiens dans une société en mutation. Autant de questions qui restent très actuelles, aujourd'hui.

Références bibliographiques : Les pièces lues en cours (texte fourni sur Moodle) Alexandre Dumas, *Kean*.

Eugène Scribe et Ernest Legouvé, *Adrienne Lecouvreur*

Victorien Sardou, *Thermidor*.

Luigi Pirandello, *Six personnages en quête d'auteur*.

BEAUFILS Eliane**Dramaturgies de l'Anthropocène**

L'Anthropocène est à bien des égards associé à une Anthro-Scène : un théâtre où tout se joue autour de conflits humains, reléguant la nature à un décor. En tant qu'espace de densification de l'action et de la pensée, le théâtre permet cependant de s'éprendre de problématiques vastes, qui transcendent les lieux et les générations, ou qui visent au contraire l'infiniment présent des animaux et des matières. Ce cours aimerait étudier les manières dont le théâtre se saisit des crises écopolitiques contemporaines et les voies qu'il emprunte pour les dépasser. Au-delà de dramaturgies de conflits et de pouvoirs, nous verrons comment les pièces tentent de déplacer les imaginaires, en variant les espaces-temps, en flirtant avec la comédie ou la science-fiction, ou en faisant une plus large place à des personnages non humains. En déplaçant la et les représentation(s), les pièces peuvent aider à penser d'autres marches du monde.

Modes d'évaluation: lectures hebdomadaires ; dossier sur une pièce (lue ou non ensemble) ; examen final sur table.

Références bibliographiques : Beaufils Éliane, *L'écologie en scène. Théâtres politiques et politiques du théâtre*, Paris, PUV, 2024 ; Bionda Romain, *Le théâtre de science-fiction. Premiers éléments de cartographie*, ReS Futurae, 18/2021 ; Katia Fallone, *Du tragique à l'utopie dans le théâtre politique contemporain*, Paris, Classiques Garnier, 2025 ; Sermon Julie, *Morts ou vifs*, éditions B42, 2021.

D'ARIA Luigi et GOUSSEAU Jules

Environnement, lexique et outils de la scène

Ce cours à la fois théorique et pratique aura pour objectif de vous initier à l'environnement scénique, à son lexique et aux outils (papiers ou matériels) utilisés par les différents techniciens des métiers de la scène. Qu'est-ce qu'une fiche technique, un plan de feux, comment les élaborer et les comprendre ? Il abordera aussi les bases de la sécurité et de la prévention des risques dans le spectacle vivant. Il s'articule avec le cours de 3ème année "Initiation aux techniques de régie" qui permettra d'approfondir ces questions.

Références bibliographiques : Michel Ladj, *Le lexique de la scène*, Editions AS, collection Scéno +, 1998; Alain Roy, *Dictionnaire raisonné et illustré du théâtre à l'italienne*, Actes sud papiers, 1992-2001. Philippe Cuvelette, Scott Delhaise-Ramond, *La sécurité et la sûreté des lieux de spectacles*, 14 ème édition, Centre National de la Musique (CNM), 2022; Scott Delhaise-Ramond, Philippe Cuvelette, *La sécurité et la sûreté des petits lieux de spectacles*, 2ème édition, Centre National de la Musique (CNM), 2022. Agence culturelle Grand Est, *Les essentiels de la culture* <https://culturegrandest.fr/les-essentiels>. Commission paritaire nationale emploi formation spectacle vivant (CPNEF-SV), *Guide des métiers* : <https://www.cpnfsv.org/metiers-spectacle/metiers-technique>

SCHMITT Xavier

Droit et spectacle vivant

Le public ne voit que le devant de la scène. Il ne se figure pas que derrière le rideau, et bien en amont de la représentation, d'autres acteurs prennent part à la conception du spectacle. Ce cours a pour objectif de donner une vue d'ensemble des étapes juridiques et administratives de la mise en œuvre d'un spectacle vivant. Il abordera l'ensemble des questions liées à la production et à la diffusion d'un spectacle : - création de structure et obtention de la licence d'entrepreneur de spectacles ; - exploitation d'une œuvre de l'esprit, autorisations et rémunérations de l'auteur, droits des artistes interprètes ; - statut des salariés, contrats de travail, rémunération des artistes et des techniciens ; - Régime d'assurance chômage de l'intermittence ; - contrats de diffusion

UE 08 FONDAMENTAUX

EC08 Atelier voix et scène

HUGONNET Yasmine

Ventriloquie contemporaine. Inventer un théâtre à plusieurs voix et corps, grâce à des dispositifs de dissociation et de synchronicité

Dissocier c'est aussi ré-associer de manière choisie. Pour ce cours je vous invite à vous initier à la pratique de la ventriloquie, ainsi qu'à des pratiques chorégraphiques, gestuelles et vocales d'accordage et de dissociation. Il s'agit d'une part de cultiver une hétérogénéité de temporalités et d'actions à l'intérieur d'un même corps, et par ailleurs de pouvoir synchroniser à l'inverse une voix et un corps entre deux personnes distinctes en une seule identité performative. L'Atelier prendra comme ressources de pratiques et de contenu la création "Les Porte-Voix, Cabaret ventriloque, création de 2022 de la compagnie ArtsMouvementés / Yasmine Hugonnet qui est inspirée par le livre "Le Ventriloque ou l'Engastrimythe " Traité sur la ventriloquie , de l'Abbé de la Chappelle écrit en 1772. Nous explorerons ainsi différents dispositifs performatifs qui jouent avec les postures de source, de médium, d'émetteur et de récepteur.

L'Atelier se terminera par la présentation de compositions selon votre choix du solo au quintet.

Évaluations:

Acuité technique : évaluée au long de la semaine soit dans l'appropriation de la ventriloquie soit dans le travail sur la synchronicité des pratiques d'accordage avec un.e partenaire.

Recherche et analyse: production d'un document écrit qui manifeste votre point de vue et votre intérêt particulier sur les pratiques explorées.

Créativité et composition : évaluation sur les petites formes qui seront présentées.

Véhicule privilégié et essentiel de l'expression et de la communication, la voix humaine est un kaléidoscope de possibilités expressives et variations chromatiques. Aussi unique qu'une empreinte digitale, chaque voix est en vérité plusieurs voix. Timbre, tessiture, intensité, résonance et charge émotionnelle sont des composantes fondamentales de la phonation et leurs différentes combinaisons et transformations constituent une riche palette de possibilités expressives pour l'acteur et la scène. Explorée et travaillée avec soin et respect des prédispositions naturelles de chacun, notre voix (et la combinaison de nos voix) peut facilement nous surprendre ! Ce module se concentre principalement sur l'exploration et le développement de la technique vocale parlée et chantée ainsi que sur une approche musicale de la scène et du jeu théâtral. Il s'agit d'interroger et faire agir au plateau la notion de musicalité et comment elle opère dans la perception et dans l'organisation du temps et de l'espace dans la pratique théâtrale. Cette recherche part avant tout de la vocalité et de la corporalité de l'acteur-performer. On s'intéressera aux notions d'écoute, rythme, phrasé, harmonie, contrepunt, polyphonie, aussi bien dans leur rapport à la vocalité en action qu'à la dynamique et à l'organisation de l'espace scénique. Deux parcours pour éprouver ces notions et ces outils : parcours technique, avec un entraînement rigoureux sur la respiration, la diction, la résonance, la spatialisation vocale, l'articulation corps-voix et le chant polyphonique ; parcours créatif avec l'improvisation, le paysage sonore et la composition chorale multidisciplinaire. Le tout orienté (toujours !) par un travail sensible d'écoute et de réactivité à l'autre, à l'espace, au présent. Nous nous intéresserons à des textes poétiques et à des partitions chorales le long du chemin. Il s'agira d'explorer et de mettre en évidence la nature essentiellement musicale des principes structurant l'accomplissement de l'événement théâtral.

LORY Morgane**La voix comme instrument (rythme, choralité, expressivité vocale)**

Si la voix humaine agit comme une carte d'identité, un vecteur émotionnel extrêmement puissant, elle est aussi très conditionnée par les normes sociales. L'un des objectifs de cet atelier sera d'explorer sa propre voix dans ses dimensions non-naturalistes, d'aller chercher des degrés d'amplitude hors de l'usage commun, pour déployer les possibles de l'expressivité vocale, en puisant librement dans le répertoire stylistique de la scène (de la tragédie au punk). Le texte sera ici considéré comme une partition : nous postulons que l'émotion et le ludique naissent de la précision de l'interprétation. Nous explorerons d'abord le travail choral (écoute collective, précision des dynamiques, propriétés stylistiques des textes proposés : Laura Vazquez, Virginie Despentes, Monique Wittig). Puis nous travaillerons de manière individuelle la musicalité de textes versifiés (Racine, Mallarmé, Claudel). Enfin nous aborderons le travail de la voix au micro (placement vocal, posture, ancrage). Les participant-es seront évaluées selon les critères suivants : implication dans la dynamique collective (travail choral), interprétation d'un projet solo au micro (choix du texte libre) et réalisation d'un journal d'incarnation, documentant le processus de construction du solo : intentions, difficultés rencontrées, conscientisation de la trajectoire d'interprétation.

Références : Giligan Carole, *Une voix humaine*, Climats, 2024.

Rosa Hartmut, *Résonance, une sociologie de la relation au monde*, La Découverte, 2018

Encyclopédie de la Parole (Joris Lacoste): <https://encyclopediedelaparole.org/fr>

Pour en finir avec le jugement de Dieu (Antonin Artaud) : <https://www.youtube.com/watch?v=EXy7lsGNZ5A>

L'acteur sur parole

Nous allons nous pencher sur le son de l'acteur, sa voix, sa parole, toutes ses paroles. Pas juste le texte qu'il a appris par cœur, mais la parole qui sort, qui jaillit de lui, qu'il invente au fur et à mesure de sa profération et qui le mène là où il ne sait pas encore qu'il peut aller. Là où il ne sait même pas que ça existe, et moi non plus. Ses mots, sa parole, considérés comme des sons, comme du bruit, des inventions, pures. Nous allons nous pencher jusqu'à tomber dedans. Jusqu'à ce que quelque chose en sorte, inouï. Pour chacun, inouï.

Dans la foulée nous tâterons du gromelot, cette autre langue, cette langue inventée, propre à chacun et qui peut être comprise par tous. Nous chanterons aussi, car chanter c'est encore parler, mais comme seule la musique peut le faire et qu'il n'y a rien de tel pour nous soulever, pour nous emporter. Alors nous ferons un pas, juste un pas pour revenir au texte, aux mots du poète qui ouvre pour nous les fenêtres et fait voir l'abîme. Et tout cela, le son, la voix, le gromelot, la parole, le texte... ce sera une seule chose, un seul geste qui prendra tous ces visages.

Références bibliographiques :

LA GENÈSE ; Platon, *Ion*; Antonin Artaud, *Le Théâtre et son double*; Jerzy Grotowski, *Vers un théâtre pauvre*; Peter Brook, *L'espace vide*

EC08bis Scénographie

DRAY Charlène

Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie

Du décor à l'agrès, de la machinerie à la régie et de la scène à la salle, comment les éléments qui composent l'espace scénographique participent-ils à la représentation ? De la perspective jusqu'aux environnements virtuels, comment ont évolué les enjeux esthétiques et techniques pour « écrire l'espace » ? Par un travail de la maquette et en nous appuyant sur des courants de pensée qui ont marqué l'histoire de la scénographie de spectacle mais également d'exposition, nous expérimenterons la théâtralité de l'espace (participative, immersive, in situ...). Parallèlement à cette approche, les évolutions du métier de scénographe ainsi que ses outils de conception comme la réalisation de maquettes, schémas préparatoires et prototypes seront abordées. L'évaluation se fera par le rendu d'un dossier de recherche théorique en lien avec une réalisation de scénographie faite pendant le cours et un devoir sur table.

Références bibliographiques : « Qu'est-ce que la scénographie ? Volume 1. Processus et paroles des scénographes », Études théâtrales, n°53, 2012 / Luc BOUCRIS et Marcel FREYDEFONT (Dir.), *Scénographes en France. Diversité & Mutations (1975-2015)*, Paris, Actes Sud, 2015 / « Scénographie », *Nouvelle revue d'esthétique*, n°20, 2017 / POLIERI Jacques, *50 ans de recherches dans le spectacle*, Éditions Biro, Paris, 2006 [1ère éd. *Revue Aujourd'hui. Art et Architecture*, no 17, Boulogne, 1958] / Anne SURGERS, *Scénographies du théâtre occidental*, Paris, Armand Collin, 2011.

CARON Adeline

Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie

« Écrire » l'espace : cet atelier présente les bases historiques, techniques et conceptuelles de la scénographie. Une présentation de ses différentes formes depuis l'antiquité sera l'occasion de s'initier au travail de maquette à petite échelle. Nous aborderons les différents types d'architecture théâtrale, le vocabulaire technique de la cage de scène et différentes relations possibles au public (dispositif frontal ou non, in-situ, parcours immersif). Munis de ces outils, la lecture et l'analyse dramaturgique de deux textes théâtraux permettront aux étudiant.es, par groupe de trois, d'élaborer un parti-pris esthétique, dramaturgique et politique développé en maquette au 1/25 ème. La recherche pourra être complétée par l'esquisse d'une mise en espace performative ou d'un prototype en costume, en matière ou en construction. Une visite d'atelier, ressource et/ou de théâtre sera organisée.

L'évaluation se fera par le rendu d'un dossier de recherche théorique en lien avec une présentation orale du travail réalisé pendant le cours.

Références bibliographiques : "Qu'est-ce que la scénographie ? Volume 1. Processus et paroles de scénographes", *Centre d'études théâtrales*, n°53, 2012 / SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Paris, Armand Collin, 2011 / FREYDEFONT, Marcel, *Petit traité de scénographie: représentation de lieu, lieu de représentation*, Nantes, Joca seria, 2007 / GAULME Jacques, *Architectures scénographiques et décors de théâtre*, Magnard, Paris, 1985

KAZEMI Clémence

Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie

Cet atelier propose aux étudiants de L2 une première immersion dans la pratique de la scénographie de spectacle vivant. À partir d'un texte théâtral que nous choisirons ensemble, (je ferais plusieurs propositions) nous aborderons le travail du scénographe dans sa globalité et dans sa chronologie : lecture et analyse du texte, construction d'une dramaturgie de l'espace, recherche iconographique, esquisses, puis réalisation d'une première maquette.

En parallèle de ce travail de création, des séances théoriques et techniques viendront nourrir et questionner la pratique : histoire de la scénographie et évolution du rapport scène/salle, architecture du théâtre et vocabulaire technique, familles de dispositifs scéniques, initiation au travail de lumière. Les étudiants seront également initiés aux outils

de dessin et aux logiciels de conception utilisés dans le métier. L'accès au théâtre entièrement équipé de l'université nous permettra d'expérimenter les différents outils scénique, les corps dans l'espace scénique et d'ancrer ces apprentissages dans des conditions proches de la réalité professionnelle.

Le sens du collectif et la capacité à argumenter ses choix devant un groupe sont pour moi des compétences aussi importantes que les savoir-faire techniques. Ils feront l'objet d'une attention particulière tout au long du semestre.

Trois modes d'évaluation :

1. Carnet de recherches (contrôle continu) : constitution progressive d'un carnet iconographique et dramaturgique, évalué sur la qualité de la démarche et l'originalité des références
2. Maquette finale : présentation orale d'une proposition scénographique, incluant esquisses et note d'intention écrite
3. Participation : implication dans les échanges collectifs et capacité à formuler et défendre un point de vue sur le travail des autres en lien avec une présentation orale du travail réalisé

Références bibliographiques :

1. Peter Brook, *L'espace vide, écrits sur le théâtre*, éditions du Seuil
2. Gilles Aillaud, *Pierre entourée de chutes, écrits et entretiens sur la peinture, la politique et le théâtre*, éditions Loevenbruck
3. Richard Peduzzi, *Le travail du scénographe*, entretiens réunis par Cécile Gilly, Actes Sud, 2010
4. Jun'ichirô Tanizaki, *Louange de l'ombre*, éditions Picquier

BEAUFILS Eliane

De l'écologie du théâtre aux théâtres écologiques

Le cours introduira aux grands enjeux du réchauffement climatique et des crises bioécologiques contemporaines, puis présentera les principales voies empruntées par les artistes et établissements pour écologiser les arts vivants. Une attention particulière sera portée d'une part aux politiques des théâtres et CCN, à l'écoconception, ainsi qu'aux divers modes de travail et d'écriture engagés. Ceux-ci comprennent aussi bien des écologies de pratiques (modalités de création collaboratives notamment), des écologies relationnelles avec les spectateurs et/ou milieux, que des dramaturgies textuelles qui déplacent les catégories héritées des siècles précédents (personnages, intrigue, conflit, didascalies...). Des invités des milieux professionnels seront régulièrement conviés en cours (en présence ou par visioconférence).

Ouverture du cours à 40 personnes maximum.

Modes d'évaluation (oral/écrit/sur table, en groupe/individuel) : devoirs hebdomadaires ; dossier sur un spectacle vu en cours ou une pièce lue ensemble ; examen final sur table.

Références bibliographiques : 5 maximum.

Publications d'Arviva en ligne, notamment « S'adapter aujourd'hui pour ne pas subir demain » et « Les collectivités territoriales et la transformation écologique du spectacle » ; Sermon Julie, *Morts ou vifs*, éditions B42, 2021; Bigé Emma, *Mouvementements: écopolitiques de la danse*, Paris, la Découverte, 2023 ; Beaufils Eliane, *L'écologie en scène. Théâtres politiques et politiques du théâtre*, Paris, PUV, 2024 ; Moindrot Isabelle, *Théâtre et écologie(s)*, Bruxelles, n°144-145, 2021.

Références bibliographiques :

Publications d'Arviva en ligne, notamment « S'adapter aujourd'hui pour ne pas subir demain » et « Les collectivités territoriales et la transformation écologique du spectacle » ; Sermon Julie, *Morts ou vifs*, éditions B42, 2021; Bigé Emma, *Mouvementements: écopolitiques de la danse*, Paris, la Découverte, 2023 ; Beaufils Eliane, *L'écologie en scène. Théâtres politiques et politiques du théâtre*, Paris, PUV, 2024 ; Moindrot Isabelle, *Théâtre et écologie(s)*, Bruxelles, n°144-145, 2021.

Transition écologique pour un développement soutenable

Cours distanciel. Inscriptions sur Moodle : <https://moodle.univ-paris8.fr/course/view.php?id=22744>

Distanciel

Aucun temps présentiel

Contenu est accessible via la plateforme Moodle de l'université

Asynchrone

Aucune classe virtuelle obligatoire, pas d'horaire imposé

Autonomie d'organisation des étudiant·e·s avec planning conseillé

Module 1 - Fondements écologiques

1.1 - Système Terre

1.2 - Écosystèmes

1.3 - Services écosystémiques

Module 2 - Anthropocène

2.1 - Limites planétaires

2.2 - Ressources

2.3 - Relation à la nature

Module 3 - Enjeux sociopolitiques

3.1 - Paradigmes et leviers économiques

3.2 - Enjeux géopolitiques

3.3 - Transition juste

Module 4 - Influences et médias

4.1 - Lobbyisme anti-écologique

4.2 - Informations et esprit critique

4.3 - Éthique et démarche scientifique

Module 5 - Agir pour la transition

5.1 - Opinions publiques et écologie

5.2 - Pratiques et impacts individuels

5.3 - Militantisme et répression

UE 10 FONDAMENTAUX

EC10 Théories du jeu

POLIAKOV Stéphane

A la découverte des théories du jeu des actrices et des acteurs

Que fait un acteur ? Est-il un artiste inspiré, un créateur, un imitateur, un improvisateur ? Suit-il des modèles préétablis (types, emplois...) ? Est-il un ou plusieurs avec ses doubles que seraient le masque, le personnage, son image sublimée ou publicitaire ? Parler du jeu de l'acteur ou le pratiquer, c'est en proposer des théories implicites. Le cours suivra l'évolution esthétique des manières de dire, penser et pratiquer le jeu : entrée par la rhétorique (déclamation), improvisation, jeu psychologique, variété ou fixité, styles de jeu. Nous croiserons de grands textes ou gestes théoriques de Diderot à Stanislavski, de Jouvett à Brook, Grotowski ou M. Tchekhov et des questions toujours actuelles : figuration et défiguration, genre, articulation de l'individuel et du collectif, tension entre l'humain et le mécanique, empathie, mémorisation. Seront étudiés des cas précis d'actrices et d'acteurs. L'évaluation consistera en analyse écrite et orale de textes théoriques et d'images.

Références bibliographiques :

Diderot, *Paradoxe sur le comédien* (in *Diderot et le théâtre*, vol. 2 *Les acteurs*, éd. A. Ménil, Paris, Pocket, 1995)

Stanislavski, *La Formation de l'acteur*, Paris, Payot, 2012 (des passages de ce livre seront fournis dans une traduction inédite)

Jerzy Grotowski, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2012 (1971)

Eugenio Barba et Nicola Savarese, *L'énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Montpellier, L'Entretemps, 2008

Louis Jouvett, *Le comédien désincarné*, Paris, Flammarion, 1954.

FILACANAPA Giulia

Le masque scénique contemporain : pratiques, esthétiques et anthropologie du jeu

Le masque c'est la magie du regard. Au début du XXe siècle, il a été le vecteur de renouvellements esthétiques importants dans les arts du spectacle, puis sa force utopique est retombée et il a connu un temps de mise en veille dans ses usages au plateau. Qu'en est-il de la place du masque au XXIe siècle ? Est-il toujours un levier de théâtralité, un recours contre le réalisme triomphant ? Une incitation à ce que le langage théâtral parte du corps de l'acteur et fasse de celui-ci un ensemble impérieux de signes ? À partir d'un corpus de textes théoriques, de pièces et de spectacles qui seront étudiés en cours et que les étudiants seront aussi invités à voir au théâtre, des rencontres avec des artistes et créateurs de masques, mais aussi des expérimentations de plateau, le cours vise à questionner l'utilisation du masque sur la scène contemporaine dans un aller-retour dynamique entre réflexions théoriques et expérimentations pratiques, partant de l'idée que le masque ne se comprend vraiment que dans sa dimension physique impliquant des corps en jeu dans un espace partagé.

Sorties spectacles : *Le Chien, la nuit et le couteau* de la Cie Munstrum Théâtre (théâtre des Amandiers, mars 2027) ; *Molière et ses masques* de Simon Falguières - Compagnie Le K (Plateaux sauvages, date à venir), *Ici sont les Dragons*. Un grand spectacle populaire inspiré par des faits réels, en plusieurs époques – Troisième Époque (Théâtre du Soleil, date à venir).

Modalités d'évaluation : 1. implication et participation en cours et aux activités proposées ; 2. un exposé oral de groupe ; 3. un examen écrit sur les contenus du cours

Références bibliographiques :

ASLAN Odette, BABLET Denis (dir.), *Le masque, du rite au théâtre*, éditions CNRS, 1999 / FREIXE, Guy, *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle*, éd. L'Entretemps, coll. « Les Voies de l'acteur », 2011 / FREIXE Guy, PROST Brigitte (dir.), *Les enjeux du masque sur la scène contemporaine* numéro monographique de la revue *Alternatives Théâtrales*, n. 140, mars 2020 / FILACANAPA Giulia, FREIXE Guy, PROST Brigitte (dir.), *Le masque scénique contemporain. Enjeux esthétiques et anthropologiques*, Deuxième Époque, 2026

EC10 Bis Performances et formes performatives

DECHERY CHLOÉ

Introduction aux théories et pratiques de la performance

La notion de performance semble achopper tant elle recouvre un ensemble de pratiques disparates, du côté du théâtre (théâtre performatif, théâtre immersif ou insitu) comme du côté de la danse (danse post-moderne américaine ou danse conceptuelle européenne) ; des happening et du Live Art ou, encore des arts plastiques.

Si elle apparaît diffuse, ambiguë, polymorphe, la notion de « performance » se distingue également par son ubiquité. Depuis les avant-gardes du XXème siècle, les transformations des pratiques artistiques et théâtrales du dernier siècle indiquent un net « tournant performatif ». Aussi, nombreux.ses sont

les artistes de théâtre et de danse qui revendiquent le primat du processus sur le produit et qui mettent en scène non pas un texte dramatique, un système de

personnages ou une intrigue fictionnelle, mais des actions, des environnements, des « atmosphères ». Ce faisant, metteur·euses en scène, chorégraphes et performeur·euses s'ingénient à explorer les dimensions d'une corporalité éprouvée dans l'ici et le maintenant de la (re)présentation théâtrale.

Ce cours d'introduction aux théories et aux pratiques de la performance s'attachera à reconstruire l'histoire du « tournant performatif » qui a marqué le champ du spectacle vivant, en étudiant les réflexions théoriques qui l'ont impulsé, et en s'attachant à analyser des cas historiques et contemporains de pratiques

performatives (John Cage, Allan Kaprow, le Judson Dance, Marina Abramovic, Tino Seghal, Boris Charmatz, etc). On se demandera ainsi comment relire, voire élargir et augmenter l'histoire du spectacle vivant à l'aune de la question de la performance, comprise tant comme champ artistique déterritorialisé (Goldberg, Féral), que comme continuum infixé entre l'art et la vie (Schechner, Formis).

Pour ce faire, nous, nous appuierons sur des analyse de documents et des captations vidéo de spectacles ainsi que sur des entretiens avec des artistes. Pour compléter ce travail, nous entreprendrons également quelques expérimentations pratiques (exercices dans l'espace, lectures performées, protocoles et jeux) qui accompagneront et consolideront le travail d'appropriation théorique.

Evaluation :

- Analyse d'une performance d'un point de vue situé (du point de vue de l'artiste, du point de vue de l'historien·e en art, du point de vue d'un·e scénographe, etc) - devoir individuel, écrit
- Mise en espace/lecture performée d'un entretien ou d'un discours d'un·e théoricien.ne de la performance - devoir en binôme, oral

Références bibliographiques :

Angeliki Avgitidou, *Performance Art Education and Practice*, Routledge, 2023 / Nicolas Bourriaud, *Esthétique relationnelle*, Paris, Les Presses du réel, 1998 / Chloé Déchery, *Corporités quotidiennes, nouvelles pratiques du corps en scène dans la performance contemporaine, France et Angleterre, 1991-2011* », thèse de doctorat, 2011, non publiée (version papier déposée à la BU de l'Université de Nanterre) / Josette Féral (dir), *Pratiques performatives: body remix*, Rennes, 2012 / Barbara Formis, *L'esthétique de la vie ordinaire*, Paris, PUF, 2010 / Rose Lee Goldberg, *La performance: du futurisme à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, 2001 / Rose Lee Goldberg, *Performance Now, Live Art for the 21st Century*, Londres et New York, Thames and Hudson, 2018 / Adrian Heathfield, *Live Art*, Londres, Tate Publishing, 2001 / Jean-Marc Lachaud et Olivier Lussac, *L'art de la performance: studies ou boîte à outils*, Paris, L'Harmattan, 2021 / Olivier Lussac, *Happening & Fluxus : polyexpressivité et pratique concrète des arts*, Paris L'Harmattan, 2004 / Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, Paris, La Fabrique, 2008 / Richard Schechner, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Paris, Editions théâtrales, 2008 / Danae Theodoridou, *Publicing: Practicing Democracy Through Performance*, Academic Publishing Nissos, 2022 / Catherine Wood, *Performance in Contemporary Art*, Londres, Tate Publishing, 2022.

Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les formes scéniques occidentales n'ont cessé de questionner, renouveler, réinventer des formes de théâtralité – que les artistes rejettent les codes traditionnellement associés au spectacle ou s'emparent d'éléments proprement théâtraux pour mieux les détourner. Le théâtre lui-même voit ses définitions bouleversées par un intérêt croissant pour la question de la mise en jeu des corps (actants et regardants), par des écritures scéniques explorant de plus en plus l'hybridité, mais surtout par l'émergence de pratiques parathéâtrales (event, happening, art corporel) remettant en question la notion de représentation et témoignant d'un véritable « tournant performatif » qui traversera l'ensemble des pratiques artistiques (arts visuels, arts de la scène). En s'appuyant sur des exemples et des moments-clés de l'histoire des arts (études de cas, analyse de textes théoriques et d'écrits d'artistes), ce cours propose de dessiner un panorama de certains des grands enjeux esthétiques qui ont participé à l'avènement des formes que l'on nommera par la suite « performantielles », « postdramatiques », « interdisciplinaires » ou « indisciplinaires ». À l'encontre des discours figeant la performance comme un anti-théâtre, il s'attachera à remettre en lumière les jeux de circulation et de déterritorialisation des pratiques, ainsi que les discours qui les ont soutenus et accompagnés, des années 1950 à nos jours.

Modalités d'évaluation :

- Assiduité et participation au cours ;
- Dossier final* (individuel ou à deux) autour d'une notion à choisir dans une liste proposée ;
- Présentation orale** (individuelle ou à deux) en point d'étape.

Références bibliographiques : BOISSON Bénédicte, FERNANDEZ Laure, VAUTRIN Éric, *Le Cinquième Mur. Formes scéniques contemporaines & nouvelles théâtralités*, Nanterre-Amandiers/Théâtre Vidy-Lausanne/Les presses du réel, 2021, et en libre accès : <https://hal.science/hal-04789459>

- GOLDBERG RoseLee, *La Performance du futurisme à nos jours* Paris, Thames & Hudson, 2001

- LEHMANN Hans-Thies, *Le théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002

- LISTA Giovanni, *La Scène Moderne : encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle*, Arles, Actes Sud, 1997

- SCHECHNER Richard, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Paris, Éditions Théâtrales, 200

EC10 Ter Analyse de spectacles 2 : ici et ailleurs

KATUSZEWSKI Pierre

Analyse de spectacles 2 : ici et ailleurs. Groupe A

Dans ce cours, nous analyserons des spectacles à partir de captations et à partir de spectacles de la saison 2026-2027, dont au moins un programmé au TGP.

Il s'agira de fabriquer des grilles et des méthodes d'analyse qui tiendront compte des spécificités textuelles de chacun des spectacles (mise en scène à partir d'un texte, composition d'un spectacle sans texte préalable, écritures/récits de soi, etc.) et des différents arts employés (musique, projections, performance, arts plastiques, etc.).

Les notions de rythme, de code, d'émotion, de performativité, entre autres, seront abordées afin de proposer des analyses non texto-centrées des spectacles.

Une attention particulière sera portée aux spectacles abordant des sujets liés aux questions de genre, queer et plus largement à la question des « récits manquants ».

Deux évaluations auront lieu au cours du semestre : un devoir sur table sous forme de dissertation/commentaire de texte et une analyse de spectacle composée à la maison.

Références : Joseph Danan, *Entre théâtre et performance. La question du texte*, Arles, Actes Sud-Papiers, 2013.

Pierre Katuszewski, « Mohamed El Khatib, Didier Ruiz, Ahmed Madani : terrains en scène », dans Nathalie Gauthard, Eléonore Martin (dir.), *Le Terrain en arts vivants*, Bordeaux, PUB, 2024.

Pierre Katuszewski, « Les compositeurs de la scène : pour un théâtre de l'émotion, au présent », dans Pierre Sauvanet (dir.), *Écriture et création, Les Cahiers d'Artes*, n°12, Bordeaux, PUB, 2016.

Pierre Katuszewski, « Changer de rythme pour sortir de la représentation », dans Sandra Bornand, Maria Manca (dir.), *D'un Rythme à l'autre, Cahiers de littérature orale*, n°73-74, INALCO, 2013.

Patrice Pavis, *L'Analyse des spectacles. Théâtre, mime, danse, cinéma*, Paris, Armand Colin, 2016

Ce cours est coanimé, alternativement, par Nathalie Gauthard et Jérôme Dubois. Chacun chacune proposera des réflexions esthétiques à propos d'œuvres contemporaines en s'appuyant sur des notions qui relèvent des études en arts du spectacle et des autres sciences humaines, afin d'en saisir l'usage et la pertinence dans la compréhension. Deux séances seront consacrées à des oeuvres d'aires culturelles extra-européennes, ce qui sera l'occasion d'une initiation à l'ethnoscénologie. Deux sorties seront prévues pour assister à des spectacles et rencontrer si possibles des artistes.

Modes d'évaluation (oral/écrit/sur table, en groupe/individuel) :

Deux analyses seront demandées sur les œuvres auxquelles nous aurons assistées, la première sera à rendre au milieu du semestre, la seconde à la fin du semestre. Les modalités d'évaluation seront explicitées lors de la première séance du cours.

Références bibliographiques :

Antonin Artaud, *Le théâtre et son double*, Gallimard, Paris (réed. 1979) ; Eugenio Barba, Nicola Savarese, *L'énergie qui danse, l'art secret de l'acteur. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*. Éditions L'Entretemps, 2008 (réed. 1995) ; Eléonore Martin et Jean-Yves Coquelin, « Scènes et cultures du monde : représentations, enjeux et limites », Revue *L'Ethnographie* n°10, 2025 ; Patrice Pavis, *L'analyse des spectacles*, Nathan, 1996 ; Marion Boudier, Alice Carré, Sylvain Diaz et Barbara Métais-Chastanier, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, L'Harmattan, 2014.

UE 11 SPECIALISATION

EC11 Atelier jeu et écriture

NAUD Elisabeth

Si le théâtre contemporain avec ses écritures multiples, ouvre une possibilité riche de diversité pour le jeu et la mise en scène, l'évolution de l'écriture dramatique depuis l'Antiquité et la tragédie grec n'a pas été sans influence aussi sur le jeu de l'acteur. Ce cheminement est lié à la notion d'épistémè propre à une époque.

À partir du jeu, cet atelier propose aux étudiant.e.s d'analyser les écritures du champ théâtral : théoriques, esthétiques, et dramaturgiques. Celles-ci participent à la construction et à la création du jeu. Ce cours interroge le processus de création, et permet de découvrir comment l'espace de la scène et le corps révèlent ces espaces inarticulés et fugaces enfouis dans le texte dramatique, ou récit.

En se référant à un corpus de pièces ou autres, c' est à une recherche à la fois pratique et expérimentale à laquelle sont invités les participant(e)s. Un corpus de pièces du répertoire classique et contemporain et d'essais divers sur le théâtre sera mis à disposition. Les étudiant(e)s participeront à un travail individuel et collectif qui se développera dans un va et vient avec le plateau ((improvisation, mise en situation, mise en énonciation, etc.) et les différentes écritures. Pour mener à bien ce parcours, une réflexion commune autour d'un thème sera définie.

Ce cours se déroule sous la forme du contrôle continu. Il exige une présence régulière aux séances. Un journal de bord sera tenu à tour de rôle par chacun(e) ou petit groupe, une présentation des travaux scéniques et un devoir personnel sur un sujet en rapport avec la thématique de cet atelier, seront demandés pour la validation.

Bibliographie en cours : Robert Abirached, *La Crise du personnage dans le théâtre moderne* ; Michel Corvin, *Le motif dans le tapis* . Hans-Thies Lehmann, *Le Théâtre postdramatique*; Jean-Pierre Sarrazac, *L'Avenir du drame* . Julie Sermon et Jean-Pierre Ryngaert, *Commencements*

FAUCHEUR Maëlle

L'action artistique et culturelle pour les publics empêchés

Le cours articulera théorie et pratique. Il abordera des notions clés, s'appuiera sur des exemples pour offrir un panel d'actions réalisées en fonction des publics à l'école, à l'hôpital, en prison. Maëlle Faucheur apportera son expertise et son savoir expérientiel en tant que comédienne, directrice de compagnie et intervenante professionnelle auprès de divers publics, et proposera une recherche-action en faisant travailler les étudiant.e.s sur un projet à destination du public carcéral. La validation du cours reposera sur l'assiduité, la participation active, les exercices à faire d'une séance sur l'autre pour la recherche-action, et la remise en fin de semestre d'un dossier de cinq à six pages contenant d'une part un compte-rendu et une courte réflexion sur la recherche-création réalisée en cours et d'autre part la présentation argumentée d'un projet personnel d'une action artistique à destination d'un public laissé au choix de chaque étudiant.e.

Référence bibliographique :

Jérôme Dubois, *Les usages sociaux du théâtre hors ses murs :   cole, entreprise, hôpital, prison, etc.*, L'Harmattan, 2011.

Clé d'inscription Moodle : AACPPE

PISANI Guillermo

  crire avec la scène

Cet atelier propose un parcours d'écriture à la fois collectif et individuel, qui se développera dans un va-et-vient entre travail de plateau et écriture. Nous mènerons une réflexion commune autour d'un thème, afin de produire un ensemble d'idées et de propositions pour la scène.    partir de cet ensemble d'idées, il s'agira de proposer, de manière individuelle ou par petits groupes, des séquences scéniques, en travaillant de façon concomitante sur le jeu et sur la dramaturgie, et en s'appuyant sur des notions telles que motif et dispositif. Que le point de départ soit une production écrite ou une recherche au plateau (improvisation, mise en situation, mise en énonciation, etc.) nous serons attentifs à la manière dont un geste prolonge et modifie l'autre, à comment les éléments de la scène peuvent être intégrés et travaillés dans le texte et inversement. Nous viserons à articuler les différentes séquences dans un ensemble, en vue d'une représentation en fin d'atelier.

Mode d'évaluation :

Contrôle continu. Seront prises en compte l'assiduité et la participation, tant aux discussions collectives qu'aux différentes propositions scéniques et à la représentation en fin d'atelier. Chaque   tudiant   doit proposer une séquence pour la scène. Il est demandé également de rendre la production écrite correspondante à cette séquence.

DOYON Raphaëlle

Jouer au cinéma

Il s'agira d'étudier les théories et pratiques du jeu de l'acteur.ice pour la caméra.

Plusieurs temps seront proposés :

- Lecture et exercices pratiques autour des textes clefs sur le jeu de l'acteur.ice réaliste et non-réaliste,
- Analyse d'extraits de films rendant compte de différents modèles de jeu,
- Exercices de jeu et de direction de jeu en groupe, sans puis avec caméra,
- Réalisations de scènes muettes et dialogiques.

Modalités d'évaluation : Chaque exercice de jeu et de réalisation est noté ; un travail écrit final court sera également exigé

Références bibliographiques :

Jacqueline Nacache, *L'Acteur de cinéma*, Paris, Nathan, 2003 / James Naremore, *Le Jeu de l'acteur de cinéma* [1988], trad. Christian Viviani, Presses Universitaires de Rennes, 2014 / Konstantin Stanislavski, *La Ligne des actions physiques : répétitions et exercices de Stanislavski*, textes réunis, traduits et présentés par Marie-Christine Autant-Mathieu, Montpellier, L'Entretemps, 2007.

Christian Viviani, *Le Magique et le vrai. L'Acteur de cinéma, sujet et objet*, Aix-en-Provence, Rouge Profond, 2015.

La Direction d'acteur, avec Yves Afonso, Olivier Assayas, Stéphane Briz  ... [et al.], coordonné par Frédéric Sojcher, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2017.

RAUCH Marie-Ange

De la mission des théâtres publics : enjeux, réussites et contradiction

D'où procède le financement public des théâtres publics (théâtres nationaux (TN) et Centres dramatiques nationaux (CDN) et à quelles fins ? Ce cours reviendra sur la généalogie des premières préoccupations du théâtre populaire de s'adresser au plus grand nombre, à commencer par les classes sociales les plus fragiles qui fréquentent peu ou pas les salles de théâtre, jusqu'aux interrogations posées par l'essor de la mise en scène et l'individualisation des pratiques artistiques. Nous examinerons les éditos, entretiens et manifestes qui marquent l'histoire contemporaine et l'actualité des théâtres publics, leur rapport aux pouvoirs publics et à la société.

La validation du cours s'effectue à partir de 4 exigences :

- L'assiduité (5 pts): au-delà de 3 absences le cours ne sera pas validé, les étudiants préférant continuer de consulter leurs messageries et réseaux sociaux pourront être comptabilisés comme absents.
- La participation active et la prise de notes effective dans un carnet de bord qui devra être apporté à chaque séance : 1 relevé des carnets de bord sera effectué à la moitié et en fin de semestre (7pts).
- 1 présentation orale (exposé) suivie de la remise d'un commentaire écrit (analyse d'un texte) ou commentaire critique d'un autre document (par ex. une photographie) à choisir sur le site Moodle du cours (8pts).

Documentation, indications bibliographiques, modalités de validation : se reporter au site Moodle du cours auquel il est obligatoire de s'inscrire en précisant que vous avez lu et accepté les modalités de validation

MESIA Natalia

Titre à préciser

En France, le spectacle vivant est représentatif, et parfois précurseur, des politiques culturelles mises en œuvre depuis le XXe siècle. Il incarne à la fois l'exception culturelle, la professionnalisation de l'action culturelle, les grandes étapes de la démocratisation culturelle, la planification territoriale, la diplomatie culturelle... et il renvoie directement aux objectifs de soutien à la création, d'accessibilité, de décentralisation, d'attractivité des territoires, de rayonnement, de création de lien social, de participation populaire, etc. Ce cours a pour objectif d'analyser et de comprendre les logiques professionnelles propres à ce domaine en le repositionnant dans le cadre général des politiques culturelles et des grands objectifs de politique publique. Actuellement, le secteur bénéficie à la fois d'un développement particulièrement intense et d'une forme de fragilité fréquemment ressentie et exprimée par ses acteurs. Il reste une exception française et est structuré par un écosystème particulièrement complet et complexe, que les futurs professionnels doivent pouvoir appréhender, tout en maîtrisant les différentes étapes de la production d'un spectacle et les dimensions propres à la gestion d'un établissement, d'un projet ou d'un événement. Ce cours permettra aux étudiant·e·s de mieux comprendre les contextes historiques et politiques dans lesquels ils vont s'insérer, et d'appréhender les modalités de gestion propres à ce secteur, tout en dessinant les perspectives sur lesquelles ils devront travailler pour adapter le spectacle vivant aux enjeux du XXIe siècle.

Références bibliographiques : DUBOIS, Vincent, *La politique culturelle*, Paris, Belin, 1999 / MAIRESSE, François, ROCHELANDET, Fabrice, *Économie des arts et de la culture*, Paris, Armand Colin, 2015 / LANG, Jack, MARTEL, Frédéric, *Une révolution culturelle. Dits et écrits*, Paris, Bouquins, 2021 / SAEZ, Guy, *De la décentralisation à la métropolisation. La gouvernance culturelle des villes*, Paris, La Documentation française, 2021 / URFALINO, Philippe, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, Hachette, 2011

BRUSCHI FILIPPO

L'italien à travers le théâtre (A1.1)

Le cours Italien à travers le théâtre 1 s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais étudié la langue italienne auparavant (niveau A1.1) et qui sont intéressés pour l'apprendre à travers la pratique théâtrale : improvisation, exercices corporels et vocaux, création des personnages. Le but est d'amener les étudiants à comprendre et utiliser des expressions quotidiennes visant à satisfaire des besoins concrets : se présenter, présenter quelqu'un, poser des questions simples et pouvoir y répondre, mais aussi transmettre des émotions, jouer avec des mots qu'on aime particulièrement.

Cours hebdomadaire. Les préinscriptions à ce cours se feront en adressant un mail directement à l'enseignant à partir du 15/12/2026 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

DESCRIPTIFS DES COURS

Licence 3 semestre 1

UE 13 FONDAMENTAUX

EC13 Théâtre et autre arts

COULETEL Nathalie

Histoire des œuvres politiques et militantes

Le cours s'intéresse aux formes spectaculaires assumant une vocation politique, articulant la création artistique et l'engagement. Nous étudierons notamment les matériaux dramaturgiques, les outils scéniques et les publics de ces œuvres, ainsi que leur réception critique et leur contexte historique. Parmi les formes que nous pourrions questionner figurent bien sûr l'agit-prop, le théâtre-forum, les théâtres politiques d'Erwin Piscator, Bertolt Brecht, Vsevolod Meyerhold ou du groupe Octobre, le théâtre anarchiste et les théâtres féministes, mais aussi les expériences plus contemporaines liées aux théories décoloniales. Il s'agira notamment d'analyser les influences de l'engagement politique sur les écritures, les mises en scène, les formes et les publics.

Mode de validation: rédaction d'une recherche personnelle sur un sujet en lien avec la thématique du cours.

Clé d'inscription Moodle : HOPM

MOINDROT Isabelle

L'opéra, artisan de nouveaux récits pour notre temps

Par sa nature inter-artistique, l'opéra est au carrefour des enjeux de la scène contemporaine, sur le plan esthétique, sociétal, cosmologique. Né avec la modernité occidentale, au XVIIIe siècle, il se renouvelle aujourd'hui dans ses musiques, ses thèmes, ses techniques, ses approches spectatoriennes. Ce cours est destiné à éclairer les nouvelles pratiques de l'opéra, qui nous parlent du temps présent sans renoncer à l'émerveillement et à la force émotionnelle du théâtre lyrique. Il est possible de suivre ce séminaire sans connaissance musicale.

Références bibliographiques :

« Opéra et écologie(s) », Alternatives théâtrales, n°144-145, coordonné par I. Moindrot et L. Daryoush, octobre 2021 / « La Scène lyrique, échos et regards », dossier coordonné par Judith le Blanc, Théâtre/Public, n° 228, avril 2018.

EC13 bis Pratiques et créations scéniques 1

MORNAY Perrine

Performances chorales et partitions d'après des récits personnels. De l'intime au collectif

Ce cours propose d'expérimenter un processus d'écriture allant de récits personnels vers le collectif.

Dans un premier temps un travail d'écriture sera demandé aux étudiants avec la consigne que ces textes soient adaptés dans un second temps au plateau de façon collective.

Dans la phase d'écriture nous explorerons plusieurs "systèmes d'écritures" suivant un thème lié à la bibliographie. Le travail individuel d'écriture sera transmis au collectif.

Dans la phase de mise en situation scénique, nous travaillerons la choralité au plateau mais aussi diverses techniques liées à la performance.

L'objectif de ce cours est de produire une forme scénique collective .

Modalité d'évaluation :

- la participation, l'assiduité et la capacité à collaborer en groupe
- le travail de récit écrit
- la qualité du travail scénique final et l'engagement scénique

Références bibliographiques :

- BELL HOOKS *A propos d'amour*, Éditions Divergences novembre 2022
- TUFNEL Miranda et CRICKMAY Chris *Corps, espace, Image*, Contredanse 2014
- HIM-AQUILLI Manon, *Prendre la parole sans prendre le pouvoir*, édition du commun février 2026

FAGO Valentina

La naissance de la passion théâtrale - le corps et la langue

A partir d'un texte de Julian Beck, nous défricherons ensemble tout ce qui fonde la motivation individuelle nécessaire à entreprendre le métier du théâtre.

Nous travaillerons sur des matériaux divers en lien avec les questions à la fois intimes et collectives que pose Julian Beck dans son texte et qui s'articulent autour de la notion de la « quête existentielle ». L'école, l'atelier, c'est aussi le lieu de la naissance, de la renaissance. Les participant.e.s sont là pour entendre, de plus en plus précisément, la qualité de leur désir et de leur engagement. Comment incorporer une partition ? A partir de quel rêve individuel ? Pour qui parle-t-on sur un plateau ? Comment la créativité et la responsabilité individuelle fondent le processus de l'interprète ?

Il sera demandé aux étudiant.e.s de lire les textes et d'apporter en cours d'autres textes fondateurs de leur désir de théâtre : textes théoriques, essai, roman, poème, répertoire théâtral etc...

Une ouverture publique est envisageable le dernier jour du cours intensif.

Référence bibliographique :

La vie du théâtre de Julian Beck (ed. Gallimard, jusqu'à la page 45 Méditation sur l'action 1967)

Le je en scène, performance et autobiographie

Qu'est-ce que le je en scène ? Que signifie dire « je » sur un plateau ? Peut-on être soi dès lors que l'on est dans le régime de la représentation théâtrale ? Sur scène, est-ce que le « je » est « un autre » ? Comment fictionnaliser le soi ? Pour quoi faire ?

Cet atelier propose une exploration des pratiques artistiques qui visent à mettre en scène un matériel personnel et autobiographique au théâtre et dans la performance. Pour ceci, nous nous emparerons de sources et documents hétérogènes (récits de soi, journaux intimes, correspondances épistolaires, entretiens, faits divers) afin de nous confronter aux enjeux personnels, éthiques et philosophiques propres au théâtre d'inspiration autobiographique. Tout au long du cours, les étudiant.es seront amené.es à explorer et mettre en pratique un ensemble de techniques et de procédés dramaturgiques et spectaculaires qui leur permettront de créer un objet autobiographique qu'ils et elles présenteront à l'issue du semestre (épisode ou scène, performance, happening, installation, pièce radiophonique, etc). À cette fin, nous solliciterons quelques références historiques (histoires de l'art et du théâtre, gender studies et cultural studies, critique littéraire, arts visuels et plastiques, documentaire, Live Art) et examinerons le travail de créateur.trices contemporain.es travaillant à la croisée entre théâtre, danse et performance en France, mais également en Europe et aux Etats-Unis (ex : Rebecca Chaillon, Pamina de Coulon, Betty Tchomanga, Marion Duval, Marina Abramovic Entertainment, Bobby Baker, Improbable, Adrian Howell, Split Britches, Curious, Laurie Anderson) afin de nourrir les réflexions et les expérimentations pratiques menées par les étudiant.es.

Références bibliographiques : Bonnevie, Serge, *Le Sujet dans le théâtre contemporain*, Paris, L'Harmattan, 2007 / Chloé Déchery, *Performing Collaboration in Solo Performance, 'A Duet Without You' and Practice as Research*, Intellect, Bristol, 2023 / Etchells, Tim, *Certain Fragments : Contemporary Performance and Forced Entertainment*, Londres, Routledge, 1999 / Fix, Florence et Toudoire-Surlapierre, Frédérique, *L'autofiguration dans le théâtre contemporaine: se dire sur la scène*, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2011 / Heddon, Deirdre, *Autobiography and Performance*, Hampshire et New York, Palgrave Macmillan, 2008.

EC13 ter Théâtre et sciences humaines et sociales

GAUTHARD Nathalie

Anthropologie et ethnoscéologie : comment penser l'altérité ?

Après avoir défini les termes ethnologie, anthropologie, ethnographie et ethnoscéologie, nous explorerons l'histoire des disciplines : de la découverte du « sauvage » à « l'anthropologie comme décolonisation de la pensée » (Viveiros de Castro, 2009) ou comment penser l'altérité ? Nous poserons ensuite les bases d'une réflexion autour des arts de la scène et de la performance et leurs nouveaux enjeux contemporains : care, écologie et recherche appliquée.

Objectifs : Acquérir les bases d'une réflexion transdisciplinaire sur les arts vivants et les pratiques performatives à l'aune de préoccupations éthiques et politiques.

Références bibliographiques : ANDRIEU Sarah, GIVORS Martin, LASSIBILLE Mahalia, LEFEVRE Betty, *L'anthropologie à l'épreuve de la danse*, revue *Recherches en Danses* n°14, 2025.

GAUTHARD, Nathalie, « Ethnoscéologie et réseau mycélien. Une écologie des liens » Revue *L'Ethnographie. Création, Pratiques, Publics* n° 5 (MSH-PN-USR 3258), 2021.

GAUTHARD N. & MARTIN E., *Le terrain en arts vivants. Récits, méthodes, pratiques*, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, collection V@demecum 4, 2024

TORNATORE, Jean-Louis, *Pas de transition sans transe. Essai d'écologie politique des savoirs*, Bellevaux, Ed. Dehors, 2023.

VIVEIROS DE CASTRO Edouardo, *Métaphysiques cannibales*, PUF, 2009

Quels sont les apports de la sociologie aux études théâtrales ? Quelles sont les réalités professionnelles et socio-économiques des arts du spectacle ? Quelles sont les voies de professionnalisation et les difficultés inhérentes à celle-ci ? Après une brève introduction à la sociologie, puis quelques exemples de travaux concernant la sociologie des œuvres et la sociologie des publics, nous traiterons des questions socioéconomiques du monde du spectacle telles que le rapport aux amateurs, le statut d'intermittent, l'organisation sociale des compagnies, le droit et le marché du travail, le bénévolat, les stratégies de stabilisation du parcours du comédien, le rapport aux publics, les usages sociaux des arts du spectacle, les mouvements des intermittents. La validation du cours se fera sur un devoir écrit à la moitié du semestre et un examen ou un devoir en fin de semestre.

Références bibliographiques :

Olivier DONNAT, *Les amateurs, Enquête sur les activités artistiques des Français*, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEP, 1996 / Marie-Madeleine MERVANT-ROUX(dir.), *Du théâtre amateur : approche historique et anthropologique*, CNRS Editions, 2004 / Pierre-Michel MENDER, *Les intermittents du spectacle, sociologie d'une exception*, EHESS, 2005 / Philippe HENRY, *Le spectacle vivant et culture d'aujourd'hui, une filière artistique à reconfigurer*, PUG, 2009 / Daniel URRUTIAGER, *Economie et droit du spectacle vivant en France*, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.
Clé d'inscription Moodle : SOCIOTHEA)

UE 14 SPECIALISATION

EC14 Médiations culturelles et diffusion pour le spectacle

CARRERA Julia

La médiation culturelle dans les théâtres de la Cartoucherie : enjeux, pratiques et modèles

Le cours a pour objectif de présenter les différentes formes de médiation culturelle mises en œuvre par les théâtres qui composent l'ensemble de la Cartoucherie : le Théâtre du Soleil, le Théâtre de la Tempête, le Théâtre L'Aquarium, le Théâtre de l'Épée de Bois et l'Atelier de Paris. Nés dans les années 1970 d'un même projet fondateur, ces lieux ont progressivement affirmé leur identité propre et développé, chacun à sa manière, des relations singulières avec les publics qui fréquentent la Cartoucherie depuis plus de cinquante ans. Au fil du semestre, les pratiques de médiation culturelle et de diffusion propres à chaque théâtre seront étudiées, et les étudiant·es seront invité·es à élaborer une étude de cas à partir d'un spectacle de leur choix parmi la programmation de la saison 2026-2027. Des rencontres avec des professionnel·les des différents théâtres, une bibliographie théorique ainsi qu'une courte filmographie viendront accompagner les recherches. L'évaluation repose sur la participation en séance, un exposé collectif et un examen final individuel

Références bibliographiques : CAUNE, Jean. *Les deux foyers de la culture. Politique et esthétique*. Paris : L'Harmattan, coll. « Des Hauts & Débats », 2026. / CARASSO, Jean-Gabriel. *Théâtre, éducation, jeunes publics : un combat... peut en cacher deux autres*. Carnières-Morlanwelz : Lansman Éditeur, coll. « Regards singuliers », 2000. / CHAUMIER, Serge ; MAIRESSE, François. *La médiation culturelle*. 3e éd. Paris : Armand Colin, 2023. / SAADA, Serge. *Et si on partageait la culture ? Essai sur la médiation culturelle et le potentiel du spectateur*. Toulouse : Éditions de l'Attribut, 2018. // 1789. Film de théâtre réalisé par Ariane Mnouchkine. France, 1974. / *Un cercle de connaisseurs*. Documentaire de Jeanne Dosse. France : Théâtre du Soleil, 2008

À l'heure où il est de plus en plus souvent reproché aux théâtres publics de proposer des spectacles réservés à « un entre-soi », nous mènerons une réflexion sur les éléments qui ont pu conduire à ce point de vue. Nous reviendrons sur quelques courants de pensées qui fondent la notion de démocratisation culturelle en France, puis comment ils ont imprégné les théâtres publics. Nous réfléchirons à la place du théâtre dans une démocratie, sur ses enjeux d'émancipation, d'inclusion, de diversité et d'accessibilité, à travers des exemples concrets d'actions artistiques et culturelles menées dans différents théâtres, sur des territoires géographiques variés.

L'évaluation comprendra :

Un travail de groupe où vous devrez présenter un projet d'action artistique auprès de publics qui se sentent éloignés du théâtre, qui prendra la forme d'un dossier écrit, argumenté et d'une présentation orale convaincante.

Un devoir sur table sur des questions de cours

L'assiduité et la participation orale aux cours seront également prises en compte

UE 15 OUVERURE

EC15 Tremplin

FROËS Elsa

Ecrire un dossier de production

Ce cours s'adresse aux étudiant·es souhaitant appréhender concrètement le travail de compagnie et l'accompagnement des artistes — de la conception d'un projet à la diffusion, en passant par les fondamentaux de l'ingénierie culturelle — en vue d'une insertion professionnelle rapide. Organisé en binômes en fonction du groupe d'étudiant·es, ce cours invite chacun à réunir ses appétences pour imaginer un projet artistique (fictif ou réel) pour convaincre de futurs partenaires. Chaque semaine, les étudiant·es conçoivent et rédigent progressivement les types d'écrits de référence du secteur : une note d'intention, un résumé synthétique du projet dans son ensemble ainsi qu'un dossier de production incluant des éléments de diffusion et d'analyse dramaturgique. Ce cours permet une approche professionnelle et textuelle de la création artistique, en alternant apports méthodologiques, ateliers d'écriture collective et suivi individualisé. Le cours se conclut par une session de présentation du dossier de production travaillé tout au long du semestre. L'évaluation combine travaux individuels et collectifs : note d'intention, écrit du dossier de production et oral de présentation.

Modalités d'évaluation et travaux à rendre :

1. Note d'intention individuelle : présentation écrite courte du projet avec une amorce de références bibliographiques, sur le modèle d'un journal de création (cf. la pratique de Valérie Dréville).
2. Dossier écrit (travail principal en binôme) : un dossier de production comportant des éléments de diffusion et d'analyse dramaturgique ainsi qu'une iconographie commentée. Une séance de lecture croisée est prévue en cours de semestre : chaque binôme reçoit un retour écrit sur le dossier d'un autre groupe, qui vaut exercice d'autoévaluation avant la remise finale.
3. Oral individuel (5-10 min) : présentation synthétique sous forme de « pitch » devant les camarades de licence, restituant les enjeux du dossier de production.

Guides et ressources professionnelles :

— ARTCENA, *Guide du spectacle vivant* [en ligne : artena.fr], rubriques « Créer un dossier artistique », « Production et diffusion », « Comment définir les orientations et le propos artistique de mon projet ? », « Comment constituer un dossier artistique ? » et « Comment présenter mon projet à l'oral ? ».

— ARTCENA, *Monter sa production : les étapes incontournables à la production d'un spectacle*, guide pratique, 2016 (PDF téléchargeable sur artena.fr).

— Portail documentaire ARTCENA, sélection « Spectacle vivant : production et diffusion » : documentation.artena.fr.

— Philippe AUDUBERT, *Profession entrepreneur de spectacles. Guide pratique de la production et de l'organisation de spectacles vivants*, Paris, CNM Éditions, coll. « Les métiers de la musique », 12e éd., 2022.

Exemples de dossiers à consulter :

— ARTCENA, exemple de dossier de production (portrait Péline Faivre), PDF en ligne sur artena.fr.

Théâtre Gérard-Philippe — CDN de Saint-Denis, dossiers dramaturgiques et dossiers de presse téléchargeables par production (rubrique « Productions », onglet « Dossiers à télécharger »), par exemple le dossier dramaturgique de Cassé (m.e.s. Christophe Rauck, 2012).

Théâtre de la Ville de Paris, Dossiers pédagogiques (médiathèque en ligne : theatredelaville-paris.com/fr/mediatheque/dossiers-pedagogiques).

RAUCH Marie-Ange

Le mémoire de master dans tous ses états (vers le Master Recherche)

Ce cours a pour finalités d'encourager et faciliter l'inscription en master 1. Les difficultés que rencontrent les étudiants y sont abordées collectivement : délimitation du domaine de recherche, hypothèses de travail, sujet, faisabilité, gestion du temps de travail ... Quels sont les principaux écueils à éviter ? Le cours fonctionne comme un groupe de réflexion et d'entraide, les étudiants seront amenés à présenter régulièrement la progression de la définition de leur sujet, de leur problématique.

La validation du cours s'effectue sur 4 critères :

- L'assiduité (5pts) : au-delà de 3 absences le cours ne sera pas validé.
- La participation active et la prise de notes effective sur un carnet de bord qui sera remis à l'enseignante en fin de semestre (7 pts) :
- 1 présentation orale pendant le cours et le rendu d'un écrit du projet de mémoire (8 pts).

Modalités de validation, bibliographies et contributions diverses seront mises en ligne sur le site Moodle du cours. Il est obligatoire de confirmer son inscription et d'accepter les modalités de validation en écrivant à methodhp8@gmail.com pour recevoir une clé d'inscription.

FARGIER Nomée

Initiation à la recherche-crédation (vers le Master Recherche-Crédation)

Ce cours a pour objectif de vous faire découvrir la diversité des pratiques de la recherche-crédation dans les arts du spectacle et au-delà afin de vous préparer à l'élaboration d'un projet de recherche-crédation au sein de l'Université. À travers différents exercices autour de thématiques communes, il s'agit d'élaborer un angle d'approche, de s'interroger sur les processus que vous adopteriez, sur une méthodologie de travail et de recherche, et sur les artistes, auteur.trice.s et théoricien.ne.s qui pourraient permettre d'étoffer votre proposition. Au fil des séances et des mini-projets, de tentatives en contradictions, les étudiant.e.s explorent et tâtonnent, tout en s'ouvrant à une diversité de pratiques, et en imaginant des processus innovants. En apprenant à mettre en mots ses intentions, à articuler questionnement théorique et recherche pratique, à constituer un corpus de références et à imaginer un processus singulier, les étudiant.e.s se familiarisent avec les méthodes de la recherche-crédation en arts du spectacle, et sont en capacité d'en investir pleinement les possibilités.

Modes d'évaluation (3 notes) :

- Présentation orale d'un des mini-projets élaborés au cours du semestre
- Devoir sur table : imaginer un projet à partir d'un ensemble de documents
- Participation, assiduité dans les différents exercices

Références bibliographiques : Boudier, Marion et Déchery, Chloé, (dir.), *Artistes-Chercheur-es, Chercheur-es- Artistes, Performer Les Savoirs*, Grande Collection Eur ArTeC, Les Presses du réel, 2022; Dautrey, Jehanne (dir.), *La recherche en art(s)*, Editions MF, Paris, 2010; Delacourt Sandra et al., *Le chercheur et ses doubles*, éditions B42, 2016; Houdard-Merot, Violaine (dir.), *Le tournant créatif de la recherche*, Presses Univesitaires de Vincennes, 2024; Le Boulba, Pauline L., *Critiqueer la danse, Réceptions performées et critiques affectées*, Presses Universitaires de Vincennes, 2023; Losco-Lena, Mireille, *Faire théâtre sous le signe de la recherche*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2017; Manning Erin & Massumi, Brian, *Pensée en acte : vingt propositions pour la recherche-crédation*, Dijon, Les Presses du réel, 2018, p. 95-125; Prévot Géraldine et Rioual Quentin, (dir.), *Théâtre et recherche. Histoire et expérimentations*, Thaître, Chantier #3 [en ligne], url : <https://www.thaetre.com/chantier/theatre-et-recherche-histoire-et-experimentations/>

EC14 bis Expérience professionnelle (stage) ou projet tutoré

ATTENTION : 1 seul stage ou projet tutoré sur l'année

VOIR NOTICE DES STAGES et DES PROJETS TUTORÉS 2025-26 DISPONIBLE SUR LE SITE DU DEPARTEMENT THEATRE

BARASCOU Pauline

Les fondamentaux de la production artistique : écosystème et montage de projet

Ce cours propose une double approche déployée à partir d'une vision macroéconomique du secteur couplée à une immersion dans la pratique du montage de projets.

Il permet d'appréhender la structuration actuelle du paysage artistique et culturel en France et d'en identifier tant les principaux acteurs que les logiques de production à l'œuvre.

Le décryptage de l'écosystème dans lequel s'inscrit toute dynamique de création/production artistique permettra d'identifier les contraintes comme les ressources qui en découlent et favorisera la compréhension des enjeux actuels liés à la création et à la diffusion des œuvres artistiques.

Dans le prolongement de ce cadre général, l'étude concrète du montage d'une production dans le champ du spectacle vivant sera l'occasion de découvrir les étapes clés qui jalonnent l'élaboration d'une création depuis son concept jusqu'à la scène et de découvrir comment s'articulent les conditions propices à l'envol d'un projet.

Le cours s'appuie sur une approche pratique : cadre de la dimension entrepreneuriale de l'activité, découverte des outils de pilotage et de communication liés au projet, étude de cas, offrant ainsi une première boîte à outils professionnelle pour les futurs acteurs du secteur.

Modalité de validation : assiduité aux cours, implication dans les travaux de groupe, épreuve écrite en lien avec le contenu du cours.

Références bibliographiques : Isabelle Barbéris et Martial Poirson, *L'économie du spectacle vivant*, Paris, Puf, 2016 ;

Étude de la production artistique en France dans le secteur du spectacle vivant – DGCA (à télécharger sur le site d'artcena <https://www.artcena.fr/sites/default/files/medias/Rapport%20Etude%20de%20la%20production%20artistique%20DGCA%20Version%20définitive%2028%20avril%202022.pdf>)

POIRSON Martial

Economie de la culture et du spectacle vivant

Partant d'une analyse des principaux auteurs et modèles d'analyse de l'économie de la culture, remis dans une perspective historique, ce cours étudie les mécanismes et stratégies économiques qui, depuis la Seconde Guerre Mondiale, expliquent les évolutions actuelles en matière de spectacle vivant. Institutions, entreprises, acteurs, circuits, réseaux, biens et services culturels, production, consommation, marchés, cadres juridiques, management, marketing interculturel. Un détour par les industries audiovisuelles et le patrimoine identifiera la spécificité de l'économie du spectacle vivant. L'examen d'une variété de situations internationales et de domaines d'activité (théâtre, mais aussi danse, musique, opéra, cirque, théâtre de rue, festivals) permettra d'aborder des questions telles que le financement de la culture, le statut d'emploi des artistes, le développement d'un entrepreneuriat culturel, dans un contexte de mondialisation des pratiques culturelles, de développement d'une économie de l'attention, d'un capitalisme cognitif ou d'une philosophie du care. Ce cours, en phase avec l'évolution du milieu, analysera un certain nombre de cas pratiques, en partenariat avec le Théâtre de la Colline.

Texte à acquérir : Isabelle Barbéris et Martial Poirson, *L'économie du spectacle vivant*, Paris, Puf, « QSJ ? », 2016.

Références bibliographiques : Françoise Benhamou, *L'économie de la culture*, Paris, La Découverte, « Repères », 2012 ; Yves Citton (dir.), *Economie de l'attention. Nouvel horizon du capitalisme ?* Paris, La Découverte, 2014 ; Olivier Donnat, *Les pratiques culturelles des français à l'ère numérique*. Enquête 2008, Paris, La Découverte, Ministère de la culture et de la communication, 2009 ; Pierre-Michel Menger, *Profession artiste. Extension du domaine de la création*, Paris, Textuel, 2005 ; Yann Moulier-Boutang, *Le capitalisme cognitif. La nouvelle grande transformation*, Paris, Editions Amsterdam, 2007 ; Daniel Urrutiager, *Economie et droit du spectacle vivant en France*, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2010.

UE 16 FONDAMENTAUX

EC16 Etudes des formes scéniques contemporaines

DOYON Raphaëlle

Analyse de la création scénique contemporaine par le biais des sciences humaines

Ce cours sera consacré à l'analyse de la création théâtrale contemporaine avec les outils de la sociologie, de l'anthropologie et des cultural studies. Nous tâcherons de comprendre en quoi le mouvement féministe #MeToo, et le mouvement antiraciste Décoloniser les arts ont bousculé la réception des œuvres, les imaginaires scéniques, les pratiques pédagogiques et le fonctionnement des institutions publiques dans les arts et la culture.

Nous étudierons deux pièces d'autrices contemporaines et verrons deux œuvres de la programmation 2026-2027 (voir ces deux pièces est indispensable à la validation du cours).

VALIDATION : : participation, mini exposés, deux devoirs sur table.

Références bibliographiques : *Les Damnés de la scène. Penser les controverses théâtrales sur le racisme*, (dir.) Maxime Cervulle, Bérénice Hamidi, Presses universitaires de Vincennes, 2024 ; Léonora Miano, *Afropea. Utopie post-occidentale et post-raciste*, Paris, Grasset, 2020 ; Pénélope Dechaufour, « L'Arche décoloniale ? Nouvelles formes dramatiques, nouveaux regards sur le monde », *Le théâtre à une échelle transnationale*, Aix-en-Provence, PUP, 2021 ; *Décolonisons les arts !*, (dir.) Françoise Vergès, Leïla Cukierman, Gerty Dambury, Paris, L'Arche, 2018 ; *Noire n'est pas mon métier*, dir. Aïssa Maïga, Paris, Seuil, 2018, *#MeToo Théâtre*, (dir.) Séphora Haymann et Louise Brzezowska-Dudek, Montreuil, Libertalia, 2025.

MAGRIS Erica

Histoire des pratiques théâtrales technologiques

Le théâtre entretient depuis toujours un dialogue avec les techniques de son époque. Au XXe siècle, le cinéma, puis les technologies vidéo et numériques, ont profondément transformé les formes de la création scénique. Aujourd'hui, les écrans, les images projetées et les dispositifs audiovisuels occupent une place centrale dans de nombreux spectacles, renouvelant les modes de représentation, le jeu des acteurs et la relation au public. Ce cours propose d'explorer ces transformations en retraçant l'histoire des rapports entre théâtre et technologies, des avant-gardes du XXe siècle aux créations contemporaines. Une attention particulière sera portée aux échanges entre théâtre et cinéma, puis aux formes hybrides fondées sur la vidéo en direct, qui brouillent les frontières entre scène et écran, présence et médiation. À partir de l'analyse de spectacles, de textes théoriques et de réflexions d'artistes, le cours s'interrogera sur plusieurs questions : comment le langage cinématographique transforme-t-il l'écriture scénique ? Comment les dispositifs vidéo modifient-ils le jeu des acteurs et l'expérience des spectateurs ? Quelles nouvelles formes de présence et de narration émergent de ces pratiques ? Les œuvres d'Erwin Piscator, Josef Svoboda, Robert Lepage, Ivo van Hove, Milo Rau, Katie Mitchell et Cyril Teste serviront de fil conducteur à cette réflexion. La vision d'un spectacle de la saison théâtrale complètera le parcours.

Références bibliographiques : BOLTER Jay David, GRUSIN Richard, *Remediation. Understanding New Media*, Cambridge, MIT Press, 1999 / ECKERSALL Peter, GREHAN Helena, SHEER Edward, *New Media Dramaturgy. Performance, Media and New-Materialism*, Londres/New York, Palgrave Macmillan, 2017 / LARRUE Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2017 / PICON-VALLIN Béatrice (dir.), *Les Écrans sur la scène*, Paris, L'Âge d'Homme, 2009 [1998] / PLANA Muriel, *Roman, théâtre, cinéma : adaptations, hybridations et dialogue des arts*, Rosny — sous-Bois, Bréal, 2014.

POLIAKOV Stéphane

Titre à préciser

Descriptif à venir

KATUSZEWSKI Pierre

Figures de fantômes, spectres, et autres mort·es

Descriptif à venir

SAUITZVY Biño

Border-ing : Jeu et écriture

L'expérience humaine de l'hybridation, de la virtualité, de la société du spectacle, de la post-vérité, du re-devenir animal s'intensifie et se différencie.

Parallèlement, l'identité s'inscrit dans un spectre. De nombreuses frontières se dissolvent ou sont à la fois le théâtre de conflits et de nouvelles possibilités et perspectives. Vivre dans des zones frontalières devient une expérience de plus en plus courante qui diffère pour chaque individu. Cet atelier vise à examiner ces zones frontalières ainsi que l'art qui émerge de cet entre-deux.

En s'appuyant sur le perspectivisme, nous questionnerons nos pratiques artistiques en tant que des possibilités de créer des espaces, des actions ou des méthodologies qui permettent une approche intersectionnelle depuis une position de précarité ou de privilège. Cet atelier ambitionne développer ces approches exploitables par des artistes/chercheurs dans le cadre de processus collaboratifs de jeu et des stratégies dramaturgiques. Nous qualifions ces démarches de méthodologies de « Border-ing » (mise en frontière/processus de frontière), concevant les zones frontalières comme un acte dynamique et temporel consistant à aller vers l'autre, à offrir et à créer de l'espace.

Cette recherche initiée à la NTA - Norwegian Theater Academy, s'appuie sur la philosophie du nouveau matérialisme, en opposition à l'anthropocentrisme, avec son approche hétérogène qui instaure un dialogue avec, entre autres, le féminisme, le perspectivisme, l'écoféminisme, la théorie queer, le théâtre et la pédagogie de l'opprimé.

Mode d'évaluation : Assiduité, création d'une performance collective et/ou individuelle, ainsi qu'un rendu théorique de l'expérience

EC16 Ter Pratiques spectaculaires du monde

GAUTHARD Nathalie et PUSPASARI Kadek **Arts de la scène à Bali et Java (Indonésie)**

Ce cours s'attachera à exposer la foisonnante diversité des formes spectaculaires en Indonésie : théâtre d'ombres, théâtre masqué, danse de cours, gamelan, etc., et son utilisation sur les scènes contemporaines. A la fois théorique et pratique, il sera accompagné de séances d'introduction pratiques de toutes ses formes.

Nathalie Gauthard assurera la partie théorique ainsi qu'une initiation au topeng, une pratique scénique masquée et Kadek Puspasari assurera une initiation aux danses traditionnelles de Java et de Bali.

Objectifs : Acquérir une culture générale sur la diversité des formes d'expressions et de créativité, savoir analyser une esthétique extra-européenne

Références bibliographiques :

ARTAUD, Antonin, *Le théâtre et son double*, Gallimard, Paris (réed. 1979)

BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola, *L'énergie qui danse, l'art secret de l'acteur. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*. Éditions L'Entretemps, 2008 (réed. 1995)

BASSET Catherine, *Musiques de Bali à Java, l'ordre et la fête*, Paris, Actes Sud/Cité de la musique, 1995.

FREIXE, Guy, *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle*, coll. « Les voies de l'acteur » grand format, L'Entretemps, Montpellier, 2010.

MARTIN Eléonore et COQUELIN Jean-Yves, *Scènes et cultures du monde : représentations, enjeux et limites*, Revue *L'Ethnographie* n°10, 2025.

Le *xiqu*, connu sous le nom d'opéra chinois bien qu'il ait peu de points communs avec l'opéra européen, est un ensemble de formes spectaculaires chinoises dramatisées alliant le chant, la musique, le parler, la danse, l'acrobatie, les arts martiaux et caractérisées par une esthétique et une gestuelle codifiées spécifiques.

Ce cours, dispensé par une performeuse professionnelle formée à l'école nationale des arts du spectacle traditionnels chinois de Taïwan, initie les étudiants au xiqu par la pratique des exercices physiques de base enseignés en Chine et à Taïwan. Cet apprentissage demande implication corporelle, prédispositions physiques et rigueur. La répétition des exercices vise à maîtriser les mouvements extra-quotidiens codifiés, spécificité majeure du xiqu, où le mouvement extérieur donne vie au personnage et le caractérise.

La validation de ce cours reposera sur 3 critères :

- présence et implication régulière aux cours
- exécution d'une scène de xiqu
- rédaction d'un dossier

Références bibliographiques :

DARROBERS Roger, *Opéra de Pékin*, éditions Bleu de Chine, Paris, 1998 / BARBA Eugénio et SAVARESE Nicola, *L'Energie qui danse*, ed. L'Entretemps, Montpellier, 2008 / FU Qiumin, *L'Art théâtral de MEI Lan-Fang*, édition You-Feng, Paris, 1998 / FU Jin 傅謹, *ershishiji zhongguoxiju de xiandaixing yu bentuhua* 二十世紀中國戲劇的現代性與本土化, *L'indigénisation et la Modernisation des théâtres chinois du XXème siècle*, ed. Guojia 國家, Taipei Taiwan, avril 2005

TRANO Raphaël

Théâtre nô japonais, théorie et pratique

Le théâtre nô, forme de théâtre japonais la plus ancienne (XIVème siècle), mêle poésie, musique, voix et mouvement. Les étudiants recevront un enseignement théorique portant sur l'histoire du nô, son répertoire et son esthétique. Parallèlement, un enseignement pratique sera dispensé. Lors de cette introduction à la pratique du nô seront abordées la posture de base, la marche, et le travail de la voix. Dans un second temps, des séquences du répertoire de femme et de guerrier seront étudiées vocalement et corporellement. Ces mouvements chorégraphiés soutenus par un chœur chanté, constituent l'essence du théâtre nô.

Références bibliographiques : GODEL, Armen, *Le Maître de Nô*, Paris, Albin Michel, coll. « Espaces Libres », 2004 / GODEL, Armen, *Le Nô infini*, Genève, Metispresses, 2017.

UE 17 SPECIALISATION

EC17 Atelier scène et technologies

DRAY Charlène

Dispositifs numériques et médiaturgie

Sous forme de recherche-action, ce cours permet d'identifier et mettre en pratique des formes d'interactions et de médiation numérique que l'on retrouve dans les créations contemporaines. En abordant la pratique de la régie comme un dispositif, (ayant une capacité d'agir avec le corps en jeu), les étudiant·e·s sont initiés au mapping vidéo, aux microcontrôleurs [Arduino], à la spatialisation sonore et autres outils afin d'expérimenter les liens tangibles entre le son, la lumière et la vidéo dans le rapport scène-salle. En portant un regard analytique sur les résultats produits et un corpus d'œuvres emblématiques, nous analyserons les formes dramaturgiques et esthétiques qui résultent de l'emploi d'interfaces technologiques au plateau. L'ensemble de ces pratiques, observations et réflexions permettront d'acquérir le vocabulaire technique et théorique lié aux esthétiques émergentes comme la scénographie virtuelle, la dramaturgie digitale, la médiaturgie, le bricolage ou encore les effets de présence.

Références bibliographiques :

DE BARROS Manuela, *Magie et technologie*, Paris, Supernova, 2015. / FÉRAL Josette et PERROT Edwige (dir.), *Le réel à l'épreuve des technologies, les arts de la scène et les arts médiatiques*, Rennes, Presses universitaires, 2013 / LARTIGAUD David-Olivier (dir.), *Art ++*, Orléans, Éditions HYX, 2011 / LESAGE Marie-Christine, « Théâtre et intermédialité : des œuvres scéniques protéiformes », *Communications*, 83, 141-155, 2008.

L'objectif de ce cours est d'appréhender les différentes techniques de régie : lumière, son et projections vidéos, utilisées dans la fabrication et le rendu d'un spectacle. Nous découvrirons donc quelques outils à disposition des techniciens et régisseurs spécialisés du spectacle vivant. Au delà de la manipulation pratique des équipements et des logiciels dédiés - qui ne peut être que trop courte pour former de futurs techniciens ou régisseurs - le plus important pour les étudiants sera d'acquérir le vocabulaire nécessaire à la communication avec des techniciens du spectacle vivant et de connaître, savoir lire et produire les outils papiers utiles (Plans de salles, plans de feux, fiche techniques, conduites). Modalités de contrôle des connaissances : Un QCM de contrôle de connaissance sur quelques notions théoriques et de terminologies techniques et la participation à une installation/montage collective permettront l'évaluation finale.

Références bibliographiques :

DE BARROS Manuela, *Magie et technologie*, Paris, Supernova, 2015. / FÉRAL Josette et PERROT Edwige (dir.), *Le réel à l'épreuve des technologies, les arts de la scène et les arts médiatiques*, Rennes, Presses universitaires, 2013 / LARTIGAUD David-Olivier (dir.), *Art ++*, Orléans, Éditions HYX, 2011 / LESAGE Marie-Christine, « Théâtre et intermédialité : des œuvres scéniques protéiformes », *Communications*, 83, 141-155, 2008.

EC17 Bis Approfondissement

Liste de cours au choix parmi l'offre de cours théoriques de L2 et L3 au Sem. 1 et Sem. 2

L2 EC7 HISTOIRE DE LA MISE EN SCENE

#EC7 Bis DRAMATURGIE

EC10 THÉORIES DU JEU

EC10 BIS PERFORMANCE ET FORMES PERFORMATIVES

L3 EC11 BIS POLITIQUES PUBLIQUES DU THEATRE

EC13 THÉÂTRE ET AUTRES ARTS

EC13BIS THÉÂTRE ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

EC14 MEDIATIONS CULTURELLES ET DIFFUSION POUR LE SPECTACLE

EC15 TREMLIN

EC15BIS ÉCONOMIE ET PRODUCTION DU SPECTACLE VIVANT

EC16 ÉTUDE DES FORMES SCENIQUES CONTEMPORAINES

EC18 Bis Langue vivante

Possibilité de valider le EC18 Bis Langue au 1er ou au 2e semestre, notamment par les 2 cours ciblés Théâtre :

BRUSCHI Filippo

L'italien à travers le théâtre(A1.1)

Le cours Italien à travers le théâtre 1 s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais étudié la langue italienne auparavant (niveau A1.1) et qui sont intéressés pour l'apprendre à travers la pratique théâtrale : improvisation, exercices corporels et vocaux, création des personnages. Le but est d'amener les étudiants à comprendre et utiliser des expressions quotidiennes visant à satisfaire des besoins concrets : se présenter, présenter quelqu'un, poser des questions simples et pouvoir y répondre, mais aussi transmettre des émotions, jouer avec des mots qu'on aime particulièrement.

Cours hebdomadaire. Les préinscriptions à ce cours se feront en adressant un mail directement à l'enseignant à partir du 14/12/2026 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

FILACANAPA Giulia

Italien à travers le théâtre 2 (A1.2)

Cours accessible en Licence 3 (et exceptionnellement en Licence 2), pouvant être validé deux fois pendant la scolarité.

Le cours Italien à travers le théâtre 2 s'adresse aux étudiant·e·s qui ont déjà une pratique de la langue italienne, soit parce qu'ils ont validé le niveau A1.1, soit parce qu'ils ont étudié l'italien auparavant dans un autre contexte (attestation exigée). Cet atelier est conçu avec la conviction qu'au niveau pédagogique, l'emploi de techniques propres au domaine théâtral telles que l'interprétation, l'improvisation, la diction, ainsi que le recours à la corporalité, sont des vecteurs cognitifs particulièrement efficaces pour l'apprentissage linguistique. L'objectif du cours est que l'étudiant·e arrive à lire et interpréter les répliques de certains personnages, improviser des scènes à partir de thématiques précises, bref jouer – et donc parler – en italien. Au niveau méthodologique, seront mobilisées des techniques propres au Glottodramma. Une sélection des travaux scéniques des étudiant·e·s sera présentée lors du Festival des Langues (mars 2026, calendrier spécial), ainsi qu'à la fin du semestre. Modalités d'évaluation : Implication et participation en cours et aux activités proposées. Rédaction et jeu d'une scène en italien. Un examen écrit sur les contenus du cours.

Les préinscriptions à ce cours se feront via Moodle, comme pour tous les autres cours de la Licence.

Plan de l'université

