

ACADEMIE FRATELLINI

**Le corps circassien
Groupe C**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

EC1Bis Pratiques fondamentales 1 - Corps en scène

Mardi 16h - 19h

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 : CFA des Arts du Cirque, L'Académie Fratellini, 9 rue des Cheminots, 93210 La Plaine Saint-Denis.

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

ANTONANTE Renata

**Improvisation et jeu
Groupe B**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

EC4Bis Pratiques fondamentales 2 - Improvisation et

Mardi 09h - 12h

BARASCOU Pauline

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

1er semestre

UE 15 Outils méthodologiques et professionnels

Toutes les semaines

EC15 Bis Économie et production du spectacle vivant

Vendredi 15h - 18h

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.

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>

BEAUFILS Eliane

**De l'écologie du théâtre aux théâtres
écologiques**

1er semestre

UE 09 Ouvertures

Toutes les semaines

EC9 Transition écologique

Mardi 12h - 15h

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 Éliane, L'écologie en scène. Théâtres politiques et politiques du théâtre, Paris, PUV, 2024 ; Moindrot Isabelle, Théâtre et écologie(s), Bruxelles, n°144-145, 2021.

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 Éliane, L'écologie en scène. Théâtres politiques et politiques du théâtre, Paris, PUV, 2024 ; Moindrot Isabelle, Théâtre et écologie(s), Bruxelles, n°144-145, 2021.

BEAUFILS Eliane

**Dramaturgies participatives de
l'Anthropocène**

1er semestre

Toutes les semaines

Jeudi 15h - 18h

Face à la catastrophe climatique, nombreux sont les artistes et activistes à vouloir selon les termes de Donna Haraway cultiver nos response-ability : nos responsabilités et nos aptitudes à répondre. Le défi est de taille : les échelles de temps impliquées dans le réchauffement (échelles géologiques, climatiques, vivantes) sont aussi variables et enchevêtrées que les espaces intriqués (planétaire, local, microscopique). Les artistes tentent d'y répondre par des voies tant esthétiques que pratiques, n'hésitant pas à faire du théâtre et de la performance une scène d'essai pour des mondes à venir. Ce cours tentera de dégager les potentialités que réservent les dramaturgies participatives : comment faire de l'espace-temps théâtral un lieu d'exploration d'autres faïces, de politiques ou de sociabilités alternatives ? Comment conjuguer des savoirs scientifiques avec des savoirs pratiques, et permettre à tous·tes de développer des savoirs incarnés ? Quelle devient la position de l'artiste, la fonction du cadre artistique ? Quelle part est réservée à la critique, et quelles sont les difficultés de création que réservent ces dispositifs ?

Le cours s'appuiera sur des lectures, des études de formes spectaculaires, l'expérimentation pratique de certaines à l'université et au théâtre.

Donna Haraway, *Vivre avec le Trouble*, Vaux en Velin, Éditions des mondes à faire, 2020. ; Claire Bishop, *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Londres, Verso, 2012 ; Julie Sermon, *Morts ou vifs. Pour une écologie des arts vivants*, Montreuil, Éditions B42, 2021 ; B. Joinnault, H. Lasserre, S. Hervé, « Paysage(s) en commun ou que fait le théâtre au paysage ? », *Percées* 2024, p. 1-16 ; Éliane Beaufils (dir.), *Dramaturgies des Plantes*, Tangence n° 132, <https://journals.openedition.org/tangence/2293>.

BEAUFILS Eliane

Dramaturgies de l'Anthropocène

1er semestre

UE 07 Fondamentaux des études Théâtrales 3

Toutes les semaines

EC7Bis Dramaturgie

Mardi 09h - 12h

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.

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.

BEAUFILS Eliane

**Brecht et après
Groupe B**

1er semestre

UE 02 Lire et voir le théâtre

Toutes les semaines

EC2 Lire le théâtre

Jeudi 12h - 15h

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-aristotélicienne ». 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.

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 le 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. Deux autres pièces au moins seront étudiées.

BORJA Marcus

Choralité et musicalité de la scène et du texte

1er semestre

UE 08 Écrire et dire la scène

Intensif

EC08 Atelier voix et scène

E.C. 15h - 21h

Ce parcours propose une approche musicale des techniques et poétiques de la pratique théâtrale. 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 le théâtre. Et 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, contrepoint, polyphonie, aussi bien dans leur rapport au travail du texte qu'à la dynamique et aux mouvements scéniques. L'improvisation tiendra une large place dans ce parcours d'entraînement de l'écoute et de la réactivité au plateau. Nous travaillerons aussi sur des textes de divers auteurs. Il s'agira de mettre en évidence, au moyen de différents exercices, la nature essentiellement musicale des principes structurant l'accomplissement de l'événement théâtral.

BOUVIER Mathieu

**Techniques fabuleuses, ou comment créer
des compositions sans auteur
Groupe C**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Lundi 15h - 18h

EC4Bis Pratiques fondamentales 2 - Improvisation et

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 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 de l'art performatif, mais 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 que j'ai élaboré ces dernières années 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.

- Lisa Neslon, *Living in the Composition. On Dance as a way of Seeing - an introduction to Tuning Scores*, Éditions Contredanse, Bruxelles, 2026.
 - Yvanne 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*, Editions B42, Montreuil, 2024.
 - João Fiadeiro, Romain Bigé, David-Alexandre Guéniot, *Anatomie d'une décision*, Ghost éditions, Paris, 2017
-

BRUSCHI Filippo

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

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

EC4 Histoire et esthétique du théâtre 2

Jeudi 12h - 15h

Dans ce cours, nous poursuivront le parcours chronologique commencé au premier semestre, en nous penchant notamment sur les XIXe et XXe 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 des XIXème et XXème siècles.

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 / Jean-François DUSIGNE, Le Théâtre d'art, aventure européenne du 20e siècle, Éditions Théâtrales, Paris, 1997 / Victor HUGO, Cromwell, Flammarion, Paris, 2020 / Filippo Tommaso MARINETTI, « Le Music-Hall » dans Giovanni LISTA, Le Futurisme : texte et manifestes (1909-1944), Les classiques de Champ Vallon, Ceyzérieu, 2015 / Jean-Pierre SARRAZAC, Marco CONSOLINI (dir.), L'Avènement de la mise en scène. Crise du drame, Pagina, Bari, 2010.

BRUSCHI Filippo

L'italien à travers le théâtre (A1.1)

2e semestre

UE 15 Transversale

Toutes les semaines

EC15 Langue vivante

Jeudi 09h - 12h

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 15/12/2023 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

BRUSCHI Filippo

L'italien à travers le théâtre (A1.1)

2e semestre

UE 06 Langues et découverte

Toutes les semaines

EC6Bis Langues

Jeudi 09h - 12h

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 15/12/2023 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

BRUSCHI Filippo

L'italien à travers le théâtre (A1.1)

2e semestre

UE 12 Transversale

Toutes les semaines

EC12 Langue vivante

Jeudi 09h - 12h

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 15/12/2023 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

CARON Adeline

**Initiation aux esthétiques et pratiques de la
scénographie**

1er semestre

UE 08 Écrire et dire la scène

Toutes les semaines

EC8Bis Scénographie

Vendredi 15h - 18h

« 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.

« 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

CARRERA Julia

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

1er semestre

UE 14 Economie, production et approfondissement du

Toutes les semaines

EC14 Médiations culturelles et diffusion pour le

Mardi 09h - 12h

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

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

CHIU Fang-Hsuan

Introduction au Xiqu 戲曲, patrimoine chinois des spectacles vivants

2e semestre

UE 16

Calendrier spécial

EC16ter projet scénique 2

Vendredi 15h - 21h

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

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

COSTA DIAS Viviane

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

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Vendredi 12h - 15h

EC4Bis Pratiques fondamentales 2 - Improvisation et

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

KNEBEL, Maria, L'Analyse-Action, traduit du russe, Arles, Actes Sud / ENSATT.

POLIAKOV, Stéphane ; PICON-VALLIN, Béatrice (dir.), Constantin Stanislavski, Arles, Actes Sud-Papiers, 2015

COULETEL Nathalie

Sortir du théâtre, créer ailleurs

1er semestre

Toutes les semaines

Jeudi 12h - 15h

Le séminaire propose une réflexion collective sur les créations en dehors du lieu théâtral, ses formes dramaturgiques et scéniques, ses objectifs, ses conséquences sur les modes de réception. Certaines pratiques historiques en Europe se sont produites hors des théâtres – institution et bâtiment –, comme les mystères médiévaux par exemple, mais dès le XIXe siècle, un nombre important d'artistes cherche à s'échapper du lieu dédié pour repenser les pratiques et renouveler les propositions scéniques. Dès lors, ces artistes se placent en rupture avec les modes de création de leur temps et envisagent la sortie du lieu théâtral comme nécessaire. Cirques, halls, places publiques, campagnes, maisons, galeries, commerces, sites historiques sont investis, ce qui entraîne des modifications de jeu, de mise en scène, mais aussi de lien avec les publics. Certaines pratiques extra-européennes, traditionnelles ou contemporaines, sont également données en dehors du bâtiment théâtral, notamment en plein air, sur les places publiques ou dans des lieux non théâtraux. Il s'agira donc de questionner leurs enjeux et particularités, les liens entre lieu de la création et sa forme comme avec ses publics.

La validation se fera par la remise d'un dossier de recherche personnelle, en lien avec la thématique du séminaire.

Clé d'inscription Moodle : sortir

La validation se fera par la remise d'un dossier de recherche personnelle, en lien avec la thématique du séminaire.

Clé d'inscription Moodle : sortir

COULETEL Nathalie

Méthodologie de la recherche D

2e semestre

Calendrier spécial

Mercredi 15h - 18h

Le cours est destiné à accompagner l'élaboration des travaux de recherche dans le cadre du mémoire de Master. Il se basera sur les projets précis des étudiant.es qui serviront de supports pour aborder les outils nécessaires à mobiliser dans le cadre des recherches et les principes méthodologiques pour concrétiser le travail de recherche et de rédaction. Les grands axes du mémoire seront abordés concrètement, comme la définition d'une problématique, la composition d'un plan, les recherches documentaires, la structuration du travail, etc.

COUTELET Nathalie

Les avant-gardes artistiques

2e semestre

UE 05 Histoire, métiers et institutions du théâtre

Toutes les semaines

EC5 Histoire : Approches thématiques

Mercredi 12h - 15h

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

COUTELET Nathalie

Histoire des œuvres politiques et militantes

1er semestre

UE 13 Théâtre : arts, création et société

Toutes les semaines

EC13 Théâtre et autres arts

Lundi 12h - 15h

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

COUTELET Nathalie

Préparation au doctorat

2e semestre

Tous les 15 jours

Mercredi 15h - 18h

Le cours est destiné à accompagner les projets individuels, dans la réflexion, la construction et la rédaction, par un appui méthodologique et scientifique. Comment déterminer un projet de recherche doctorale pertinent et réalisable dans le cadre d'une thèse ? Comment trouver les sources adaptées, repérer les matériaux de recherche ? Comment structurer ce projet et de quelle manière le rédiger ? Les outils méthodologiques seront donnés à partir des projets concrets des membres du groupe, qui serviront de support afin d'apporter des solutions aux questions que chacun.e se pose. Il s'agira aussi d'aborder les éléments très concrets que sont la recherche d'une direction, les possibilités de financement et la préparation de ce parcours doctoral.

La validation s'effectuera par un exercice écrit et un exercice oral.

D'ARGENT Violaine

Le jeu clownesque
Groupe E

2e semestre

Intensif

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

EC4Bis Pratiques fondamentales 2 - Improvisation et

E.C. 15h - 21h

Ce cours propose un laboratoire de recherche et de découverte de la pratique clownesque. Le jeu clownesque abordé dans ce stage 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, pour vous amener à être autrement au présent ; 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 vos ressentis et ce qui vous semble important à chaud, et aussi comme outil d'exploration de la créature clownesque (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, qui invite à être autrement, à être en lien avec les mondes (du dedans et du dehors), à jouer avec ce qui est là ; 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/démensure, décliner des jeux de décalage par rapport au quotidien (à ce qui est « normal »)

- 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)

Il s'agit d'un voyage dans l'univers des clown.e.s qui nous amène ailleurs en restant ici, qui invite au décalage.

Évaluation :

- carnet de bord à partir des notes prises pendant la journée sur vos ressentis, à envoyer par mail la semaine après le stage : retracer votre parcours pendant le stage 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 vous avez :

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 (pas le chemisier en dentelle blanche de votre arrière-grand-mère si vous voulez le garder intact), un carnet pour prendre des notes

ALLAIRE Michel, Le Clown, l'Art, la Vie, groupe Socom, 2018.

GERMAIN Catherine et CERVANTES François, Le clown Arletti: vingt ans de ravissement, Magellan et cie/ édition Maison, 2021.

FRATELLINI Annie, Destin de clown, La manufacture, 1989.

Études sur les clown.e.s:

CEZARD Delphine, Les "Nouveaux" clowns, L'Harmattan, Logiques sociales, 2014.

GOUDARD P., VIENNE N. (ouvrage dirigé), Figures du Clown, sur scène en piste ou à l'écran, PUM, 2016.

DARYOUSH Leyli

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

2e semestre

UE 05 Histoire, métiers et institutions du théâtre

Toutes les semaines

EC5 Histoire : Approches thématiques

Vendredi 12h - 15h

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

DARYOUSH Leyli

???

Atelier du spectateur C

1er semestre

UE 02 Lire et voir le théâtre

Toutes les semaines

EC2Bis Atelier du spectateur

Vendredi 12h - 15h

???

DECHERY Chloé

**Le corps en jeu
Groupe A**

1er semestre

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

Toutes les semaines

EC1Bis Pratiques fondamentales 1 - Corps en scène

Lundi 12h - 15h

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.

DECHERY Chloé

Introduction aux théories et pratiques de la
performance

2e semestre

UE 10 Fondamentaux des études Théâtrales 4

Toutes les semaines

EC10Bis Performance et formes performatives

Lundi 15h - 18h

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, « Corporalités 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*

DECHERY Chloé

Le je en scène, performance et
autobiographie

1er semestre

UE 13 Théâtre : arts, création et société

Intensif

EC13Bis Pratiques et créations scéniques 1

E.C. 09h - 15h

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.

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.

DÉCHERY Chloé

**En studio : approches des espaces de création
et des processus de recherche artistique**

2e semestre

Toutes les semaines

Lundi 09h - 12h

Ce séminaire intitulé « En Studio » a pour objectif d'étudier l'articulation entre l'émergence du geste créateur dans le champ du spectacle vivant (théâtre, danse, performance, cirque, art en espace public) et l'espace qui autorise sa possibilité : le studio (mais également l'atelier, la salle de répétition, le laboratoire, le salon, la chambre, la cuisine ou encore la rue, l'agora, le jardin ou la forêt). Si cette relation s'examine à l'aune de ce que le studio offre comme conditions favorables (ou non) aux prémises du processus de création, il sera tout aussi nécessaire d'examiner la dynamique instituée par la recherche artistique qui modifie et transforme l'espace physique, architectural, scénographique mais aussi social, institutionnel et symbolique du studio. En s'appuyant sur les approches historiques du laboratoire ou de l'atelier, les apports des rehearsal studies et des études génétiques ainsi que sur les études géographiques des spatialités et l'écologies des lieux et des pratiques, il s'agira de développer avec le groupe d'étudiant-es une étude du studio qui soit collaborative et créative. En ce sens, le studio sera abordé et investi comme lieu de travail et de socialité artistiques croisant la recherche-création, l'architecture, la scénographie, la pédagogie radicale et les cultures matérielles. Au travers d'expérimentations pratiques (workshops), de rencontres avec des artistes et de visites de studio, ce séminaire vise à étudier et à mettre en pratique différents usages et différents récits du studio.

Marion Boudier et Chloé Déchery Artistes-chercheur.es, Chercheur.es-Artistes, Performer Les Savoirs, collection ArTeC, les presses du réel, 2022.

Bruno Latour et Steve Woolgar, La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, 1979.

Dominique Dupuy, "Éloge du studio", in Françoise et Dominique Dupuy, Une danse à l'œuvre, Pantin, Centre National de la Danse, 2001, p. 107-108.

James Hall, The Artist's Studio: A Cultural History, Thames & Hudson Ltd, 2022.

Marie Joqueviel-Bourjea, Claire Chatelet, Karine Pinel, Alix de Morant & Karleen Grouppierre (dir.), L'Atelier

DOULGERIS Alexandra

2e semestre

UE 06 Langues et découverte

Toutes les semaines

EC6 Lire et écrire le monde

Lundi 09h - 12h

DOYON Raphaëlle

Écrire l'histoire des metteuses en scène de la
seconde moitié du XXe siècle

1er semestre

Toutes les semaines

Vendredi 15h - 18h

Ce séminaire a pour objectif d'initier les étudiant.es à la recherche dans les archives et de contribuer à une meilleure connaissance des metteuses en scène de la seconde moitié du XXe siècle. Dans un premier temps, il s'agira, à partir de l'étude de textes fondamentaux (Joan Scott, Michelle Perrot, Michèle Le Doeuff, Aurore Evain, etc.), d'interroger les points de vue à partir desquels a été écrite l'histoire du théâtre. Dans un second temps, nous retracerons l'histoire des metteurs et metteuses en scène de la seconde moitié XXe siècle. Dans un troisième temps, nous consulterons une série d'archives relatives à la création d'une metteuse en scène ou à sa carrière, dans les fonds du Département des arts du spectacle de la BnF ou/ et aux Archives nationales en face de l'Université Paris 8.

Chaque étudiant.e sera invité.e à écrire une notice sur une metteuse en scène ou sur création théâtrale absente des livres d'histoire du théâtre, et ainsi, à l'enrichir.

Anne-Lise Depoil, Raphaëlle Doyon, « Faire trace, la fabrique des matrimoines du théâtre », In Situ, n° 53, 2024 ; R. Doyon, « Ecrire l'histoire des metteuses en scène (1946-1990). Enjeux méthodologiques et historiographiques », Pour une histoire des metteuses en scène. Revue d'histoire du théâtre, vol. 2, n° 299, 2024, p. 187-203 ; R. Doyon, « Le genre, une catégorie utile à l'histoire du théâtre du XXe siècle ? Le cas de Jacques Copeau et de Suzanne Bing », Revue d'Histoire du Théâtre, 2016, p. 133-155 ; - R. Doyon, « Viviane Théophilidès et Gilberte Tsai, metteuses en scène. Pour une histoire mixte du théâtre public (France, années 1980) », Revue Clio, Femmes, Genre, Histoire, n°62, titre du numéro : Scènes théâtrales émancipatrices, coordination Olivier Neveux, Michelle Zancarini-Fournel, Lorraine Wiss, 2025, p. 127-146 ;

DOYON Raphaëlle

Le corps en jeu
Groupe D

1er semestre

Toutes les semaines

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

EC1Bis Pratiques fondamentales 1 - Corps en scène

Mercredi 12h - 15h

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.

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.

DOYON Raphaëlle

Jouer au cinéma

2e semestre

UE 11 Écritures scéniques et politiques publiques du

Intensif

EC11 Atelier jeu et écritures

E.C. 09h - 15h

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

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

DOYON Raphaëlle

**Analyse la création contemporaine par le biais
des sciences humaines**

2e semestre

UE 16 Formes contemporaines, créations et cultures

Intensif

EC16 Études des formes scéniques contemporaines

Mercredi 12h - 15h

DRAY Charlène

Dispositifs numériques et médiatologie

2e semestre

UE 17 Médiation, diffusion, et nouvelles technologies

Toutes les semaines

EC17 Atelier scène et technologies

Mercredi 15h - 18h

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 médiatologie, le bricodage 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.

DRAY Charlène

Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie

1er semestre

UE 08 Écrire et dire la scène

Toutes les semaines

EC8Bis Scénographie

Mercredi 09h - 12h

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 » ? En s'appropriant l'architecture de l'amphi X 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.

Références bibliographiques :

« Qu'est-ce que la scénographie ? Volume 1. Processus et paroles de 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 / Anne SURGERS, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Armand Collin, 2011.

DRAY Charlène

Scènes & interactivité

2e semestre

Toutes les semaines

Mercredi 12h - 15h

Sous forme de recherche-action, ce module propose de développer une approche critique et des compétences techniques, pour concevoir des dispositifs interactifs entre le corps (danseur/acteur/performeur) et l'espace de la représentation. Lors des ateliers, des médias et outils de différentes natures seront utilisés comme : le mapping vidéo, la spatialisation sonore, plusieurs types de capteurs (biologiques, biomécaniques, analogiques, numériques...) et de contrôleurs (claviers, pads, table mixage...). Ce large panorama permettra d'acquérir des bases techniques, mais également les astuces et méthodologies pour appréhender des projets numériques variés (forums de référence, Open Source). Entre la régie et le plateau, un travail de conceptualisation permettra de se familiariser avec les logiciels de programmation (Millumin, Lightkey, Max/MSP) puis d'expérimenter des formes d'interactions (sonores, visuelles ou autres), tout en gardant une attention particulière à la présence incarnée du corps. Parallèlement, un regard analytique sera porté sur les effets esthétiques et dramaturgiques qui résultent de ces expériences. L'étude de spectacles emblématiques pour définir les processus de création qui convoquent non pas une multiplication des pratiques, mais des phénomènes d'interaction comme la médiaturgie et l'intermédialité seront également abordés. Aucune connaissance technique n'est requise. La validation se fera par la participation aux ateliers et le rendu d'un dossier ou une présentation orale des enjeux artistiques, techniques et théoriques d'une expérience réalisée pendant le cours. Clé d'inscription Moodle : numerique

Références bibliographiques : Manuela De BARROS, Magie et technologie, Paris, Supernova, 2015 / Mark COECKELBERGH, Moved by machines. Performance Metaphors and Philosophy of Technology, Routledge, 2020 / Izabella PLUTA & Mireille LOSCO-LENA (dir.), « Théâtres laboratoires. Recherche-crédation et technologies dans le théâtre aujourd'hui », Ligeia dossiers sur l'Art, n° 137 -140, 2015.

DRAY Charlène

Voir le cirque
Atelier du spectateur A

1er semestre

Toutes les semaines

UE 02 Lire et voir le théâtre

EC2Bis Atelier du spectateur

Mardi 15h - 18h

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>

DROUELLE Carole

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

1er semestre

UE 07 Fondamentaux des études Théâtrales 3

Toutes les semaines

EC7 Histoire de la mise en scène (fin XIX-XXe siècle)

Mercredi 15h - 18h

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 50, 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).

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.

DROUELLE Carole

**Approches méthodologiques et
expérimentations
Groupe B**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Mercredi 15h - 18h

EC4Ter Analyse des spectacles

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.

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.

DUBOIS Jérôme

Sociologie du théâtre

1er semestre

UE 13 Théâtre : arts, création et société

Toutes les semaines

EC13Ter Théâtre et sciences humaines et sociales

Vendredi 12h - 15h

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 MENGES, 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 URRUTIA, Economie et droit du spectacle vivant en France, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010.

Clé d'inscription Moodle : SOCIOTHEA

DUBOIS Jérôme

Histoire du théâtre et approches décoloniales

2e semestre

UE 05 Histoire, métiers et institutions du théâtre

Toutes les semaines

EC5 Histoire : Approches thématiques

Vendredi 15h - 18h

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 oeuvres 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.

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.

DUBOIS Jérôme

Médiations des arts du spectacle à l'école, à l'hôpital, en prison

1er semestre

Toutes les semaines

Mercredi 15h - 18h

Quels sont les usages sociaux et les protocoles d'action des arts du spectacle (théâtre, musique, danse, clown, conte, etc.) mis en place par les artistes et les professionnels au sein des milieux scolaires, hospitaliers, carcéraux ? En partant de l'histoire de ces pratiques et en nous appuyant sur des exemples concrets, nous aborderons les modalités des ateliers et des oeuvres, les notions et les savoir-faire qui caractérisent les façons de travailler et de créer pour ces publics au sein de ces institutions. Pour valider le séminaire, sera demandée une réflexion personnelle sur un protocole existant ou à inventer en direction d'un public spécifique, réflexion dont certaines étapes seront partagées oralement en cours de semestre et dont le résultat final sera rendu par écrit en fin de semestre sous forme d'un dossier. Clé d'inscription Moodle : MASEHP

Bibliographie : Jérôme Dubois, Les usages sociaux du théâtre hors ses murs ; école, entreprise, hôpital, prison, etc., L'Harmattan, 2011; Jérôme Dubois (dir.) & Vincent Clavel, Quand les murs se font scène en milieux carcéral et hospitalier, Presses universitaires de Vincennes, 2024.

DUBOIS Jérôme

Méthodologie de la recherche B

1er semestre

Toutes les semaines

Mercredi 12h - 15h

Après un rappel des attendus d'un mémoire de Master, chaque séance sera l'objet d'une présentation d'approches et de méthodes des sciences humaines et sociales appliquées aux études des arts du spectacle. Chaque étudiant.e sera amené.e à réfléchir sa problématique et à définir ses notions-clés, à produire une recherche documentaire et une bibliographie, à réaliser une revue de littérature (ou état de l'art) pour fonder sa problématique, à constituer sa méthodologie à partir d'un choix d'exercices : entretien semi-directif ou questionnaire ; description ethnographique ou récit d'expérience ; explicitation du dispositif d'une recherche-action ou d'une recherche-crédation ; égo-histoire ou auto-analyse sociologique, etc. Pour la validation, chaque étudiant.e devra rendre un dossier comprenant six exercices en lien avec son mémoire de recherche, tenant compte des remarques faites par l'enseignant d'une semaine sur l'autre. Clé d'inscription Moodle : OMSHS

Bibliographie : Pierre Paillé, Alex Mucchielli, L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales, Armand Colin, 2003 ; Stéphane Béaud, Florence Weber, Guide de l'enquête de terrain, La Découverte, 2003 ; Christian Ghasarian, De l'Ethnographie à l'anthropologie réflexive, Armand Colin, 2004 ; Raymond Quivy, Luc Van Campenhoudt, Manuel de recherche en sciences sociales, Dunod, 1988.

FAGO Valentina

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

1er semestre

UE 13 Théâtre : arts, création et société

Intensif

EC13Bis Pratiques et créations scéniques 1

E.C. 13h30 - 19h30

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 texte 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 stage.

Le théâtre des paroles de Valère Novarina (surtout La lettre aux acteurs et Pour Louis de Funès)

Note de travail de Didier George Gabily

Écrits 1991-2011 de Claude Régy (des extraits au choix)

Lettre à un jeunes poète De Rainer Maria Rilke

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

FARGIER Noémie

Initiation à la recherche-création

1er semestre

UE 15 Outils méthodologiques et professionnels

Toutes les semaines

EC15 Tremplin Master

Vendredi 09h - 12h

Ce cours a pour objectif de vous faire découvrir la diversité des pratiques de la recherche-création dans les arts du spectacle et au-delà afin de vous préparer à l laboration d'un projet de recherche-création au sein de l'Université.   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-création 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   partir d'un ensemble de documents
- Participation, assiduité dans les différents exercices

- Boudier, Marion et Déchery, Chloé, (dir.), Artistes-Chercheur-es, Chercheur-res- 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,  ditions 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.

FAUCHEUR Maëlle

« Écrire la vie » pour la scène

ANNULE

UE 05 Mineure

Toutes les semaines

EC05 Atelier d'écriture

ANNULE 12h - 15h

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 / MOGUILEVSKAIA Tatiana et KEMPF Lucie, *Le théâtre néo-documentaire : résurgence ou réinvention ?* PUN, éditions universitaires de Lorraine, 2013 / ERNAUX Annie, *Écrire la vie*, Gallimard, 201

FAUCHEUR Maëlle

L'écriture scénique : du document au plateau

ANNULE

UE 11 Mineure

Toutes les semaines

EC11 Atelier Jeu et écriture performative 2

ANNULE 15h - 18h

Le théâtre du réel, ou théâtre documentaire, participe ces dernières années au renouveau des formes et des esthétiques.

En cherchant un autre rapport entre fiction et réalité, il questionne notamment l'incarnation, car les acteurs y sont souvent des citoyens, présents en tant qu'experts de leur propre vie. Nous expérimenterons sur le plateau cette dimension d'auto-fiction pour en faire des outils d'acteur. Avec différents outils : la discussion de groupe, l'improvisation, l'écriture, et différents exercices scéniques, nous mettrons l'expérience théâtrale et le processus au coeur même du travail. L'atelier conduira à une forme théâtrale dont le sujet même sera le portrait d'un groupe d'étudiants en théâtre à un instant T.

L'évaluation se fondera sur la présence, l'assiduité, l'investissement dans le travail de plateau, la présence aux sorties proposées, et sur un compte rendu du cours émaillé de réflexions théoriques suscitées par le théâtre du réel.

Références bibliographiques : Erica MAGRIS et Béatrice PICON-VALLIN (dir.), *Les Théâtres documentaires*,

Deuxième époque, Montpellier, 2019 / Sylvain DIAZ, « Le théâtre documentaire : théâtre de la révolution, théâtre révolutionnaire », dans Francine

MAIER-SCHAEFFER, Christiane PAGE et Cécile VAISSIE (dir.), *La révolution mise en scène*, Presses universitaires de Rennes, 2012.

FAVIER Emmanuelle

Découverte des métiers du théâtre

2e semestre

UE 05 Histoire, métiers et institutions du théâtre

Toutes les semaines

EC5Bis Métiers et institutions du théâtre

Jeudi 09h - 12h

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 %).

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

FERNANDEZ Aliénor

**Méthodologie de l'expérience étudiante
Groupe D**

1er semestre

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

Toutes les semaines

EC1Ter Méthodologie de l'expérience étudiante M2E

Vendredi 09h15 - 11h15

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.

FERNANDEZ Laure

**Théories & histoire de la performance et des
formes performantielles
(XXe-XXIe siècles)**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 10 Fondamentaux des études Théâtrales 4

EC10Bis Performance et formes performatives

Mardi 09h - 12h

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.

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

FILACANAPA Giulia

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

2e semestre

UE 10 Fondamentaux des études Théâtrales 4

Toutes les semaines

EC10 Théorie du jeu

Jeudi 12h - 15h

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

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'Entretmps, 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 Al-ternatives Théâtrales, n. 140, mars 2020 / FILACANAPA Giulia, FREIXE Guy, PROST Brigitte (dir.), Le masque scénique contemporain. Enjeux esthétiques et anthropologiques, Deuxième Époque, 2026

FILACANAPA Giulia

Italien à travers le théâtre 2

2e semestre

Toutes les semaines

Jeudi 15h - 18h

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 suivi le cours EC 1B.1/7B.1, soit parce qu'ils ont étudié l'italien auparavant dans un autre contexte (attestation exigée). Ce cours peut être validé deux fois pendant sa propre scolarité: langue italienne niveau A1.2 ou niveau A2.1. 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 méthodologie seront mobilisées des techniques propres au Glottodramma, ainsi qu'au jeu masqué. Une sélection des travaux scéniques des étudiants sera présentée lors du Festival des Langues (mars 2027, calendrier spécial), ainsi qu'à la fin du semestre. Modalités d'évaluation : 1. implication et participation en cours et aux activités proposées ; 2. rédaction et jeu d'une scène en italien ; 3. un examen écrit sur les contenus du cours.

Le nombre de places étant limité, les à ce cours se feront en adressant un mail directement à l'enseignante à partir du 15/12/2026 : giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr

Elisabeth Castadot et Nathalie Gillain (dir.), Pratiques théâtrales pour l'apprentissage des langues étrangères dans l'enseignement supérieur, éditions universitaires de l'UMONS, 2026 ; Laurence Audéoud, Marco Pustianaz et Michaela Reinhardt (dir.), Dare corpo alla lingua : l'insegnamento delle lingue straniere attraverso il teatro, Alessandria, Edizioni Dell'Orso, 2025 ; Joëlle Aden, « Langues et langage dans un paradigme énonctif. Recherches en didactique des langues et des cultures », dans Recherches en didactique des langues et des cultures [En ligne], 14-1, 2017, consulté le 30 juin 2025 : <http://journals.openedition.org/rdlc/1085>

FILACANAPA Giulia

Italien à travers le théâtre 2 (A1.2)

2e semestre

UE 18 Ouvertures

Toutes les semaines

EC18Bis Langues

Jeudi 15h - 18h

Cours accessible en Licence 3, et peut être validé deux fois pendant la scolarité : langue italienne niveau A1.2 ou niveau A2.1.

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 2027, 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.

FILACANAPA Giulia

Italien à travers le théâtre 2 (A1.2)

ANNULE

UE 12 Langues et compétences numériques

Toutes les semaines

EC12 Langue vivante

ANNULE 15h - 18h

Cours accessible en Licence 3, et peut être validé deux fois pendant la scolarité : langue italienne niveau A1.2 ou niveau A2.1.

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 2027, 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.

GABER Floriane

**Théâtre et espace public
Atelier du spectateur B**

1er semestre

UE 02 Lire et voir le théâtre

Toutes les semaines

EC2Bis Atelier du spectateur

Jeudi 18h - 21h

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 et/ou à l'oral.

(en cours)

GARNIER Sophie

**La démocratisations culturelle : une mission
de service public pour les théâtres**

1er semestre

UE 14 Economie, production et approfondissement du

Toutes les semaines

EC14 Médiations culturelles et diffusion pour le

Jeudi 09h - 12h

La démocratisation culturelle : une mission de service public pour les théâtres.

A 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

Références bibliographiques :

GAUTHARD Nathalie

**Anthropologie et ethnoscéologie : comment
penser l'altérité ?**

1er semestre

UE 13 Théâtre : arts, création et société

Toutes les semaines

EC13Ter Théâtre et sciences humaines et sociales

Jeudi 15h - 18h

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,

GAUTHARD Nathalie

**Approches ethnoscéenologiques : De la théorie
à la pratique : conception d'un festival
"scènes du monde"**

1er semestre

Toutes les semaines

Mercredi 09h - 12h

Après avoir exploré et analysé les différents genres scéniques dits « du monde » et les enjeux éthiques qui leurs sont liés (appropriation culturelle, regards décolonisés), ce cours proposera des outils concrets et des rencontres avec des professionnel.le.s du secteur pour le montage d'un Festival du Monde.

Cours PCAI avec 15 places ouvertes aux étudiant·es du Master TPS.

AUBERT Laurent, La musique de l'autre. Les nouveaux défis de l'ethnomusicologie, Georg, 2001.

MARTIN Eléonore, « Scènes et cultures du monde : réflexions épistémologiques sur des notions ambivalentes » in MARTIN Eléonore et COQUELIN Jean-Yves (dir.), Revue L'Ethnographie n°10, 2025.

PRADIER Jean-Marie, « Anthropologie et ethnologie des spectacles vivants : Du Theatrum Mundi à la diversité des performances », in Manuel des études théâtrales (dir. Martial POIRSON), Éditions Dunod, 2024, pp. 437-474

IBN BATTUTA : Ressources de la Maison des cultures du Monde

https://www.ressources-mcm.com/s/lbn_Battuta/page/accueil

GAUTHARD Nathalie

**Mémoires d'exil : poésie tibétaine en scène
(Ethnoscéenologie) M2 TPS**

1er semestre

Toutes les semaines

Jeudi 09h - 12h

Atelier de création scénique autour de textes de poésie tibétaine.

Cet atelier donnera lieu à une représentation publique en présence des poètes et poétesses lors d'une journée d'études le 26 novembre 2026.

GAUTHARD Nathalie, 2019, « Les graines de l'exil tibétain : du parcours intime au destin collectif », Cahiers d'ethnomusicologie, vol. 32/2020 : Migrants musiciens (dir. D. Laborde, L. Charles-Dominique), Infolio Éditeur/Ateliers d'ethnomusicologie, Genève, janvier 2020.

JANGBU, Le hachoir invisible : anthologie poétique, (traduction F. Robin et E. Mandine), Ed. l'Oreille du Loup, 2012.

ROBIN Françoise, « Littérature contemporaine du Tibet », in revue Siècle 21 - Littérature et société n°18, 2021

TOURNADRE Nicolas, Méditations végétales et pensées minérales, Buchet Chastel, 2017.

GUETNI Malika

**Méthodologie de l'expérience étudiante
Groupe B**

1er semestre

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

Toutes les semaines

EC1Ter Méthodologie de l'expérience étudiante M2E

Mardi 12h30 - 14h30

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.

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

Larousse. (2016). *Savoir rédiger*.

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

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

HOSNY Raymond

**Approches des théories et pratiques
théâtrales documentaires**

1er semestre

UE 03 Ouvertures

Toutes les semaines

EC3 Propédeutique/découverte

Mercredi 15h - 18h

HUGONNET Yasmine

Ventriloquie contemporaine

1er semestre

**Inventer un théâtre à plusieurs voix et corps,
grâce à des dispositifs de dissociation et de**

Intensif

UE 08 Écrire et dire la scène

E.C. 09h - 15h

EC08 Atelier voix et scène

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.

HUOT Céline

Traces vives : analyser le spectacle vivant
Groupe A

2e semestre

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Toutes les semaines

EC4Ter Analyse des spectacles

Mardi 15h - 18h

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 socioculturel 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.

Parmi les lieux que nous pourrions fréquenter figurent le Théâtre Gérard Philipe – centre dramatique national de Saint-Denis, La Commune – centre dramatique national d'Aubervilliers, La Parole errante à Montreuil, la Comédie-Française, le Théâtre des Bouffes du Nord, le Centquatre Paris, le Grand Parquet, la Cartoucherie, le musée du Quai Branly et le Théâtre équestre Zingaro.

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.

· BANU, Georges, Les Mémoires du théâtre, Arles, Actes Sud, coll. « Le Temps du théâtre », 2005 [1re éd. sous le titre Mémoires du théâtre, 1987].

· BROOK, Peter, L'Espace vide : écrits sur le théâtre, trad. de l'anglais par Christine Estienne et Franck Fayolle, préf. de Guy Dumur, Paris, Seuil, 1977 [éd. orig. : The Empty Space, Londres, MacGibbon & Kee, 1968]

HUREZ Océane

Écrire un dossier de production

1er semestre

UE 15 Outils méthodologiques et professionnels

Toutes les semaines

EC15 Tremplin Master

Lundi 15h - 18h

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 : artcena.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 artcena.fr).
 - Portail documentaire ARTCENA, sélection « Spectacle vivant : production et diffusion » : documentation.artcena.fr.
-

KATUSZEWSKI Pierre

**Histoire et esthétique du théâtre : Antiquité -
XVIIe siècle
Groupe B**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

EC1 Histoire et esthétique du théâtre 1

Mercredi 09h - 12h

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

KATUSZEWSKI Pierre

Figures de fantômes, spectres, et autres mort·e

2e semestre

Toutes les semaines

UE 16 Formes contemporaines, créations et cultures

EC16Bis Pratiques et créations scéniques 2

Mercredi 09h - 12h

KATUSZEWSKI Pierre

**Analyse de spectacles : ici et ailleurs
Groupe A**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 10 Fondamentaux des études Théâtrales 4

EC10Ter Analyse de spectacles 2

Mardi 15h - 18h

KATUSZEWSKI Pierre

**Les compositeur·rices de la scène : troubles
dans la représentation.**

1er semestre

Toutes les semaines

Mardi 15h - 18h

Dans ce cours, nous analyserons les processus de création et les spectacles de quelques compositeur·rices de la scène (Pippo Delbono, Angelica Liddell, Carolina Bianchi, Rodrigo Garcia, Rébecca Chaillon, Romeo Castellucci, Christiane Jatahy) qui sortent du théâtre de la représentation et agissent, au présent, sur le public.

Il s'agira d'examiner l'agencement de différents arts dans des créations qui mêlent danse, écrans, performance, musique, chant et texte et d'analyser la construction rythmique, la façon dont les scènes sont ordonnées, le jeu des performeur·ses (corps et voix) et l'implication des compositeur·rices pendant le spectacle.

Nous nous demanderons quels outils d'analyse peuvent être élaborés pour ces créations à la croisée de différents arts et qui rompent avec la représentation.

Nous évoquerons également la réception de ces spectacles qui provoquent des réactions émotionnelles fortes et très contrastées de la part du public et des critiques.

Une partie pratique accompagnera le cours : les étudiant·es travailleront autour de propositions qu'il·elles élaboreront dans un processus de recherche-crédation.

Pippo Delbono, Mon théâtre, Arles, Actes Sud, 2004.

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.

P. 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.

Angelica Liddell, Le Sacrifice comme acte poétique, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2023.

Bruno Tackels, Les Écritures de plateaux, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2015.

KAZEMI Clémence

Atelier scénographie

1er semestre

UE 08 Écrire et dire la scène

Toutes les semaines

EC8Bis Scénographie

Lundi 12h - 15h

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

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
-

LISBONNE Arnaud

Méthodologie de projet 1

1er semestre

Toutes les semaines

Lundi 09h - 12h

Ce module qui se déroule sur deux semestres met en place un encadrement méthodologique, individuel et collectif, du projet à mettre en œuvre durant les deux années du cursus de master. Bien que ce projet pratique demeure une "fiction" au sens où sa réalisation concrète n'est pas nécessaire à l'obtention du master, son élaboration, sa préparation répond à des exigences précises. La première d'entre elles est de bien considérer que tout projet de coopération culturelle nécessite la création d'une personne morale distincte de la personne physique du porteur de projet. Cette mise à distance permet de le mettre en perspective à l'aune des transformations majeures des politiques culturelles et des dynamiques institutionnelles au niveau national, européen ou international. Une approche de la gestion des entreprises culturelles pour austère qu'elle soit est une des étapes de l'enseignement proposé. Mais de façon paradoxale, un projet qui ne serait pas « incarné » par son responsable ne saurait convaincre les acteurs d'un secteur extrêmement concurrentiel. Ce double jeu de distanciation et de d'appropriation est à la base du processus d'autonomisation d'étudiants devenant progressivement aptes de projeter leur action à court, moyen et long terme dans une ou plusieurs régions du monde, dans une articulation entre le local et l'international. En complément du suivi personnalisé, des ateliers d'expérimentation et des mises en situation collectives seront menés durant le séminaire. Cet atelier-laboratoire sera conduit en synergie avec d'autres séminaires du département.

LISBONNE Arnaud

INGENIERIE DE PROJET PRATIQUE

1er semestre

Toutes les semaines

Mardi 09h - 12h

Ce module qui se déroule sur deux semestres met en place un encadrement méthodologique, individuel et collectif, du projet à mettre en œuvre durant les deux années du cursus de master. Bien que ce projet pratique demeure une "fiction" au sens où sa réalisation concrète n'est pas nécessaire à l'obtention du master, son élaboration, sa préparation répond à des exigences précises. La première d'entre elles est de bien considérer que tout projet de coopération culturelle nécessite la création d'une personne morale distincte de la personne physique du porteur de projet. Cette mise à distance permet de le mettre en perspective à l'aune des transformations majeures des politiques culturelles et des dynamiques institutionnelles au niveau national, européen ou international. Une approche de la gestion des entreprises culturelles pour austère qu'elle soit est une des étapes de l'enseignement proposé. Mais de façon paradoxale, un projet qui ne serait pas « incarné » par son responsable ne saurait convaincre les acteurs d'un secteur extrêmement concurrentiel. Ce double jeu de distanciation et de d'appropriation est à la base du processus d'autonomisation d'étudiants devenant progressivement aptes de projeter leur action à court, moyen et long terme dans une ou plusieurs régions du monde, dans une articulation entre le local et l'international. En complément du suivi personnalisé, des ateliers d'expérimentation et des mises en situation collectives seront menés durant le séminaire. Cet atelier-laboratoire sera conduit en synergie avec d'autres séminaires du département.

LISBONNE Arnaud

Méthodologie de projet 2

2e semestre

Lundi 15h - 18h

Suite du module de premier semestre. □□

LORY Morgane

La voix comme instrument (rythme, choralité,
expressivité vocale)

1er semestre

UE 08 Écrire et dire la scène

Toutes les semaines

EC8 Atelier voix et scène

Mardi 09h - 12h

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.

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>

MAGRIS Erica

**Les voies de la création théâtrale
contemporaine**

1er semestre

UE 07 Fondamentaux des études Théâtrales 3

Toutes les semaines

EC7 Histoire de la mise en scène (fin XIX-XX)

Jeudi 12h - 15h

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 / 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

MAGRIS Erica

Pratiques théâtrales contemporaines

1er semestre

Toutes les semaines

Vendredi 12h - 15h

En 1967, Peter Weiss publiait ses célèbres Notes sur le théâtre documentaire, texte fondateur qui définissait un théâtre s'interdisant « toute invention » et s'appuyant sur des documents et des faits historiques afin de constituer une source d'information alternative. Plus d'un demi-siècle plus tard, les formes documentaires comptent parmi les courants majeurs des scènes contemporaines. Particulièrement foisonnantes depuis une vingtaine d'années, elles composent une constellation de pratiques aux finalités et aux outils très divers, en constante évolution au gré des enjeux sociaux, politiques et environnementaux de notre époque.

Ce séminaire se propose d'explorer cette « nébuleuse documentaire » en s'interrogeant sur ce que le document fait au théâtre. Comment des archives, des témoignages, des enquêtes, des images ou des données deviennent-ils matière dramatique ? Quels dispositifs de création, d'écriture et de jeu mettent-ils en œuvre ? Quels rapports instaurent-ils entre art, réel et spectateur ?

À partir de l'analyse de spectacles, de textes théoriques et de réflexions d'artistes, nous étudierons les principales approches du théâtre documentaire contemporain, en portant une attention particulière aux méthodes de collecte, de transformation et de mise en scène des matériaux documentaires. Le séminaire comportera également une dimension pratique, avec l'élaboration d'un projet collectif de création documentaire permettant d'expérimenter les problématiques abordées tout au long du semestre.

BOUDIER, Marion et DÉCHERY, Chloé (dir.), #7 Document/Matériau, Théâtre, publié en ligne le 8 novembre 2022, <<https://www.theatre.com/2022/11/08/document-materiau-sommaire/>>; CANTRELL, Tom, Acting in Documentary Theatre, Palgrave Macmillan, New York-Londres (USA-Royaume-Uni), 2013 ; MAGRIS, Erica et PICON-VALLIN, Béatrice (dir.), Les Théâtres documentaires, Montpellier, Deuxième Époque, 2019 ; MARTIN, Carol (dir.), Theatre of the Real, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York (Royaume-Uni-USA), 2013

MAGRIS Erica

**Histoire des pratiques théâtrales
technologiques**

2e semestre

UE 16 Formes contemporaines, créations et cultures

Toutes les semaines

EC16 Études des formes scéniques contemporaines

Jeudi 12h - 15h

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 complétera le parcours.

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.

MAGRIS Erica

Méthodologie de la recherche A

1er semestre

Calendrier spécial

Vendredi 09h - 12h

Qu'est-ce que la recherche universitaire en arts de la scène ? Quels sont les objectifs et les normes qui en définissent le périmètre ? Plus spécifiquement, quels sont les attendus d'un mémoire de master dans notre formation ? Comment s'articulent le mémoire d'étape (M1) et le mémoire final (M2) ? Comment passer d'un projet à la préparation et à la rédaction d'un travail écrit structuré ? À travers une pédagogie active fondée sur la participation et la collaboration, ce cours vise à donner aux étudiant·es de première année le cadre et les outils indispensables pour mener leur recherche et préparer leur mémoire d'étape. À partir des projets des étudiant·es, nous explorerons les premières étapes du processus de recherche en master : le choix d'un·e directeur·trice de mémoire et la relation avec celui-ci ou celle-ci ; la définition d'un sujet et la formulation d'une problématique personnelle ; le positionnement dans le paysage des études existantes et la réalisation d'un premier état de l'art ; la délimitation d'un corpus ; le repérage des sources documentaires nécessaires (captations et photographies de spectacles, programmes de salle, maquettes, notes de mise en scène, entretiens, critiques, etc.) ; la constitution progressive d'une bibliographie. Nous présenterons également un panorama des principales bibliothèques et centres de ressources en arts du spectacle, ainsi que des revues spécialisées. Une formation à la bibliothèque universitaire de Paris 8 sera proposée.

MAGRIS Erica

Méthodologie de la recherche C

2e semestre

Tous les 15 jours

Vendredi 12h - 15h

Le séminaire poursuivra le parcours entamé au S1 en se concentrant sur les étapes ultérieures de la préparation du mémoire de M1, tout en consolidant les acquis méthodologiques précédents (état de l'art, bibliographie, corpus). Notamment, nous aborderons : la collecte et l'analyse des sources documentaires, en mettant en évidence leurs caractéristiques spécifiques ; l'élaboration d'un plan ; la rédaction, en insistant sur l'importance fondamentale des citations et des références. Nous essayerons d'adapter les travaux aux besoins des étudiant.es et de les accompagner pour qu'ils puissent identifier et surmonter les difficultés éventuelles qu'ils auraient pu rencontrer.

MARTIN-LAHMANI Sylvie

Théâtre de marionnettes et autres arts

1er semestre

UE 03 Ouvertures

Toutes les semaines

EC3 Propédeutique/découverte

Lundi 15h - 18h

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 70, 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.

Références bibliographiques :

Vincent Dubois, La politique culturelle, Paris, Belin, 1999 / François Mairesse, Fabrice

Rochelandet, Économie des arts et de la culture, Paris, Armand Colin, 2015 / Jack Lang, Frédéric

Martel, Une révolution culturelle. Dits et écrits, Paris, Bouquins, 2021 / Guy Saez, De la décentralisation à la métropolisation, La gouvernance culturelle des villes, Paris, La Documentation française, 2021 / Philippe Urfalino, L'invention de la politique culturelle, Paris, Hachette, 2011

MOINDROT Isabelle

Dramaturgies de l'acteur et de l'actrice

1er semestre

UE 07 Fondamentaux des études Théâtrales 3

Toutes les semaines

EC7Bis Dramaturgie

Lundi 15h - 18h

L'art et le métier des comédiens (et plus encore des comédiennes) ont été longtemps marqués du sceau de l'infamie. A 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.

Les pièces du corpus seront présentées dans leur contexte historique, et lues en cours pour une analyse des enjeux dramatiques et une mise en voix collective.

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.

MOINDROT Isabelle

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

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Mardi 15h - 18h

EC4 Histoire et esthétique du théâtre 2

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).

Références bibliographiques :

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

MOINDROT Isabelle

**L'opéra, artisan de nouveaux récits pour
notre temps**

1er semestre

UE 13 Théâtre : arts, création et société

Toutes les semaines

EC13 Théâtre et autres arts

Mardi 15h - 18h

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 spectatorielles. 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.

MORNAY Perrine

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

1er semestre

UE 13 Théâtre : arts, création et société

Toutes les semaines

EC13Bis Pratiques et créations scéniques 1

Lundi 09h - 12h

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

- 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 202

NAUD Élisabeth

UE 11 Écritures scéniques et politiques publiques du

2e semestre

EC11 Atelier jeu et écritures

Toutes les semaines

Jeudi 09h - 12h

PARLIER Lionel

**L'acteur en jeu
Groupe B**

1er semestre

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

Toutes les semaines

EC1Bis Pratiques fondamentales 1 - Corps en scène

Mardi 12h - 15h

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

PARLIER Lionel

L'acteur sur parole

1er semestre

UE 08 Écrire et dire la scène

Toutes les semaines

EC8 Atelier voix et scène

Vendredi 12h - 15h

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

PATELLI Clémence

**Analyse des spectacles
Groupe C**

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Jeudi 15h - 18h

EC4Ter Analyse des spectacles

Références bibliographiques :

PATELLI Clémence

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

2e semestre

Toutes les semaines

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Vendredi 09h - 12h

EC4 Histoire et esthétique du théâtre 2

PISANI Guillermo

Écrire avec la scène

2e semestre

UE 11 Écritures scéniques et politiques publiques du

Toutes les semaines

EC11 Atelier jeu et écritures

Vendredi 15h - 18h

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. À 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 étudiant·e doit proposer une séquence pour la scène. Il est demandé également de rendre la production écrite correspondante à cette séquence.

PISANI Guillermo

Lire le théâtre
Groupe C

1er semestre

UE 02 Lire et voir le théâtre

Toutes les semaines

EC2 Lire le théâtre

Vendredi 15h - 18h

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 Crimp. 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.

SOPHOCLE : Œdipe Roi, Folio Classique N° 6005, Paris, 2015.

SHAKESPEARE, William : Le Roi Lear, Éditions Gallimard, Paris, 1993.

TCHEKHOV, Anton : Les trois sœurs, Actes Sud Babel N° 69, 2002.

BRECHT, Bertolt : L'Exception et la règle, L'Arche Éditeur, Paris, 2006

BECKETT, Samuel : En attendant Godot, Les Éditions de Minuit, Paris, 1995.

CRIMP, Martin : 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.

POIRSON Martial

Économie de la culture et du spectacle vivant

1er semestre

UE 15 Outils méthodologiques et professionnels

Intensif

EC15 Bis Économie et production du spectacle vivant

E.C. 09h - 15h

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.

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.

POIRSON Martial

**Approches des politiques culturelles : enjeux
de l'environnement culturel**

1er semestre

Intensif

E.C.

Conçu comme un enseignement en situation dans un lieu de création, ce séminaire a pour objectif de sensibiliser les étudiants aux statuts, fonctions et organisations du travail créateur au sein d'une grande institution théâtrale. Il accorde une importance particulière à l'« artisanat » du spectacle, par la confrontation directe avec les ateliers de réalisation (accessoires, costumes, décors), les régies (son, lumière, plateau) et les équipes artistiques (comédiens, dramaturges, metteurs en scène), afin de mieux comprendre les contraintes pratiques d'une création collective dont la réalisation repose sur la collaboration étroite entre un grand nombre d'intervenants aux formations, compétences, exigences aussi divers que complémentaires. Le séminaire se déroulera à la Comédie-Française, à la fois exception et référence des théâtres subventionnés, avec ses trois salles (Richelieu, Vieux Colombier, Studio Théâtre), ses 400 salariés répartis en plus de 40 métiers, dont une Troupe permanente soumise aux contraintes de l'Alternance et au service du Répertoire. Il s'intéressera à son histoire, ses archives et leurs modes de valorisation au moyen des humanités numériques, mais aussi au rôle qu'elle a tenu et tient encore au sein du réseau des théâtres publics.

Bibliographie : Martial Poirson et Agathe Sanjuan, Comédie-Française, une histoire du théâtre, Paris, Seuil, « Beaux livres », 2018.

Partenaires institutionnels : Opéra de Paris, Opéra-Comique, Comédie-Française, Théâtre de l'Odéon, Théâtre du Chatelet.

Martial Poirson et Agathe Sanjuan, Comédie-Française, une histoire du théâtre, Paris, Seuil, « Beaux livres », 2018.

POIRSON Martial

2e semestre

Calendrier spécial

**INGENIERIE CULTURELLE: Émergence,
diversité, territoire, entrepreneuriat culturel**

L'ingénierie culturelle consiste à mettre en œuvre un certain nombre de savoirs faire opérationnels au sein du champ culturel, artistique et créatif, dans le domaine de la production, de la diffusion ou de la médiation. Elle repose sur la capacité d'organisation, de planification et de coordination de projets ou événements culturels dans des disciplines artistiques et domaines d'action variés : musées, cinémas, centres d'art, galeries, fondations, spectacle, festivals, événements au sein de l'espace public... Elle suppose des compétences dans la communication, le marketing et le management culturels, qui sont au cœur du de la formation dispensée au sein du master PCAI.

Ce séminaire vise à sensibiliser aux méthodes de l'ingénierie culturelle, à partir d'un travail encadré en immersion dans un établissement culturel central du champ artistique. Il donnera lieu à un transfert de compétences sur un certain nombre de savoirs théoriques, en concertation avec de grands acteurs du champ culturel, mais aussi à des travaux pratiques encadrés et à la restitution d'une étude commandée par le partenaire institutionnel avec lequel nous mènerons collectivement cet atelier in situ.

Cette année, le projet sera mené en collaboration étroite avec le Centquatre, établissement culturel de la ville de Paris. Nous y serons en résidence immersive, pour accompagner les temps forts de la programmation et réaliser une observation participante dans le cadre du festival multi-site Impatience portant sur la jeune création et du festival MENO sur la création numérique. Différents groupes d'étude se verront confier une enquête sur différents aspects de l'émergence artistique.

Stéphane Beaux et Florence Weber, Guide de l'enquête de terrain, Paris, La Découverte, Grands repères, 2016.

POIRSON Martial

Politiques culturelles à l'ère numérique

1er semestre

Intensif

E.C.

Au Forum des Images, le mercredi au semestre 1 (Mercredi 13 octobre; 27 octobre; 10 novembre; 17 novembre; 24 novembre; 1er décembre; 8 décembre) + Séminaire intensif, janvier 2023, CENTQUATRE-PARIS. La « révolution numérique » reconfigure en profondeur le rapport au travail créateur, depuis ses modes de production jusqu'à ses modalités de réception. Alors que le capitalisme cognitif invente de nouveaux modèles d'exploitation de l'innovation et de la créativité, l'économie de l'attention expérimente de nouvelles stratégies de capture des ressources attentionnelles, dans un espace saturé par la surabondance de données et l'exigence de « visibilité » au sein des nouvelles technologies d'information et de communication. Si les « industries créatives » s'inscrivent de façon relativement naturelle, bien que problématique, dans cet environnement numérique, à l'âge du capitalisme cognitif, d'autres secteurs artistiques, tels que le spectacle vivant ou le patrimoine, doivent trouver leur voie au sein de cette configuration inédite. Alors qu'un nombre croissant d'artistes-entrepreneurs développe des stratégies d'utilisation, de détournement ou d'infiltration des virtualités créatives des cultures numériques, les politiques publiques de la culture font face aux injonctions contradictoires de ces outils ambivalents de valorisation de la création. L'observation participante des processus de création de dispositifs artistiques permettra d'engager la réflexion sur les écosystèmes culturels à l'ère numérique. Elle donnera lieu à des réalisations encadrées à l'occasion d'ateliers pratiques et d'expérimentations. Le séminaire articulera journées d'études, interventions et ateliers, dans la perspective d'une recherche-crédation en résidence d'une semaine dans un château protestant du XVIe siècle. Partenaires institutionnels : Théâtre de la Gaité Lyrique, lieu des cultures numériques ; CENTQUATRE-PARIS (Biennale d'art contemporain numérique), dans le cadre du festival Singulier.e.s.

POIRSON Martial

Arts, politiques, sociétés. Art et crises

1er semestre

Toutes les semaines

Lundi 17h - 20h

Ce séminaire interdisciplinaire porte sur les relations entre les arts et les crises, d'hier à aujourd'hui. En effet, les formes de production, de représentation et de réception des arts à travers les âges sont indissociables du système socio-économique et politique de leur temps, sans en être pour autant une simple transposition : la mise en fiction des enjeux culturels, sociaux, idéologiques et esthétiques autorise de subtiles stratégies d'infiltration, de détournement, de subversion de l'attribution de la valeur qui attestent d'un rapport de fascination et de répulsion entre l'art et la société, faisant de l'art un processus de destruction créatrice. Ce dialogue complexe ne s'éclaire qu'en interrogeant la position des œuvres, des artistes et du public, mais aussi, de façon symétrique, les modalités de valorisation des biens et des services culturels au sein de l'activité marchande proprement dite. Le travail créateur et les œuvres produites s'insèrent ainsi dans la production et la circulation de valeur, tout en interrogeant ses modalités d'évaluation, de distribution ou d'appropriation, sous leurs formes économiques, sociales, politiques et symboliques. Le séminaire articulera lecture de textes canoniques, paroles de penseurs issus de différentes disciplines et d'artistes contemporains de différents domaines d'expression, et rencontres avec des acteurs du monde de l'économie et de la création. Une attention particulière sera portée, cette année, aux polémiques sur l'appropriation culturelle, la Cancel culture, la Woke culture, mais aussi les procès intentés à la fiction dans la littérature, la bande dessinée, le cinéma ou les cultures populaires.

Jean-Michel Bouhours (dir.), *L'Argent. L'argent dans l'art*, Paris, In Fine et Monnaie de Paris, 2023 ; Sylvie Chalaye, *Race et théâtre. Un impensé politique*, Actes-Sud papiers, 2022 ; Sophie Cras, *L'œil capitaliste. Muses, commerce et colonisation*, Paris, Flammarion, 2026, *Écrits d'artistes sur l'économie. Une anthologie. De modestes propositions*, Éditions B 42, 2022 et *L'économie à l'épreuve de l'art*, Paris, Presses du Réel, 2016 ; Daniel Bell, *Les contradictions culturelles du capitalisme* [1976], PUF, 1979 ; Fredric Jameson, *La Postmodernité ou la logique culturelle du capitalisme tardif*, trad. Florence Nevoltry, Paris, Beaux Arts de Paris Éditions, 2011 ; Maureen Marozeau, *Art Jacking ! Quand l'art contemporain revisite les chefs-d'œuvre*, Paris, éditions de la Martinière-Arte Éditions, 2022 ; Clare Finburgh Delijan et Jason Allen-Paisant (dir.), «

POLIAKOV Stéphane

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

2e semestre

UE 10 Fondamentaux des études Théâtrales 4

Toutes les semaines

EC10 Théorie du jeu

Lundi 09h - 12h

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 Juvet 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, Pockett, 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'Age d'Homme, 2012 (1971) / Eugenio Barba et Nicola Savarese, L'énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier, L'Entretemps, 2008 / Louis Juvet, Le comédien désincarné, Paris, Flammarion, 1954.

POLIAKOV Stéphane

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

1er semestre

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

Toutes les semaines

EC1 Histoire et esthétique du théâtre 1

Mardi 09h - 12h

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.

POLIAKOV Stéphane

2e semestre

Calendrier spécial

UE 16 Formes contemporaines, créations et cultures

EC16Bis Pratiques et créations scéniques 2

Mardi 12h - 18h

PUECHOULTRES Maëlle

**Méthodologie de l'expérience étudiante
Groupe C**

1er semestre

Calendrier spécial

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

EC1Ter Méthodologie de l'expérience étudiante M2E

Jeudi 15h - 18h

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 consiste 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.

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

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

RAUCH Marie-Ange

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

2e semestre

Toutes les semaines

*UE 11 Écritures scéniques et politiques publiques du
EC11Bis Politiques publiques du théâtre*

Jeudi 12h - 15h

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 validatio

RAUCH Marie-Ange

**Histoire et valeurs fondamentales des
théâtres publics**

2e semestre

UE 05 Histoire, métiers et institutions du théâtre

Toutes les semaines

EC5Bis Métiers et institutions du théâtre

Mardi 12h - 15h

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 (5pts) : 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 (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.

Références bibliographiques : Denis Gontard, La décentralisation théâtrale en France 1895-1952, Paris, SEDES, 1972 /

Hubert Gignoux, Histoire d'une famille théâtrale (Jacques Copeau, Léon Chancerel, 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,

RAUCH Marie-Ange

Le mémoire de master dans tous ses états

1er semestre

UE 15 Outils méthodologiques et professionnels

Toutes les semaines

EC15 Tremplin Master

Jeudi 12h - 15h

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 methodthp8@gmail.com pour recevoir une clé d'inscription.

RAUCH Marie-Ange

**Portrait de l'artiste interprète en travailleur :
les organisations collectives du spectacle
vivant**

1er semestre

Toutes les semaines

Mardi 12h - 15h

Les artistes interprètes du spectacle se nourrissent, paient leur loyer, font des enfants, tombent malades, vieillissent... En rappelant l'histoire des galas de charité, la création des premières mutuelles en 1840, des associations d'entraide et des premiers syndicats d'artistes interprètes, ce cours s'attache aux engagements individuels (Constant Coquelin, Jules Pacra, Harry Baur, Jean Toulout, Jean-Louis Barrault, Gérard Philippe...) et aux mobilisations collectives des artistes. Il s'agit d'ancrer les étudiants dans les réalités d'une profession soumise à la précarité de l'emploi en montrant comment s'élabore l'identité du métier d'artiste interprète dans l'histoire du travail et des entreprises du spectacle, sur quelles nécessités et sur quels principes ils ont développé des organisations collectives. Les participants sont invités à une réflexion sur le lien de l'artiste à la société et son statut social afin de comprendre le rôle fondamental tenu par les organisations collectives qui œuvrent à la défense des droits sociaux, intellectuels et patrimoniaux des artistes au plan national et international et sont parties prenantes de la réflexion sur l'évolution de la profession d'artistes interprètes et l'avenir des politiques culturelles.

La validation s'effectue sur la base d'une participation active au séminaire et la prise de notes effectives pendant le cours (5 pts), d'une fiche de lecture sur un ouvrage, un article, un document publié sur le site du séminaire, présentée oralement durant le semestre (5pts), puis par écrit aux normes universitaires (10 pts). Indications bibliographiques, résumé de cours, détails modalités de validation : se reporter aussi au site Moodle auquel il est obligatoire de s'inscrire et de se connecter ensuite régulièrement pour approfondir les séances.

Indications bibliographiques : Pierre Chesnais, L'acteur, Paris, Librairies techniques, 1957. Robert Sandrey, La vie d'artiste, Paris, Epi, 1974. Catherine Paradeise, Les comédiens, PUF, 1998. Pierre-Michel Menger, La profession de comédien, Formation, activités et carrière dans la démultiplication de soi, La Documentation Française, 1997 ; Les intermittents du spectacle. Sociologie d'une exception, Paris, EHESS, 2005. Marie-Ange Rauch, De la cigale à la fourmi, histoire du mouvement social et syndical des artistes interprètes français (1840-1960), Paris, L'Amandier, 2006. □Clé d'inscription du cours Moodle : thtravailpol@gmail.com

SALADIN Flora

Médiations culturelles

1er semestre

Toutes les semaines

Mardi 12h - 15h

Les médiations culturelles sont l'art de la rencontre. Éprouver des émotions artistiques, affirmer un jugement esthétique, participer à des aventures créatives, être bousculé dans ses habitudes sont des possibles absolus pour tout un chacun mais qui nécessitent parfois l'intervention de « complices ». Les médiations culturelles sont en renouvellement perpétuel et interrogent tout autant la place du numérique que celle des tiers-lieux, l'attention à tous les âges de la vie comme les enjeux mémoriels. Nous appréhenderons par des exemples concrets des notions fondamentales telles que l'hospitalité, l'émancipation ou l'accessibilité universelle. Les étudiants s'approprieront un outil de médiation à travers la réalisation collective d'un Facile à Lire et à Comprendre avec l'ESAT des Beaux-Arts de Saint-Denis. La validation se fera sous forme d'une analyse croisée d'une action de médiation culturelle à réaliser en groupe.

Cours PCAI ouvert à 5 étudiant·es du M2 master TPS.

SALADIN Flora

**Politique des publics: Territoires, actions
culturelles et artistiques, relation et
hospitalité**

2e semestre

Toutes les semaines

Mardi 12h - 15h

La culture est-elle un levier pour agir contre les déterminismes sociaux ? Sommes-nous égaux dans la réception des œuvres et l'accès à la pratique artistique ? Comment créer des occasions de rencontre entre des œuvres, des artistes, un patrimoine et la population ? Les politiques culturelles, qui peuvent concerner tout à la fois le plus grand nombre ou cibler des personnes prioritaires avec leurs spécificités et leurs communs, seront analysées à l'aune des grands enjeux de leur époque : décentralisation et démocratisation, participation et droits culturels, éducation populaire ou santé publique. Parce qu'elles s'inscrivent d'abord dans les territoires, il s'agira de découvrir le fonctionnement de ceux qui les font vivre et les moyens mobilisés à différentes échelles. La validation se fera sous forme d'un diagnostic territorial à réaliser en groupe.

Cours PCAI avec 5 places ouvertes pour les étudiant·es du master TPS.

Philippe Poirrier, Les Politiques de la culture en France, la Documentation Française, 2016 (accès libre sur Cairn) ; La fabrique de l'hospitalité, Favoriser la rencontre au sein des lieux culturels, rapport du cycle des hautes études du ministère de la Culture, 2025 (en ligne) ; Pierre Bourdieu, La Distinction, critique sociale du jugement, 1979 (à lire aussi en BD par Tiphaine Rivière) ; Marjorie Glas, Quand l'art chasse le populaire, Agone, 2023.

SAUITZVY Bino

Training et théâtre de matériau
Groupe E

1er semestre

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

EC1Bis Pratiques fondamentales 1 - Corps en scène

Vendredi 09h - 12h

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

SAUITZVY Bino

Border-ing : Jeu et écriture

2e semestre

UE 16 Formes contemporaines, créations et cultures

Calendrier spécial

EC16Bis Pratiques et créations scéniques 2

E.C. 09h - 18h

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

SCAVELLO Susanna

**Histoire et esthétique du théâtre 1 : Antiquité
- XVIIe siècle
Groupe C**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

EC1 Histoire et esthétique du théâtre 1

Jeudi 09h - 12h

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).

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.

SCHMITT Xavier

Droit et spectacle vivant

1er semestre

UE 07 Fondamentaux des études Théâtrales 3

Toutes les semaines

EC7Ter Projet personnel et professionnel M3P

Mercredi 12h30 - 14h30

TAUVERON Joan

Initiation à l'écriture dramatique

ANNULE

UE 05 Mineure

Intensif

EC05 Atelier d'écriture

E.C. 09h - 15h

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, Laurène, 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

TRANO Raphaël

Théâtre nô japonais, théorie et pratique

ANNULE

UE 16 Formes contemporaines, créations et cultures

Intensif

EC16Ter Pratiques spectaculaires du monde

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.

Référence bibliographique :

Armen GODEL, Le Maître de Nô, Albin Michel (2004), collection Espaces Libres. / Armen GODEL, Le Nô infini, Metispresses (2017)

TSIKOURA Charitini

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

1er semestre

Toutes les semaines

UE 02 Lire et voir le théâtre

EC2 Lire le théâtre

Lundi 12h - 15h

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

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

TSIKOURA Charitini

**Méthodologie de l'expérience étudiante
Groupe A**

1er semestre

Toutes les semaines

UE 01 Fondamentaux des études théâtrales 1

EC1Ter Méthodologie de l'expérience étudiante M2E

Lundi 09h30 - 11h30

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.

ACADEMIE FRATELLINI

**Le corps acrobatique et équilibres
Groupe A**

2e semestre

UE 04 Fondamentaux des études théâtrales 2

Toutes les semaines

EC4Bis Pratiques fondamentales 2 - Improvisation et

Mardi 16h - 19h

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

Langue vivante

Les cours de LANGUES sont pour la plupart gérés 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 la semaine du 14 septembre (à confirmer et 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 niveau AVANT le début des cours. Merci de vous reporter à l'onglet « Tests de langues » pour plus d'informations.

ATTENTION : Le master TPS ouvre au S2 un cours de langue italienne pour ses étudiant.e.s : Italien à travers le théâtre 2. Les pré-inscriptions auront lieu à partir de début décembre en écrivant à l'enseignante du cours (voir descriptifs).

Une brochure dédiée aux cours de langue appliqué au spectacle sera ultérieurement publié le cas échéant.

FAUCHEUR Maëlle

**L'action artistique et culturelle pour les
publics empêchés**

ANNULE

Toutes les semaines

UE 09 Transversale

EC09bis Tremplin (Réussite + Master)

ANNULE 12h - 15h

Le cours sera assuré en alternance par Jérôme Dubois et Maëlle Faucheur. Il articulera théorie et pratique. Dans un premier temps, Jérôme Dubois fera une introduction aux politiques culturelles, modes d'actions artistiques et types de publics concernés, en France, par l'action artistique et culturelle à destination des publics "empêchés". 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. Puis, durant trois séances, il orientera sa présentation vers le secteur carcéral. De son côté, Maëlle Faucheur apportera son expertise et son savoir expérimentiel 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-crédation 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 : école, entreprise, hôpital, prison, etc., L'Harmattan, 2011.

Clé d'inscription Moodle : AACPPE

MOINDROT - FILACANAPA Isabelle - Giulia

Singing in the Earth, with Masks

2e semestre

Calendrier spécial

Lundi 17h - 20h

Singing in the Earth, with Masks est le quatrième et dernier volet d'un projet de pédagogie expérimentale sur les éléments de la Terre (eau, air, feu, terre), conduit au sein de l'EUR ArTeC. Il offre un environnement complet pour approcher la fabrication d'un spectacle musical et masqué, dans sa temporalité longue et ses complexités, grâce à un encadrement théorique solide combiné aux principes d'éco-conception créative. En se focalisant sur la voix, les costumes et les masques, pour incarner des personnages humains et non humains, les modules interrogent le corps opératique dans son histoire, ses métamorphoses contemporaines et ses hybridations avec d'autres entités du monde. Il s'agira pour conclure ce cycle Singing in... with Masks de s'intéresser à la terre comme élément, et à la Terre comme planète, pour aborder les matérialités et les cosmologies de la Terre à l'ère des dérèglements planétaires.

Le cours comprend des séances théoriques et pratiques autour de l'écologie, du masque et de la dramaturgie musicale (les 22 février, 1, 8, 15, 22 mars, 5, 19, 26 avril), pendant lesquelles est travaillé le scénario du spectacle. Il se prolonge avec deux temps de travail intensif. Le premier (du 10 au 16 mai 2027) a lieu en Italie, à Mirano, petite ville de Vénétie, pour la fabrication de masques et de costumes des créatures humaines et non-humaines, et pour des séquences de chant et/ou jeu masqué. Le second (du 18 au 20 mai 2027) a lieu à la Scène nationale de la Commune à Aubervilliers, pour la préparation d'une performance en contexte scénique.

Préinscription obligatoire : les étudiant.e.s intéressé.e.s doivent impérativement envoyer un courrier de motivation avant le 12 octobre 2026 à : isabelle.moindrot-magloire@univ-paris8.fr et giulia.filacanapa02@univ-paris8.fr

- « La condition écologique », Théâtre public, n°247, avril-juin 2023.
 - « Opéra et écologie(s) », Alternatives théâtrales, n°144-145, coordonné par I. Moindrot et L. Daryoush, octobre 2021.
 - Julie Sermon, Morts ou vifs. Pour une écologie des arts vivants, Paris, B42, 2021.
 - G. Filacanapa, G. Freixe, B. Prost (dir.), Le masque scénique contemporain. Enjeux esthétiques et anthropologiques, Deuxième Epoque, 2026.
-

D'ARIA & GOUSSEAU Luigi & Jules

Techniques de régie

2e semestre

UE 17 Médiation, diffusion, et nouvelles technologies

Toutes les semaines

EC17 Atelier scène et technologies

Jeudi 18h - 21h

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.

François-Éric VALENTIN, Lumière pour le spectacle, Librairie théâtrale, Paris, 3ème édition, 2010 / René BOUILLLOT, Marianne LAMOUR, Guide pratique de l'éclairage, Dunod, Paris, 6ème édition 2019 / Lionel HAIDANT, Guide pratique de la sonorisation, Dunod, Paris, 2017 / Paul WHITE, Le son live, Editions Eyrolles, Paris, 2001 / Daniel SCHMITT, Marine THEBAULT, Ludovic BURCZYKOWSKI (dir.), L'image au-delà de l'écran, le vidéomapping, ISTE editions, Londres, 2019.

Ressources :

Agence culturelle Grand-est, Les essentiels : <https://culturegrandest.fr/les-essentiels/>

GUYARD & LORIN Philippe &
François

**Politiques publiques du théâtre : un cas
d'études, le TGP de Saint-Denis**

2e semestre

UE 05 Histoire, métiers et institutions du théâtre

Toutes les semaines

EC5Bis Métiers et institutions du théâtre

Lundi 17h - 20h

Construit comme une découverte des familles d'acteurs du secteur théâtral (lieux, maisons de production, cles, 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.

Olivier NEVEUX, Contre le théâtre Politique, Editions La Fabrique, 2019 / Jacque RANCIERE, Le spectateur émancipé, Editions La Fabrique, 2008 / Christian BIET, Christophe Triau, Qu'est-ce que le théâtre, Gallimard, Folio, 2006

GAUTHARD & PUSPASARI Nathalie &
Kadek

Arts de la scène de Bali à Java (Indonésie)
Topeng de la théorie à la pratique

2e semestre

UE 16 Formes contemporaines, créations et cultures

Toutes les semaines

EC16Ter Pratiques spectaculaires du monde

Lundi 12h - 15h

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

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.

GAUTHARD & DUBOIS Nathalie &
L'OPÉRA, HISTOIRE ET Jérôme

Analyse de spectacles : ici et ailleurs
Groupe B

2e semestre

UE 10 Fondamentaux des études Théâtrales 4

Toutes les semaines

EC10Ter Analyse de spectacles 2

Mercredi 15h - 18h

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.

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.

KATUSZEWSKI Pierre

**Métier - préparation à l'entrée dans le monde
du travail**

2e semestre

Tous les 15 jours

Lundi 15h - 18h

Dans ce cours, il s'agira de préparer les étudiant·es à l'entrée dans le monde du travail selon plusieurs modalités. Après avoir présenté les différentes aides publiques afin de mener à bien un projet artistique, nous irons à la rencontre de professionnel·les, à l'université ou dans leurs structures. En 2027, sont envisagées des rencontres avec un·e dramaturge, un·e auteur·rice, un·e scénographe, un·e secrétaire général·e d'un CDN, un·e relation avec les publics, un·e médiateur·rice, un·e régisseur·se. Le programme précis sera confirmé au cours du semestre 1.

Pour l'évaluation, il s'agira, d'une part, de prendre en charge les rencontres avec les professionnel·les et, d'autre part, de produire un dossier personnel selon les orientations professionnelles de chaque étudiant·e inscrit·e au cours.

POLIAKOV Stéphane

Territoires de l'image

1er semestre

Toutes les semaines

Lundi 12h - 15h

Qu'est-ce qu'une image théâtrale ? Comment intervient-elle dans le jeu de l'acteur, chez le metteur en scène, dans la dramaturgie ? Le séminaire à dimension pratique et théorique cherchera à objectiver des usages différents de l'image comme support ou moteur de la création, mais aussi comme frein. Entre illustration, cliché, imagination, croisement et hybridations des arts comment travailler avec les images concrètes en tenant compte de leur support, de leur puissance, de leur effet, mais aussi de leur durée scénique ? Nous partirons toujours d'exemples concrets, d'exercices de jeu et de mise en scène, d'analyse de théories de l'image scénique. L'évaluation se fera par la réalisation de propositions scéniques et d'une réflexion théorique en lien avec le travail de recherche des étudiant·e.s.

Philippe Descola, Les formes du visible pour une anthropologie de la figuration, Paris, Le Seuil, 2021

Hans Belting, Pour une anthropologie des images, Paris, Gallimard, 2004

Gilles Deleuze, L'image temps. Cinéma 2, Paris, Editions de Minuit, 1985.

Michael Chekhov, L'imagination créatrice de l'acteur, Paris, Pygmalion, 2021 (nouvelle édition).

Plusieurs volumes de la coll. Les voies de la création théâtrales (CNRS) notamment : La scène et les images (dir. B. Picon-Vallin) et les volumes sur T. Kantor, P. Sellars, G. Strehler, V. Meyerhold...

DÉCHERY Chloé

Méthodologie de la recherche-crédation

Tous les 15 jours

Mardi 09h - 12h

Descriptif à venir.

DRAY - MAGRIS Charlène - Erica

À vue, en secret : ambivalences et enjeux des technologies sur scène

1er semestre

Calendrier spécial

Jeudi 15h30 - 17h30

Ce séminaire de recherche interroge la façon dont les artistes envisagent l'utilisation de dispositifs techniques au plateau dans leur relation au public : s'agit-il de les cacher, les amplifier, les déjouer, les simuler ? De la machinerie théâtrale aux algorithmes, par une approche pluridisciplinaire tout au long des séances, entre régie à vue et dispositifs invisibles, nous observerons quels choix s'opèrent et quels effets peuvent ils produire sur le plan esthétique et critique. Des collaborations ponctuelles sont mises en place avec la MAC Créteil et La Villette pour proposer des spectacles de la saison en résonance avec la thématique du séminaire (Valentine Losseau, la cie 14:20, Phia Ménard, Berlin).

Séminaire du DU post-master SCÈNE·R (www.du-scener.net).

10 places ouvertes aux étudiant·es du master TPS.

A VENIR

Workshop Scènes numériques / DU postmaster SCÈNE·R

Descriptif à venir.

5 places ouvertes aux étudiant·es du master TPS.

D'ARIA & GOUSSEAU Luigi & Jules

Environnement, lexique et outils de la scène

1er semestre

UE 07 Fondamentaux des études Théâtrales 3

Calendrier spécial

EC7Ter Projet personnel et professionnel M3P

Lundi 18h - 21h

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

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.cpnefsv.org/metiers-spectacle/metiers-technique>

HALL DE CHANSON

Interpréter des chansons en scène

Intensif

Descriptif à venir.

Dates prévisionnelles des intensifs (à confirmer) :

du 11 au 15 janvier

du 18 au 22 janvier

du 10 au 14 mai.
