



Licence Théâtre

Brochure des enseignements

2025-2026



Mise à jour pour le second semestre



Département
Théâtre



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

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

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

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

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

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

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

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

L'équipe enseignante de la licence

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

PROFESSEUR·E·S

BEAUFILS ELIANE
COUTELET NATHALIE
GAUTHARD NATHALIE
MOINDROT ISABELLE
POIRSON MARTIAL

MAÎTRE.SSE.S DE CONFÉRENCES

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

BIATOSS

D'ARIA LUIGI
GOUSSEAU JULES

ATER

HASLÉ LAURÈNE

DOCTORANTES CONTRACTUELLES

PATELLI CLÉMENCE
SMREKAR EVA

CHARGÉ·E·S DE COURS

ARMESTO RENATA
BADET HUGUES
BORJA MARCUS
BOURGET ANNE-FRED
BRUSCHI FILIPPO
CARON ADELINÉ
CARRERA JULIA
CHIU FANG-HSUAN
COQUILLE-CHAMBEL MARIE
DARET GEOFFREY
DARYOUSH LEYLI
DEVE CYPRIEN
DIAS VIVIANE
DROUELLE CAROLE
EL MAHDI KHADJIA
FAGO VALENTINA
FAUCHEUR MAËLLE
FAVIER GABER FLORIANE
GARNIER SOPHIE
GUETNI MALIKA
GUYARD PHILIPPE
HAUMESSER MATTHIEU
HOSNY RAYMOND
LEBRET CÉLINE
LORIN FRANÇOIS
MAILLARD VIRGINIE
MESIA NATALIA
NAUD ÉLISABETH
NICOT FABRICE
PARLIER LIONEL
PISANI GUILLERMO
PUÉCHOULTRES MAËLLE
ROUX LOUISE
RUIZ LÉANDRE
SCHMITT XAVIER
TAUVERON JOAN
TRANO RAPHAËL
TSIKOURA CHARITINI
TURBET-DELOF YOHANN

OÙ CHERCHER LES INFORMATIONS ?



sur le site internet du département Théâtre !

Tous les documents et formulaires utiles à vos démarches sont sur le site www.artweb.fr du département Théâtre.

Ne manquez pas les pré-inscriptions dans les cours au début de chaque semestre (voir la rubrique tutorat) et **inscrivez-vous impérativement sur les listes de diffusion avec votre mail universitaire** pour recevoir toutes les informations utiles.



Retrouvez aussi les photos, lives et événements publics du département sur Facebook et Instagram [@paris8_theatre](https://www.instagram.com/paris8_theatre)



Les secrétariats

Gestionnaire administratif et pédagogique Licence 1 & 2 : Nordine Ghalem

Contact : nordine.ghalem@univ-paris8.fr

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

Gestionnaire administratif et pédagogique Licence 3 (et Master) : Mohsen Hajjari

Contact : theatre@univ-paris8.fr

Bureau : A 031 Horaires d'ouverture (voir sur ArtWeb en ligne)

Les tutrices du département Théâtre

Pour vous accompagner dans vos démarches et soutien aux travaux universitaires, **Anaïs** Brenneval et **Malika** Guetni sont là pour vous aider sur des horaires de permanences.

Contact : ausecourslestutrices@yahoo.com

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

Les responsables pédagogiques et administratifs

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

Responsables du diplôme de licence Théâtre : Chloé Déchery et Stéphane Poliakov
Contact : stepoliakov@hotmail.com & chloe.dechery@univ-paris8.fr

Responsable des stages : Jérôme Dubois
Contact : jerome.dubois@univ-paris8.fr

Responsable des projets tutorés : Chloé Dechery

Responsable mobilité internationale : Erica Magris
Contact : erica.magris@univ-paris8.fr

Responsable étudiant.e.s travailleurs : Erica Magris
Contact : erica.magris@univ-paris8.fr

Référent des relations avec la cellule handicap : Nathalie Gauthard

Référent.e.s violences sexistes et sexuelles : Mohsen Hajjari
Contact : theatre@univ-paris8.fr

Responsable Validation des Acquis de l'Expérience – VAE : Nathalie Coutelet
Contact : nathalie.coutelet@univ-paris8.fr

Quelques liens utiles pour les autres démarches :

- **Questions liées aux services numériques en tant qu'étudiant :** activation son compte, wifi, messagerie étudiante, etc. <https://www.univ-paris8.fr/Bureau-des-inscriptions>
- **La bibiothèque universitaire :** emprunter un livre, un DVD, une revue, accéder aux différentes ressources de la BU : rendez-vous sur leur site www.bu.univ-paris8.fr
- Découvrez **l'offre culturelle et sportive de Paris 8** au service d'Action Culturelle et Artistique ACA à l'entrée de l'université et profitez des billets de théâtre et de cinéma à tarif réduit auprès de la billetterie : <https://www.univ-paris8.fr/ACA-et-billetterie>
- Vous souhaitez partir en **échange à l'international** : prenez contact avec l'enseignant·e· référent·e des échanges & avec le service des relations internationales de Paris 8 – SERCI (Salles A2-216/214 mobilité sortante et A2-218 étudiants internationaux entrants) www.univ-paris8.fr/international
- Questions liées aux **bourses, projets étudiants, assistance sociale, infirmerie, etc** : veuillez-vous adresser à la Maison de l'étudiant – MDE <https://www.univ-paris8.fr/Maison-de-l-etudiant>
- Questions liées à vos droits en tant qu'étudiant en **situation de handicap** : prenez contact avec l'enseignant·e· référent·e & au service accueil handicap (Bât. A – Salles 047, 048, 049) : accueil.handicap@univ-paris8.fr <https://www.univ-paris8.fr/Presentation-du-service-Accueil-Handicap>
- Votre question concerne une **insertion professionnelle, une réorientation, un changement de cursus, le déroulement des études** ? Contactez le service SCUIO-IP dédié à toutes ces questions, et d'autres (Bât. A salle 347) : scuio@univ-paris8.fr
- Pour toute autre information n'hésitez pas à consulter le Guide de l'étudiant 2025 - 2026 : https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf/int_leger.pdf

Organiser et réussir votre année universitaire

Retrouvez le détail de ces informations sur ArtWeb : <https://www-artweb.univ-paris8.fr/?Brochure-1353>
dans les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC).

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

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

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

> **Note pour les étudiant.e.s travailleurs :**

Conditions et avantages :

Tout.e étudiant.e travaillant au moins 15h par semaine peut demander le statut d'étudiant travailleur. Ce statut permet d'obtenir un aménagement de l'assiduité pour deux cours théoriques par semestre. Le statut doit être renouvelé à chaque semestre. ATTENTION : Le statut n'est pas auto-déclaratif et il doit être validé par l'enseignant référent pour l'année 2025-2026, qui le communique aux enseignant.es concernés.es.

Procédure à suivre : Voir Fiche en ligne sur ARTWEB

Délais : **les demandes devront parvenir à la personne en charge des statuts : avant le 20 octobre 2025 pour le S1 et avant le 9 février 2026 pour le S2**

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

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

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

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

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

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

Procédure à suivre : Voir Notice de stage en ligne sur ARTWEB

Vous soumettez un projet d'une page (environ 2000 signes) résumant les objectifs, le lieu, la durée du stage, que vous adressez à la personne référente, **avant le 18 mars 2026**.

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

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

remarque sur ChatGPT :



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



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

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

La régie du Département Théâtre

Le service des techniciens des métiers de la scène veille aux règles d'hygiène et de sécurité des salles de pratiques artistiques du département théâtre (Studio A1-169 et Amphi X).

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

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

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

Prêt de matériel et réservation de salles

Ils mettent à disposition des étudiants du prêt de matériel son, lumière, vidéo ainsi que des costumes, accessoires et décors.

Ils sont en charge de suivre le planning de réservation des salles de pratique pour les projets tutorés de licence.

Documentation audiovisuelle du département

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

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

Contact : **Luigi D'Aria** et **Jules Gousseau**

Courriel : regie.theatre@univ-paris8.fr

Tél : 01 49 40 66 17

Les 3 grandes étapes de l'inscription

1/3 L'inscription administrative : LA SCOLARITÉ

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

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

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

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

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

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

2/3 Les pré-inscriptions aux cours sur MOODLE

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

IMPORTANT : l'inscription définitive au cours se fait uniquement auprès de l'enseignant·e lors du premier cours. Votre absence à ce moment vous fera perdre le bénéfice de votre pré-inscription.

Le mot de passe / clé d'inscription seront donnés lors de la pré-rentrée.

3/3 L'inscription pédagogique au secrétariat Théâtre

Après l'inscription administrative, et le début des cours, il faut **rendre votre fiche d'inscription pédagogique au secrétariat avant le 18 novembre 2025 :**

Licence 1 et licence 2 théâtre : Nordine Ghalem

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

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

Licence 3 théâtre : Mohsen Hajjari

Téléphone : 01 49 40 66 16

E-Mail : theatre@univ-paris8.fr

Salle : A 031 Horaires d'ouverture (voir sur ArtWeb en ligne)

Descriptifs des enseignements

Licence Théâtre 2025-26

Pour les cours mutualisés proposés par l'UFR Arts, philosophie, esthétique voir brochure spécifique sur le site artweb : <https://www-artweb.univ-paris8.fr/?Emploi-du-temps-1286>

Les pré-inscriptions comme pour les autres cours de licence se font sur Moodle.

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

Les pré-inscriptions aux cours auront lieu du 19/09 au 21/09/2025 inclus (sauf calendrier spécifique) sur Internet via la plateforme pédagogique Moodle <https://moodle.univ-paris8.fr>.

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

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

Pour les cours d'Anglais :

- Les cours d'Anglais pour Arts (à partir du niveau A2) suivront le calendrier de l'UFR Arts : les cours commenceront donc le 30 septembre. Les pré-inscriptions sur Moodle débiteront le 20 au 22 septembre 2025.

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

Tous les étudiants en licence doivent suivre un EC informatique dans leur formation, c'est l'EC compétences numériques – préparation PIX. Les étudiants en Arts (Arts Plastiques, Cinéma, Théâtre, Musique) ont accès à des cours orientés en Arts. L'EC informatique doit être suivi en L1, de préférence au S1, mais il peut être suivi aussi au S2. ici le lien vers les procédures d'inscription : <http://bapn.univ-paris8.fr/index.php/cours-informatique/#procedure>

L1 SEMESTRE 2					
MAJEURE UE4 (18 ECTS) 3 EC à valider					
EC4 POLITIQUES PUBLIQUES DU THÉÂTRE (6 ECTS) 1 cours au choix parmi :					
RAUCH	Marie-Ange	Histoire et valeurs fondamentales du Théâtres public en France Groupe 1	Mardi	12h - 15h	DA62EM01
GUYARD Philippe et LORIN François		Politiques publiques du Théâtre : un cas d'étude le TGP de Saint-Denis	Lundi	17h-20h	DA62EM01
RAUCH	Marie-Ange	Histoire et valeurs fondamentales du Théâtres public en France Groupe 2	Jeudi	12h - 15h	DA62EM01
EC1BIS HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU THÉÂTRE 2 (XIXème-XXème (6 ECTS) 1 cours au choix parmi :					
MOINDROT	Isabelle	Histoire du théâtre : de l'Antiquité au XVIIIe siècle Groupe A	Mardi	15h - 18h	DA62EM02
BRUSCHI	Filippo	Histoire du théâtre : de l'Antiquité au XVIIIe siècle Groupe B	Jeudi	15h - 18h	DA62EM02
PATELLI	Clémence	Histoire du théâtre : de l'Antiquité au XVIIIe siècleGroupe C	Vendredi	9h - 12h	DA62EM02
EC4TER PRATIQUES FONDAMENTALES 2 - IMPROVISATION ET PRATIQUES DE JEU (6 ECTS) 1 cours au choix parmi					
FRATELLINI	Académie	Groupe A : Le corps acrobatique et équilibres	Lundi	16h - 19h	DA62EM03
MAILLARD	Virginie	Groupe B : Improvisation et pratiques du jeu	Mardi	9h - 12h	DA62EM03
EL MAHDI	Khadja	Groupe C : L'or des fous : le masque en jeu	Mercredi	9h - 12h	DA62EM03
DEVE	Cyprien	Groupe D : C'est tout ce que je désire faire	Intensif	18 au 23 mai	DA62EM03
TIENDREBEOGO	Charles	Groupe E : Le corps de l'acteur à partir du rythmique africain	Vendredi	15h - 18h	DA62EM03
MINEURE UE5 (6 ECTS) 2 EC à valider					
EC5 ATELIER D'ÉCRITURE (3 ECTS) 1 cours au choix parmi					
HAUMESSER	Mathieu	Écrire pour la scène, à partir de la scène	Vendredi	9h - 12h	DA62EN01
TAUVERON	Joan	Initiation à l'écriture dramatique	Intensif	18 au 23 mai	DA62EN01
FAUCHEUR	Maëlle	« Écrire la vie » pour la scène	Lundi	12h - 15h	DA62EN01
EC5BIS HISTOIRE - APPROFONDISSEMENT (3 ECTS) 1 cours au choix parmi :					
HASLE	Laurène	Écrire l'histoire des spectacles	Lundi	9h - 12h	DA62EN02
COULET	Nathalie	Les avant-gardes artistiques	Mercredi	15h - 18h	DA62EN02
DARYOUSH	Leyli	Histoire et représentation de l'opéra, du 17ème au 21ème siècle	Vendredi	12h - 15h	DA62EN02
TRANSVERSALE UE6 (6 ECTS) 2 EC à valider					
EC6 LANGUE (3 ECTS) voir offre CDL (Centre des langues) ou cours proposés par le département Théâtre : ATTENTION : possibilité de valider le EC6 Langue au S1 et l'EC 3bis au S2					
BRUSCHI	Filipo	Italien à travers le théâtre 1 niveau A1.1	Jeudi	12h - 15h	DLOZEIT1
EC6BIS COURS MUTUALISÉ UFR ARTS ou EC LIBRE (3 ECTS) à choisir parmi les cours mutualisés proposés par l'UFR Arts, philosophie, esthétique (voir brochure spécifique sur le site artweb) / Parmi cette offre le département Théâtre propose :					
DIAS	Viviane	Formes théâtrales et performatives décoloniales : l'exemple brésilien	Jeudi	9h-12h	DA62FORM
LAMANHIE	Sylvie	Théâtre de marionnettes et autres arts	Mercredi	12h - 15h	DA62MARI

Descriptifs des cours de la Licence 1 semestre 2 : pages 14 à 20

L2 SEMESTRE 2					
MAJEURE UE10 (18 ECTS) 3 EC à valider					
EC10 INTRODUCTION AUX PERFORMANCES ET AUX FORMES PERFORMATIVES (6 ECTS)					
1 cours au choix parmi :					
DECHERY	Chloé	Introduction aux théories et pratiques de la performance	Mardi	15h-18h	DA64EM01
BEAUFILS	Éliane	Histoire de la performance et des formes performantielles	jeudi	9h-12h	DA64EM01
EC10BIS THÉORIES DU JEU (6 ECTS)					
1 cours au choix parmi :					
FILACANAPA	Giulia	Le jeu masqué de la théorie à la pratique	Jeudi	12h-15h	DA64EM07
POLIAKOV	Stéphane	Théories du jeu de l'acteur	Lundi	9h-12h	DA64EM08
EC10TER PRATIQUES SPECTACULAIRES DU MONDE (6 ECTS)					
1 cours au choix parmi					
GAUTHARD	Nathalie	Des scènes interculturelles à la diversité des formes d'expressions et de créativité	Lundi	12h-15h	DA64EM04
ARMESTO	Renata	Pour l'acteur	mardi	9h-12h	DA64EM09
TRANO	Raphaël	Théâtre nô japonais, théorie et pratique	Intensif	18 au 23 mai	DA64EM05
MINEURE UE11 (6 ECTS) 2 EC à valider					
EC11 ATELIER JEU ET ÉCRITURE PERFORMATIVE (3 ECTS)					
1 cours au choix parmi					
ROUX Louise &	DARET G.	L'écriture scénique : du document au plateau	Vendredi	12h-15h	DA64EN01
FAUCHEUR	Maëlle	L'écriture scénique ou un théâtre du réel	Lundi	15h-18h	DA64EN01
PISANI	Guillermo	Écrire avec la scène (ATTENTION 6 séances de 3h : 29 janvier / 5 février / 12 février / 5 mars / 19 mars, 2 avri, puis INTENSIF du 11 au 13 mai de 15h à 21h)	Jeudi	15h-18h	DA64EN01
EC11BIS APPROFONDISSEMENT					
1 COURS AU CHOIX PARMIS L'OFFRE DE COURS THÉORIQUES DE L2 AU S1 OU S2 (VOIR LISTE) OU COURS THÉMATIQUE (3 ECTS)					
DUBOIS	Jérôme	Arts du spectacle autochtones de l'est du Canada	Vendredi	15h-18h	DA64CANA
# L2 EC7 BIS LIRE LE THÉÂTRE					
MOINDROT	Isabelle	Dramaturgies de l'acteur et de l'actrice	Mardi	15h-18h	DA63EM02
NAUD	Elisabeth	Lire le théâtre	Jeudi	9h-12h	DA63EM02
# L2 EC8 BIS ÉCRITURES SCÉNIQUES					
CARON	Adeline	Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie	Vendredi	12h - 15h	DA63EN05
AYI	Laurence	Initiation aux esthétiques et pratiques de la scénographie	Lundi	15h-18h	DA63EN06
# L2 EC9BIS TREMLIN					
GARNIER	Sophie	Ouvrir le Théâtre aux personnes qui s'en sentent exclues	Vendredi	9h-12h	DA63ET03
# L2 EC10 BIS THÉORIES DU JEU					
FILACANAPA	Giulia	Le jeu masqué de la théorie à la pratique	Jeudi	12h - 15h	DA64EM07
POLIAKOV	Stéphane	Théories du jeu de l'acteur	Lundi	9h-12h	DA64EM08
# L2 EC10 INTRODUCTION AUX PERFORMANCES ET AUX FORMES PERFORMATIVES					
DECHERY	Chloé	Introduction aux théories et pratiques de la performance	Mardi	15h-18h	DA64EM01
BEAUFILS	Éliane	Histoire de la performance et des formes performantielles	Jeudi	9h-12h	DA64EM01
TRANSVERSALE UE12 (6 ECTS) 2 EC à valider					
EC12 LANGUE (3 ECTS)					
Voir offre du CDL (Centre de Langues) ou cours proposés par le département Théâtre :					
ATTENTION : possibilité de valider le EC12 Langue au S1					
BRUSCHI	Filippo	L'italien à travers le théâtre 1 - niveau A1.1	Jeudi	12h-15h	DA64XL10
FILACANAPA	Giulia	L'italien à travers le théâtre 2 - niveau A2.1	Jeudi	15h-18h	DA64XL10
EC12Bis EC Libre (dont EC ENGAGEMENT ou EC SOFT SKILLS ou EC COOPERATIVE) ou STAGE (3 ECTS)					
ATTENTION : stage obligatoire soit en L2 soit en L3 Responsable des stages : Jérôme DUBOIS					

[Descriptifs des cours de Licence 2 semestre 2 : pages 21 à 25](#)

L3 SEMESTRE 2					
MAJEURE UE16 (18 ECTS) 3 EC à valider					
EC16 ÉCRIT DE FIN D'ÉTUDE (6 ECTS) Rédaction d'un premier écrit de recherche (court article universitaire, dossier de production ou dossier dramaturgique - 8000 mots) Suivi avec enseignant.e. référent.e. + support au suivi (4 séances de 1h30) assuré par Nathalie GAUTHARD					
GAUTHARD	Nathalie	Méthodologie pour l'écrit de fin d'études Groupe A de 15h à 16h30 les 13 février 20 février 6 mars et 13 mars Groupe B de 16h30 à 18h les 13 février 20 février 6 mars et 13 mars			
EC16BIS SCÈNE ET SALLE (6 ECTS) 1 cours au choix parmi :					
COULETEL	Nathalie	Histoire des œuvres politiques et militantes	Mercredi	12h - 15h	DA66EM02
MAGRIS	Erica	Histoire des pratiques théâtrales technologiques	Jeudi	12h - 15h	DA66EM04
EC16TER PROJET SCÉNIQUE 2 (6 ECTS) 1 cours au choix parmi					
POLIAKOV Stéphane et Hugues BADET		Prises de pouvoir et renversements	7, 14, 28 avril de 15h-18h + 3 jours cours intensif du 11 au 13 mai de 15h à 21h		
CHIU	Fang-Hsuan	Introduction au Xiqu 戲曲, patrimoine chinois des spectacles vivants	Calendrier spécial : 10, 17 février, 3, 10, 24 et 31 mars de 12h à 18h		
MINEURE UE17 (6 ECTS) 2 EC à valider					
EC17 approfondissement 3 Cours au choix parmi l'offre de cours théoriques de L2 et L3 au S2 (Voir liste) ou cours thématique (3 ECTS)					
BEAUFILS	Éliane	Introduction aux théâtralités radiophoniques	Mercredi	9h-12h	DA66NUME
# L2 EC10 INTRODUCTION AUX PERFORMANCES ET AUX FORMES PERFORMATIVES					
DECHERY	Chloé	Introduction aux théories et pratiques de la performance	Mardi	15h-18h	DA64EM01
BEAUFILS	Éliane	Histoire de la performance et des formes performantielles	Mercredi	15h-18h	DA64EM01
# L2 EC10 BIS THÉORIES DU JEU					
FILACANAPA	Giulia	Le jeu masqué de la théorie à la pratique	Jeudi	9h-12h	DA64EM07
POLIAKOV	Stéphane	Théories du jeu de l'acteur	Lundi	9h-12h	DA64EM08
# L3 EC16 BIS SCÈNE ET SALLE					
COULETEL	Nathalie	Histoire des œuvres politiques et militantes	Mercredi	12h - 15h	DA66EM02
MAGRIS	Erica	Histoire des pratiques théâtrales technologiques	Jeudi	12h - 15h	DA66EM04
# L3 EC18 TREMLIN					
RAUCH Marie-Ange et SCHMIDT Xavier		L'artiste interprète à l'épreuve du réel /Droit(s) et spectacle vivant	Vendredi	12h - 15h	DA66ET02
EC17BIS ATELIER SCÈNES ET TECHNOLOGIES (3 ECTS) 1 cours au choix parmi :					
DRAY	Charlène	Dispositifs numériques et médiaturgie	Mercredi	15h - 18h	DA66EN01
D'ARIA Luigi et GOUSSEAU Jules		Techniques de régie	Jeudi	18h - 21h	DA66ET01
TRANSVERSALE UE18 (6 ECTS) 2 EC à valider					
EC18 TREMLIN (3 ECTS) 1 cours au choix parmi :					
RAUCH	Marie-Ange	Le mémoire de master dans tous ses états ATTENTION ce cours est donné au premier semestre	Jeudi	12h - 15h	DA66ET03
RAUCH Marie-Ange et SCHMIDT Xavier		L'artiste interprète à l'épreuve du réel /Droit(s) et spectacle vivant	Vendredi	12h - 15h	DA66ET02
EC18Bis EC Libre (Dont EC COOPÉRATIVE) ou STAGE ou PROJET TUTORÉ (3 ECTS) ATTENTION : 1 seul stage ou projet tutoré sur l'année					
Responsable des stages : Jérôme DUBOIS Responsable des projets tutorés : Chloé DÉCHERY					

Licence 1 semestre 2

UE 04 MAJEURE

EC04 Politiques publiques du théâtre

RAUCH MARIE-ANGE

Histoire et valeurs fondamentales des théâtres publics 1895-1959 Groupe 1 et Groupe 2

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'Etat en faveur du théâtre en instaurant, en dépit des résistances du théâtre privé, les 5 premiers Centres dramatiques nationaux puis en confiant à Jean Vilar la mission de relancer le Théâtre National Populaire en 1951. Politique tarifaire, prospection, accueil, considération, ce cours s'attache à la volonté de rassembler un public populaire mise en œuvre par Jean Vilar et plus largement par les théâtres publics avant la création d'un Ministère des Affaires culturelles en 1959 et jusqu'à nos jours. Dans ce cours à la fois théorique et pratique, nous nous attacherons à la variété des archives disponibles et nous prendrons le temps de travailler des affiches, des photographies et des extraits de pièces proposées par les grandes figures de théâtre populaires

Documentation, indications bibliographiques, modalités de validation : se reporter au site Moodle du cours auquel il est obligatoire de s'inscrire en écrivant à theuplethpublic@gmail.com

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, Gallimard, col. Pratique du théâtre, 1975, rééd. 1986 / Philippa WEHLE, *Le Théâtre populaire selon Jean Vilar*, Arles, Actes Sud, 1991.

François LORIN & Philippe GUYARD

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

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

Calendrier des cours :

[Programme en cours d'élaboration]

Références bibliographiques : Olivier NEVEU, *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.

EC04bis Histoire et esthétique du théâtre 2

MOINDROT Isabelle

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

Une traversée de l'histoire du théâtre à travers les courants de l'esthétique scénique des 19^e et 20^e siècles. À chaque séance, un point d'histoire, une réflexion théorique et un focus sur un ou deux spectacles phares.

Le spectaculaire romantique – la mise en scène des effets ; du mélodrame au naturalisme – une filiation à redécouvrir ; poésie et symbolisme – une très longue histoire (du Théâtre d'Art à Bob Wilson) ; le corps en sacrifice – du Sacre du Printemps à Antonin Artaud, Tadeusz Kantor et Pina Bausch ; le théâtre comme service public – de Firmin Gémier à Jean Vilar, Antoine Vitez ; au croisement des traditions de jeu – les festivals (Paris, Nancy, Avignon) ; le théâtre de la pluralité – le Théâtre du Soleil ; l'espace vide et ses imaginaires – Peter Brook, et après ; vivre le théâtre, peindre la scène – Patrice Chéreau et Richard Peduzzi ; au cœur des enjeux spectaculaires : la mise en scène d'opéra. Retraverser cette histoire en écarquillant ses yeux et ses oreilles.

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

BRUSCHI Filippo

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

Dans ce cours, nous poursuivrons le parcours chronologique commencé au premier semestre, en nous penchant notamment sur les XIX^e et XX^e 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 XIX^e et XX^e 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 : BOISSON, Bénédicte, FOLCO, Alice, MARTINEZ, Ariane, *La Mise en scène contemporaine, de 1800 à nos jours*, Puf, Paris, 2010 / DUSIGNE, Jean-François, *Le Théâtre d'art, aventure européenne du 20e siècle*, Éditions Théâtrales, Paris, 1997 / HUGO, Victor, Cromwell, Flammarion, Paris, 2020 / MARINETTI, Filippo Tommaso, « Le Music-Hall » dans LISTA, Giovanni, *Le Futurisme : texte et manifestes (1909-1944)*, Les classiques de Champ Vallon, Ceyzérieu, 2015 / SARRAZAC, Jean-Pierre, CONSOLINI, Marco (dir.), *L'Avènement de la mise en scène. Crise du drame*, Pagina, Bari, 2010.

PATELLI Clémence

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

Ce cours prolonge les acquis du premier semestre en s'intéressant aux pratiques artistiques des XIX^e et XX^e siècles, en tenant compte de leurs dimensions esthétiques, sociales et politiques. L'objectif sera de comprendre et d'interroger les héritages comme les ruptures qui ont façonné l'évolution des pratiques théâtrales en Europe. On étudiera les grands courants esthétiques de cette période, ainsi que les principales théories de la pensée théâtrale. Une attention particulière sera accordée aux enjeux et aux évolutions liés à l'apparition de la notion de mise en scène. Le cours adoptera également une approche critique, en se penchant sur les artistes et les pratiques marginalisées, grâce au développement d'une réflexion historiographique au croisement avec d'autres champs disciplinaires (études de genre, pensée décoloniale, etc.).

Modalités d'évaluation : implication en cours et examen écrit portant sur les contenus étudiés.

Références bibliographiques : ABIRACHED, Robert (dir.), *Le Théâtre Français Du XXe Siècle : Histoire, Textes Choisis, Mises En Scène*, Paris, éditions L'Avant-Scène Théâtre, 2011 / BOISSON, Bénédicte, FOLCO, Alice, MARTINEZ, Ariane, *La Mise en scène contemporaine, de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010 / HUTHWOHL, Joël, SANJUAN, Agathe (dir.), « Pour une histoire des metteuses en scène », *Revue d'Histoire du Théâtre*, n° 299, 2024 / LAPLACE-CLAVERIE, Hélène, LEDDA, Sylvain, NAUGRETTE, Florence (dir.), *Le Théâtre Français Du XIXe Siècle : Histoire, Textes Choisis, Mises En Scène*, Paris, éditions L'Avant-Scène Théâtre, 2008 / MARTIN, Roxane, *L'Émergence de la notion de « mise en scène » dans le paysage théâtral français (1789-1914)*, Paris, Classique Garnier, 2014.

EC04ter Pratiques fondamentales 2: improvisation et pratiques de jeu

EL MAHDI KHADJIA

L'or des fous : le masque en jeu

Dans ce cours pratique nous explorerons le masque, l'improvisation et l'interprétation à partir d'un texte de Laurent Gaudé. Du masque neutre à la naissance de personnages, les étudiant.e.s seront amenés à endosser des partitions en solo, en duo ou en chœur. Le masque neutre permet d'accéder à une présence scénique simple et une disponibilité à la création. On affinera notre rapport à l'espace, au temps et au partenaire. On portera une attention au geste et au regard. On fera « cueillette » de nos gestes quotidiens afin de composer une série d'actions essentielles. Dès que cette perception fine de soi est engagée, on métamorphosera nos propres failles, en un riche humus de création. Une terre des fous qui nous invite à une danse sans fin de l'être. Au cœur d'une série de contraintes, l'objectif sera d'accéder au vide, au calme, d'apaiser sa propre respiration afin d'agir avec détermination traversant le sublime comme le ridicule.

Références bibliographiques : Antonin ARTAUD, *Le théâtre et son double*, Édition Folio, 1985 [1938] / Huguen HERRIGEL, *Le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc*, Édition Dervy, 1988 [1948] / Catherine GERMAIN et François CERVANTES, *Le clown Arletti, vingt ans de ravissement*, Éditions Maison et Éditions Magellan & Cie, 2009 / Peter BROOK, *L'espace vide*, Édition Le point, 2014 [1968] / Didier MOUTURAT, *Tous les matins l'énigme*, Édition Éoliennes, 2013 [2016]

ACADEMIE FRATELLINI

Le corps acrobatique et équilibres

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) puis *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.

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

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

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

MAILLARD Virginie

Improvisation et pratiques du jeu

Observer, improviser, créer. À partir de l'observation de notre quotidien et du monde qui nous entoure, nous verrons comment le transposer théâtralement jusqu'à parvenir à une création théâtrale. En partant de la pédagogie de Jacques Lecoq, de mon travail de metteuse en scène au sein de plusieurs compagnies, et après avoir abordé, lors des premiers cours, des exercices enseignant la base de l'improvisation et du jeu de l'acteur, nous analyserons le mouvement de toute chose (avec ses suspensions et ses espaces vides) pour ensuite partir ensemble en « enquêtes », sur ou autour du campus. Puis, nous reproduirons la matière collectée sous forme d'improvisations menant à l'écriture au plateau.

L'évaluation portera sur une brève critique d'une pièce de théâtre, ainsi que sur la création, par compagnies et donc en collectif, d'une courte forme d'après commande (c'est-à-dire de contraintes basées sur un thème et des exercices vus en cours).

Référence bibliographique : Jacques LECOQ en collaboration avec Jean-claude LALLIAS, Jean-gabriel CARASSO, *Le Corps poétique : un enseignement de la création théâtrale*, Actes Sud Papiers, Paris, 2016 [1997].

DEVE Cyprien

C'est tout ce que je désire faire

Ce cours est un espace de pratique consacré aux fondamentaux du jeu de l'acteur et de l'actrice. À travers une série d'exercices — seuls, en duo ou en groupe — nous explorerons la présence, l'écoute, l'imaginaire, le mouvement, la voix, le rythme et la relation à l'autre. Improvisations, travail d'observation, jeux physiques, situations guidées et courtes séquences jouées formeront le socle de cette exploration. Il s'agira d'apprendre à être disponible, à jouer avec justesse et à développer une conscience fine de soi en scène. L'accent sera mis sur la liberté de jeu, la précision du geste et la capacité à se rendre présent dans l'instant. Tout au long de nos séances nous tisserons progressivement des segments de jeu, des matériaux que nous organiserons comme pour fonder une petite histoire.

Références bibliographiques : 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*

TIENDREBEOGO Charles Nomwendé

Le corps de l'acteur à partir du rythmique africain

Ce cours explore la puissance expressive du corps de l'acteur à travers les rythmes et les dynamiques propres aux traditions rythmiques africaines. Il s'inscrit dans une démarche de théâtre physique où le mouvement, la gestuelle et la musicalité corporelle deviennent les principaux vecteurs de communication, reléguant la parole au second plan, voire la transformant en une forme d'expression corporelle projetée.

Références bibliographiques : BAZIE, Isaac et SANOU, Salaka, Donko, *étude culturelles africaines*, éditions science et bien commun, Québec, 2019 / GRAHAM Scott and HOGGET Steven, *The Frantic assembly book of devising theatre*, éditions Routledge, London and New York, 2019 / JERZY Grotowski, *Vers un théâtre pauvre*, Editions L'Âge d'Homme, Lausanne, 1971 ARTAUD, Antonin, *Le théâtre et son double*, Editions Gallimard, Paris, 1964 / LECOQ, Jacques, *Le corps Poétique : un enseignement de la création théâtrale*, Editions Le Temps du Théâtre, Actes Sud-Papiers.

UE 05 MINEURE

EC05 Atelier d'écriture

FAUCHEUR Maëlle

« Écrire la vie » pour la scène

En puisant dans les ressources de l'écriture de plateau et du théâtre du réel, nous expérimenterons à la table et sur le plateau différents moyens d'écrire pour la scène. À 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, 2011.

HAUMESSER MATTHIEU

Écrire pour la scène, à partir de la scène

L'enjeu de ce cours sera de réfléchir avec les étudiant.e.s aux multiples modalités d'allers-retours entre la scène et le travail d'écriture. En explorant différentes thématiques et différents territoires d'expression dramatique (le dialogue, le chœur, la tragédie, le théâtre documentaire, etc.), on travaillera dans deux directions : soit à partir d'un travail au plateau et d'improvisations, pour ensuite élaborer ce matériau à l'écrit et explorer les directions que cela ouvre ; soit à partir de textes préexistants (éventuellement proposés par les étudiant.es.), scènes de théâtre, récits, essais, articles, documents, pour les confronter à un travail plateau et s'autoriser largement les réécrire, les adapter, les remanier, en fonction des possibilités ainsi dégagées. L'évaluation se fera sur certains des travaux d'écriture produits au cours des séances.

TAUVERON Joan

Projet d'écriture dramatique

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

- Deux à trois exemples d'œuvres iconographiques qui inspireront l'ambiance de leur texte,
- Une page de documentation sur leur projet (éléments historiques, témoignages, toute autre référence permettant d'alimenter le projet d'écriture)
- Un extrait de texte dont le style littéraire leur plaît (poésie, roman, retranscription d'une scène de film...). Il est également demandé de lire les pièces listées ci-dessous avant le début de l'atelier

Références bibliographiques : BIENVILLE, Béatrice, *C'est là que mon nombril est enterré*, Passage(s), Caen, 2023 / MARX, 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.

EC05bis Histoire - Approfondissement

COULETEL Nathalie

Les avant-gardes artistiques

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

Mode de validation : exercice de recherche documentaire sur un courant d'avant-garde (début de semestre); exercice de compte rendu sur une des sources détectées dans la recherche documentaire (fin de semestre).

Clé d'inscription Moodle : en avant

DARYOUSH Leyli

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

Ce cours propose un double axe :

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

Comment l'opéra est-il né ? Serait-ce le résultat d'une longue quête ou une géniale invention, avec une

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

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

HASLE LAURÈNE

Écrire l'histoire des spectacles

De quelles manières l'histoire des spectacles s'écrit-elle ? Quels sont les outils et les matériaux utilisés par les historiens des arts du spectacle ? Au sein de ce cours, les étudiant·e·s découvriront les archives extrêmement variées des arts de la scène permettant de retracer l'histoire des spectacles, que ce soient les éléments essentiels et visuels de la création (costumes, marionnettes, décors, accessoires, captations, photographies, etc.), les outils de sa fabrication (relevé de mises en scène, correspondances, esquisses de costumes et de décors, témoignages de répétitions, etc.), les indices de sa réception (presse, recettes, vidéos, entretiens, censure, etc.).

Au travers de ces archives, ils découvriront aussi les points de vue diversifiés – objectifs comme subjectifs – face à une création : celui du spectateur, du directeur de théâtre, de l'artiste, du journaliste, etc. Pour ce faire, plusieurs séances auront lieu hors de l'Université Paris 8 ; il est impératif de suivre le planning des séances adressé lors du premier cours (et disponible également sur Moodle).

Validation : présentation orale, dossier écrit et participation.

Références bibliographiques : BARAU, Denys, *Quelles mémoires pour le théâtre ?*, Publications de l'Université de Saint-Étienne, Saint-Étienne, 2009 / BOISSON, Bénédicte, FOLCO, Alice, MARTINEZ, Ariane, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, PUF, Paris, 2010.

UE 06 TRANSVERSALE

EC06 Langue vivante

BRUSCHI FILIPPO

L'italien à travers le théâtre (A1.1)

Le cours Italien à travers le théâtre 1 s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais étudié la langue italienne auparavant (niveau A1.1) et qui sont intéressés pour l'apprendre à travers la pratique théâtrale : improvisation, exercices corporels et vocaux, création des personnages. Le but est d'amener les étudiants à comprendre et utiliser des expressions quotidiennes visant à satisfaire des besoins concrets : se présenter, présenter quelqu'un, poser des questions simples et pouvoir y répondre, mais aussi transmettre des émotions, jouer avec des mots qu'on aime particulièrement. Cours hebdomadaire. Les préinscriptions à ce cours se feront en adressant un mail directement à l'enseignant à partir du 15/12/2023 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

DIAS VIVIANE

Formes théâtrales et performatives décoloniales : l'exemple brésilien

Ce cours se propose d'introduire les étudiants à un panorama des formes théâtrales et performatives contemporaines à travers l'exploration de la scène brésilienne actuelle. En s'appuyant sur des textes théoriques, des extraits de spectacles et des vidéos, les étudiants seront invités à explorer les stratégies esthétiques et dramaturgiques déployées par les artistes pour décoloniser l'imaginaire et ouvrir la scène à de nouvelles formes de subjectivité, en opposition aux normes masculines, blanches et européennes. Notre exploration débutera par l'analyse des idées modernistes du Manifesto Antropofágico d'Oswald de Andrade, pour s'étendre à leur impact sur le Théâtre Oficina de José Celso Martinez Corrêa et sur les « groupes » théâtrales contemporaines de São Paulo. En opérant depuis les marges, ces compagnies développent collectivement des langages en développant la scène féministe, le théâtre noir et la formation de nouveaux publics. Nous aborderons également les luttes pour le financement des arts (telles que la Loi de Fomento au Théâtre de la ville São Paulo) ainsi que le rôle du chercheur-artiste dans le dynamisme de cette scène.

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

Références bibliographiques : ARAUJO, *Lex voix des autrices du Théâtre contemporain: France et Brésil, perspectives féministes et visions politiques à la fin des années 2010*. Memoire de Master. <https://dune.univ-angers.fr/documents/dune12778/> *Théâtres Brésiliens – Manifests*, Mise en scène, dispositifs, Sous la Direction de Yanick BUTTEL et Silvia FERNANDES, Presses universitaires de Provence, 2021 / Ailton KRENAK, *Idées pour retarder la fin du monde*, Dehors, Bellevaux, 2020.

MARTIN-LAHMANI SYLVIE

Théâtre de marionnettes et autres arts

Du théâtre d'ombres qui prend ses sources en Asie au Guignol lyonnais, en passant par les pantins, robots ou le théâtre d'objets..., les figures inanimées fascinent ou effraient. Après une rapide introduction historique et théorique, nous nous intéresserons tout particulièrement aux relations qu'elles entretiennent avec celles et ceux qui leur donnent vie et avec les autres arts. Depuis leurs « sorties du castelet » dans les années 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 : DUBOIS, Vincent, *La politique culturelle*, Paris, Belin, 1999 / MAIRESSE, François, ROCHELANDET, Fabrice, *Économie des arts et de la culture*, Paris, Armand Colin, 2015 / LANG, Jack, MARTEL, Frédéric, *Une révolution culturelle. Dits et écrits*, Paris, Bouquins, 2021 / SAEZ, Guy, *De la décentralisation à la métropolisation. La gouvernance culturelle des villes*, Paris, La Documentation française, 2021 / URFALINO, Philippe, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, Hachette, 2011.

DESCRIPTIFS DES COURS

Licence 2 semestre 2

UE 10 MAJEURE

EC10 Introduction à la performance et aux formes performatives

DECHERY CHLOÉ

Introduction aux théories et pratiques de la performance

La notion de performance semble achopper tant elle recouvre un ensemble de pratiques disparates, du côté du théâtre, de la danse, des happenings ou encore des arts plastiques. Si elle apparaît ambiguë, la notion de « performance » se distingue également par son ubiquité. Depuis les avant-gardes du XX^e siècle, les transformations des pratiques artistiques et théâtrales du dernier siècle indiquent un net « tournant performatif », et nombreux·ses sont les artistes de théâtre et de danse qui revendiquent le primat du processus sur le produit, et mettent en scène non pas un texte dramatique, un système de personnages ou une intrigue fictionnelle, mais des actions, des environnements et des « atmosphères ». Ce cours d'introduction aux théories et aux pratiques de la performance s'attache à reconstruire l'histoire du « tournant performatif » qui a marqué le champ du spectacle vivant. Pour ce faire, nous croiserons réflexions théoriques et études de cas (John Cage, Allan Kaprow, le Judson Dance Theater, Marina Abramović, Tino Sehgal, ORLAN). On se demandera 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 que comme continuum infixé entre l'art et la vie.

Références bibliographiques : DÉCHERY, Chloé, *Corporéités 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) / GOLDBERG, RoseLee, *La performance : du futurisme à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, 2001 / LACHAUD, Jean-Marc, LUSSAC, Olivier, *L'art de la performance : studies ou boîte à outils*, Paris, L'Harmattan, 2021 / SCHECHNER, Richard, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Paris, Éditions Théâtrales, 2008.

BEAUFILS Éliane

Histoire de la performance et des formes performantielles

Ce cours retracera l'émergence et l'évolution des formes performantielles. Il introduira les principaux artistes et mouvements des années 1960 qui ont introduit une rupture profonde dans le champ des arts plastiques, du théâtre et de la danse pour donner naissance à divers arts de la performance, définis par l'émancipation des canons esthétiques du modernisme, une esthétique de la présence et de l'expérience. On reviendra notamment sur les happenings, le body art et l'actionnisme, la postmodern dance, le théâtre environnemental, les artistes Fluxus et le situationnisme. La dernière partie du cours se concentrera sur des formes qui se sont cristallisées depuis les années 1990 : performances durationnelles, esthétiques relationnelles, conférences-performances, vidéo-performances, performances déléguées et participatives. Le cours sera accompagné d'exercices pratiques en classe et hors de la classe. Modalités de validation : partiel final ; dossier d'analyse de spectacle ; une petite forme performative (moins de 3 minutes) ; devoirs hebdomadaires dans les autres cas.

Références bibliographiques : CARLSON, Marvin, *Performance: A Critical Introduction*, New York, Routledge, 2004 / GOLDBERG, RoseLee, *La performance : du futurisme à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, 2001 / SCHECHNER, Richard, *Performance Studies. An Introduction*, Taylor & Francis, 2013 / FISCHER-LICHTE, Erika (dir.), *The Transformative Power of Performance. A New Aesthetics*, London, Routledge, 2008 / HELBO, André (dir.), *Performance et savoirs*, De Boeck, 2006.

EC10bis Théories du jeu

FILACANAPA Giulia

Le jeu masqué de la théorie à la pratique

Le masque, c'est la magie du regard. Au début du XX^e 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 XXI^e 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 étudiant·e·s 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. Les étudiant·e·s seront également invités à assister à deux ou trois représentations théâtrales impliquant des masques.

Sortie spectacle : *Ici sont les Dragons*. Un grand spectacle populaire inspiré par des faits réels, en plusieurs époques – Deuxième Époque (date à venir).

Références bibliographiques : ASLAN Odette, BABLET Denis (dir.), *Le masque, du rite au théâtre*, éditions CNRS, 1999 / FREIXE, Guy, *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XX^e siècle*, éd. L'Entretemps, coll. « Les Voies de l'acteur », 2011 / FREIXE Guy, PROST Brigitte (dir.), *Les enjeux du masque sur la scène contemporaine* numéro monographique de la revue Alternatives Théâtrales, n. 140, mars 2020.

POLIAKOV Stéphane

Théories du jeu de l'acteur

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 Jouvet 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. Modalités d'évaluation : analyse écrite et orale de textes théoriques et d'images.

Références bibliographiques : DIDEROT, Paradoxe sur le comédien (in Diderot et le théâtre, vol. 2 Les acteurs, éd. A. Ménil, Paris, Pocket, 1995) / STANISLAVSKI, La Formation de l'acteur, Paris, Payot, 2012 (des passages de ce livre seront fournis dans une traduction inédite) / GROTOWSKI, Jerzy, Vers un théâtre pauvre, Lausanne, L'Âge d'Homme, 2012 [1971] / BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, L'énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale, Montpellier, L'Entretemps, 2008 / JOUVET, Louis, Le comédien désincarné, Paris, Flammarion, 1954.

EC10ter Pratiques spectaculaires du monde

GAUTHARD Nathalie

Des scènes interculturelles à la diversité des formes d'expressions et de créativité

Ce cours s'attache à exposer la foisonnante diversité des formes spectaculaires à l'échelle mondiale. En particulier, les formes qui ont fait l'objet d'appropriation (esthétique, techniques de jeu, du masque, texte littéraire) sur les scènes occidentales comme le Nô, le Kabuki ou le butô (Japon), le Jingju — Opéra de Pékin (Chine, Taïwan), le Topeng (Bali), le Kathakali ou Kuttiyatam (Inde). Il est accompagné de séances pratiques d'apprentissage du masque balinaï Topeng. Objectifs : acquérir une culture générale sur la diversité des formes d'expression et de créativité ; savoir analyser une esthétique extra-européenne.

Références bibliographiques : ARTAUD, Antonin, *Le Théâtre et son double*, Gallimard, Paris (rééd. 1979) / BARBA, Eugenio, SAVARESE, Nicola, *L'énergie qui danse. L'art secret de l'acteur. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, Éditions L'Entretemps,

2008 (rééd. 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 XX^e siècle*, coll. « Les Voies de l'acteur », L'Entretemps, Montpellier, 2010 / GAUTHARD, Nathalie, « Donner de la voix aux mythes (extrait) : Satoshi Miyagi ou la dramaturgie des ombres », *L'ethnographie* [En ligne], n° 8, 2023.

ARRESTO Renata

«Mantiq at-Tayr» ou «Le Langage des Oiseaux»

«Mantiq at-Tayr» ou «Le Langage des Oiseaux» écrit par le poète soufi Farid al-Din en 1177 est une œuvre majeure du répertoire poétique Persan Souffi, adaptée au théâtre par Jean-Claude Carrière et mise en scène par Peter Brook (1979). Par l'étude de ce récit, nous nous initierons au travail du masque, au Sema de Mevlevi (Danses de derviches tourneurs), au mouvements de Gurdjieff (Danses sacrées), ainsi qu'à l'étude et à l'interprétation de textes poétiques et théâtraux du poème épique.

Références bibliographiques : Jean-Claude Carrière, *La conférence des Oiseaux*, Espaces Libres, Paris (Format poche 2016) / Farid Al-Dîn-Attâr, *Le langage des Oiseaux*, Albin Michel, (Format poche 1996) / Peter Brook, *L'espace Vide*, Points, (Format poche 2014) / Ouspensky, *Fragments d'un enseignement inconnu*, J'ai Lu (format poche 2012).

TRANO Raphaël

Théâtre nô japonais, théorie et pratique

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

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

UE 11 MINEURE

EC11 Atelier Jeu et écriture performative 2

ROUX Louise et DARET Geoffrey

L'écriture scénique : du document au plateau

Si l'on peut « faire théâtre de tout », comme le revendiquait Antoine Vitez en 1976, encore faut-il choisir la bonne matière, la malaxer, la pétrir et lui donner une forme savoureuse à servir sur un plateau.

Comment construire une situation de jeu à partir de textes non écrits pour le théâtre ? Comment extraire de ces matériaux la sève du jeu ? Au fond, qu'est-ce qui fait théâtre ? Dans ce cours pratique, nous explorerons différents supports : extraits de romans, poèmes, écrits théoriques, politiques ou scientifiques, pour les porter au plateau. Nous procéderons à des transpositions et des mises en situation en improvisant autour de ces matériaux, afin d'en comprendre les moteurs de jeu. Modalités de validation : les étudiant·e·s seront invité·e·s à choisir un texte et à en proposer une mise en scène. Celle-ci devra être justifiée par écrit.

Références bibliographiques : DANAN, Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes-Sud Papiers, Arles, 2010 / VITEZ, Antoine, *Le théâtre des idées*, Gallimard, Paris, 2015.

FAUCHEUR Maëlle

L'écriture scénique où un théâtre du réel

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 cœur 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.

PISANI Guillermo

Écrire avec la scène

Cet atelier propose un parcours collectif d'écriture qui se développera dans un va-et-vient avec le travail de plateau. Nous mèneront une réflexion commune autour d'un thème ou motif, afin de produire un ensemble d'idées et de propositions pour la scène. À partir de cet ensemble d'idées, il s'agira de développer, de manière individuelle ou par petits groupes, des séquences scéniques, en travaillant de façon concomitante sur le texte et la scène. Que le point de départ soit une production écrite, une recherche au plateau (improvisation, mise en situation, mise en énonciation, etc.), ou un mélange des deux, 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.

EC11 bis Approfondissement 1

DUBOIS Jérôme

Arts du spectacle autochtones de l'est du Canada

Depuis les années 1980, à l'est du Canada, en Ontario et au Québec, ont émergé des compagnies professionnelles autochtones de théâtre, danse, performance. En nous appuyant sur une approche ethnoscéologique, une mise en perspective à la fois historique, sociologique et esthétique, nous verrons en quoi et comment les œuvres dramatiques, les mises en scène et les processus de création des artistes autochtones, s'inspirent des traditions culturelles et artistiques des Premières Nations, tout en s'inscrivant dans les questionnements de la création contemporaine. Outre l'assiduité, la validation sera basée sur deux dissertations en lien avec la thématique du cours, l'une à la mi-semester, l'autre à la fin du semestre.

Références bibliographiques :

Jérôme Dubois & Dalie Giroux, *Les arts performatifs et spectaculaires des Premières Nations de l'est du Canada*, L'Harmattan, 2014 / Jean-Marie Pradier (dir.), *La scène et la terre, questions d'ethnoscéologie*, Internationale de l'Imaginaire, numéro 5, Babel, 1996 / *Les spectacles des autres, questions d'ethnoscéologie II*, ouvrage collectif, Internationale de l'Imaginaire, numéro 15, Babel, 2001.

Clé d'inscription Moodle : ASaec

ou liste des cours au choix parmi l'offre de cours théoriques de L2 au S1 et S2

L2 EC7 BIS LIRE LE THÉÂTRE

L2 EC8 BIS ÉCRITURES SCÉNIQUES

L2 EC9BIS TREMPIN

L2 EC10 BIS THÉORIES DU JEU

UE 12 TRANSVERSALE

EC12 Langue vivante

BRUSCHI Filippo

L'italien à travers le théâtre (A1.1)

Le cours Italien à travers le théâtre 1 s'adresse aux étudiants qui n'ont jamais étudié la langue italienne auparavant (niveau A1.1) et qui sont intéressés pour l'apprendre à travers la pratique théâtrale : improvisation,

exercices corporels et vocaux, création des personnages. Le but est d'amener les étudiants à comprendre et utiliser des expressions quotidiennes visant à satisfaire des besoins concrets : se présenter, présenter quelqu'un, poser des questions simples et pouvoir y répondre, mais aussi transmettre des émotions, jouer avec des mots qu'on aime particulièrement.

Cours hebdomadaire. Les préinscriptions à ce cours se feront en adressant un mail directement à l'enseignant à partir du 15/12/2023 : filippo.bruschi02@univ-paris8.fr

FILACANAPA Giulia

Italien à travers le théâtre 2 (A1.2)

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

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

Modalités d'évaluation : Implication et participation en cours et aux activités proposées. Rédaction et jeu d'une scène en italien. Un examen écrit sur les contenus du cours.

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

DESCRIPTIFS DES COURS

Licence 3 semestre 2

UE 16 MAJEURE

EC16 Ecrit de fin d'étude

Rédaction d'un premier écrit de recherche (court article universitaire, dossier de mise en scène avec fiche technique ou dossier dramaturgique) en lien avec un·e enseignant·e du département théâtre. N'oubliez pas de rendre votre fiche avant le 18 novembre à l3.ecritfinetudes@gmail.com

Coordination : Nathalie Gauthard

+ obligatoire : **Support au suivi (4 séances de 1h30) Méthodologie pour l'écrit de fin d'études assuré par Nathalie Gauthard.**

Ces quatre séances de méthodologie permettront aux étudiant·e·s de Licence 3 de mieux appréhender leur écrit de fin d'études les accompagnant ainsi de la recherche initiale à la formulation de leurs idées auprès de leur référent·e. Ce cours permettra également de revenir sur des éléments fondamentaux de la rédaction et de la recherche (bibliographie, structuration des idées, normes, etc.) et d'en découvrir de nouveaux.

EC16bis Scène et salle

COULETEL Nathalie

Histoire des œuvres politiques et militantes

Le cours abordera des 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 de théâtre décolonial. Il s'agira notamment d'analyser les influences de l'engagement politique sur les écritures, les mises en scène, les formes et les publics. Le cours accueillera des présentations faites par des artistes et/ou des doctorant.e.s.

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

Clé d'inscription Moodle : HOPM

MAGRIS Erica

Histoire des pratiques théâtrales technologiques

Le théâtre s'est toujours emparé des techniques de son époque, mais, depuis la fin du XIXe siècle, les rapides avancées technologiques ainsi que l'affirmation du metteur en scène en tant que créateur du spectacle ont modifié les caractéristiques et les résultats de cette relation. Dès lors, les technologies audiovisuelles en particulier (cinéma, vidéo analogique et numérique) ont largement contribué aux transformations contemporaines des esthétiques théâtrales. Aujourd'hui, la scène est souvent peuplée d'écrans, de moniteurs, d'images électroniques et de synthèse, au point qu'un sentiment de saturation peut surgir face à ce déferlement d'éléments visuels médiatisés. Mais d'où viennent ces pratiques ? Par quels outils peut-on mieux les comprendre ? Après avoir défini les coordonnées historiques des apports des technologies au théâtre entre XXe et XXIe siècle, le cours se concentrera sur le rapport entre théâtre et cinéma. Le septième art a poussé les metteurs en scène à s'interroger sur les principes et l'efficacité du théâtre et il a modifié par sa syntaxe et par son imaginaire la façon dont on envisage la composition et l'esthétique de la scène. Par la suite, grâce aux dispositifs vidéo en direct, la référence au cinéma s'est transformée, en donnant lieu à des créations hybrides où l'espace-temps de l'événement théâtral, les registres de présence des acteurs, et les modes de relation avec le public sont bouleversés. Quels sont les caractères structurels d'une scène « cinéfiée », qui simule les effets et la syntaxe cinématographiques ? Comment les acteurs y agissent-ils ? Est-ce que cette scène a des effets sur la salle ? De quel type ? Nous allons répondre à ces questions à travers l'analyse de créations internationales, de réflexions d'artistes et de textes théoriques. Erwin Piscator, Josef Svoboda, Robert Lepage, Ivo Van Hove, Milo Rau, Katie Mitchell, Cyril Teste seront parmi les artistes étudiés. La vision d'un spectacle choisi dans la saison théâtrale en cours sera proposée.

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

EC16ter projet scénique 2

CHIU Fang-Hsuan

Introduction au Xiqu, patrimoine chinois des spectacles vivants

Le terme xiqu désigne un ensemble de près de 360 formes spectaculaires chinoises dramatisées alliant le chant, la musique, le parler, la danse, l'acrobatie et caractérisées par une esthétique et une gestuelle codifiées. Ce cours consiste à initier les étudiants à la pratique du xiqu par l'apprentissage des exercices de base qui composent le socle des programmes d'enseignement du xiqu dans les écoles et troupes de Chine et de Taïwan.

En complément de cet enseignement pratique, les étudiants recevront un enseignement théorique sur l'histoire et l'esthétique du xiqu, le répertoire de ses emplois et de ses codes expressifs et esthétiques. L'exécution répétitive des exercices fondamentaux a pour but l'acquisition de la maîtrise des mouvements extra-quotidiens qui composent le mouvement corporel codifié du xiqu et constituent une de ses principales spécificités. Dans le xiqu c'est le mouvement extérieur codifié qui donne vie au personnage et personnifie le rôle.

Références bibliographiques : DARROBERS Roger, *Opéra de Pékin*, Paris, éditions Bleu de Chine, 1998 / BARBA Eugénio et SAVARESE Nicola, *L'Energie qui danse*, Montpellier, ed. L'Entretemps, 2008 / FU Qiumin, *l'Art théâtral de MEI Lan-Fang*, Paris, édition You-Feng, 1998 / FU Jin, *ershishiji zhongguoxiju de xiandaixing yu bentuhua*, *L'indigénisation et la Modernisation des théâtres chinois du XXème siècle*, Taipei Taiwan, ed. Guojia, avril 2005.

POLIAKOV Stéphane & BADET Hughes

Prises de pouvoir et renversements

Le théâtre est et redevient politique : renversement, bouleversement, révolution, coup d'État, complot... il est pris dans le grand jeu de l'histoire, des ascensions et des chutes fulgurantes. Le pouvoir au théâtre, dans l'histoire et dans la vie, est également intime : relation amoureuse ou trompeuse à l'autre ou à soi-même, toujours à géométrie variable. L'atelier se propose de construire ensemble une forme scénique à travers une série de textes proposés dans l'atelier ou par les participant·e·s. Cette forme sera présentée en clôture de l'atelier qui vise à fédérer des compétences dramaturgiques, de jeu et de mise en scène à travers une dynamique de travail collective. Un compte-rendu écrit de l'atelier et une réflexion dramaturgique personnelle contribueront à l'évaluation au fil du semestre.

Atelier assuré avec Hughes Badet.

Références bibliographiques : BRECHT, Bertolt, *La résistible ascension d'Arturo Ui*, Paris, L'Arche, 2012 / KOTT, Jan, *Shakespeare notre contemporain*, Paris, Payot, 2016 / NEVEUX, Olivier, *Contre le théâtre politique*, Paris, La Fabrique, 2019 / SHAKESPEARE, William, *Richard III*, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2021 / BÜCHNER, Georg, *La Mort de Danton*, Paris, L'Arche, 2004.

UE 17 MINEURE

EC17 Approfondissement 3

BEAUFILS Éliane

Introduction aux théâtralités radiophoniques

Ce cours aimerait introduire aux créations radiophoniques, dont nous étudierons la théâtralité.

Des premiers âges de la radio (Velimir Khlebnikov, Paul Deharme), nous nous rappelons que la radio n'a jamais eu vocation à se réduire à ses fonctions d'information. Alors que le théâtre radiophonique s'y est développé d'abord par effraction, la pratique du théâtre en studio a bouleversé non seulement l'art dramatique, mais aussi la conception de l'espace radiophonique. Nous reviendrons sur les principales formes fictionnelles et documentaires actuelles en dégagant leur théâtralité, en revenant sur les procédés de création et de production, et en étudiant des exemples emblématiques de ces vingt dernières années. Nous compléterons cette approche esthétique par une rapide traversée historique des enjeux croisés entre théâtre et art radiophonique, et procéderons enfin à des expérimentations en produisant des formes radiophoniques originales. Modalités de validation : devoirs hebdomadaires ; une création en groupes ; un dossier final.

Références bibliographiques : La production de la fictionnalisation à la radio, *Radiomorphoses*, n° 3, 2023, [en ligne] <https://journals.openedition.org/radiomorphoses/4557> / BEAUFILS, Eliane, HÉRON, Pierre-Marie, DELEU, Christophe (dir.), *Le désir de belle radio : fictions, documentaires*, Presses universitaires de Rennes, 2024 / PARDO, Céline, « Penser la radio en littéraire », 2019, [en ligne] <https://journals.openedition.org/elfe/1025>

ou liste des cours au choix (voir tableau des EC)

L2 EC10 INTRODUCTION A LA PERFORMANCE ET AUX FORMES PERFORMATIVES

L2 EC10BIS THÉORIES DU JEU # L3 EC16BIS SCÈNE ET SALLE # L3 EC18 TREMLIN

Licence 3 semestre 2

D'ARIA Luigi & GOUSSEAU Jules

Techniques de régie

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

Références bibliographiques : François-Éric VALENTIN, *Lumière pour le spectacle*, Librairie théâtrale, Paris, 3ème édition, 2010 / René BOUILLOT, 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> / Commission paritaire nationale emploi formation spectacle vivant (CPNEF-SV), Guide des métiers : <https://www.cpnefsv.org/metiers-spectacle/metiers-techniques>. Soundlightup, Dossier : La video projection dans tous ses états, Ep 1 à 6, nov 2018 <https://www.soundlightup.com/archives/comprendre/la-vidoprojection-face-aux-crans-les-compromis-sur-limage.html>

DRAY Charlène

Dispositifs numériques et médiaturgie

Sous forme de recherche-action, ce cours permet d'identifier et mettre en pratique des formes d'interactions et de médiation numérique que l'on retrouve dans les créations contemporaines. En abordant la pratique de la régie comme un dispositif, (ayant une capacité d'agir avec le corps en jeu), les étudiant·e·s sont initiés au mapping vidéo, aux microcontrôleurs [Arduino], à la spatialisation sonore et autres outils afin d'expérimenter les liens tangibles entre le son, la lumière et la vidéo dans le rapport scène-salle. En portant un regard analytique sur les résultats produits et un corpus d'œuvres emblématiques, nous analyserons les formes dramaturgiques et esthétiques qui résultent de l'emploi d'interfaces technologiques au plateau. L'ensemble de ces pratiques, observations et réflexions permettront d'acquérir le vocabulaire technique et théorique lié aux esthétiques émergentes comme la scénographie virtuelle, la dramaturgie digitale, la médiaturgie, le 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 / SCHEAFFER, Pierre, *Machines à communiquer, Genèse des simulacres*, Editions du Seuil, 1956.

EC 18 Tremplin (Métier + Master)

RAUCH Marie-Ange

Le mémoire de master dans tous ses états (Attention ce cours est donné au S1)

Ce cours a pour finalités d'encourager et faciliter l'inscription en master. Les difficultés que rencontrent les étudiant.e.s 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 étudiant.e.s seront amené.e.s 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 : au-delà de 2 absences le cours ne sera pas validé.
- La participation active : les étudiant.e.s préférant continuer à consulter leur téléphone portable se verront compter comme absent.e.s.
- 1 présentation orale + le rendu d'un écrit du projet de mémoire. 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.

SCHMITT Xavier & RAUCH Marie-Ange

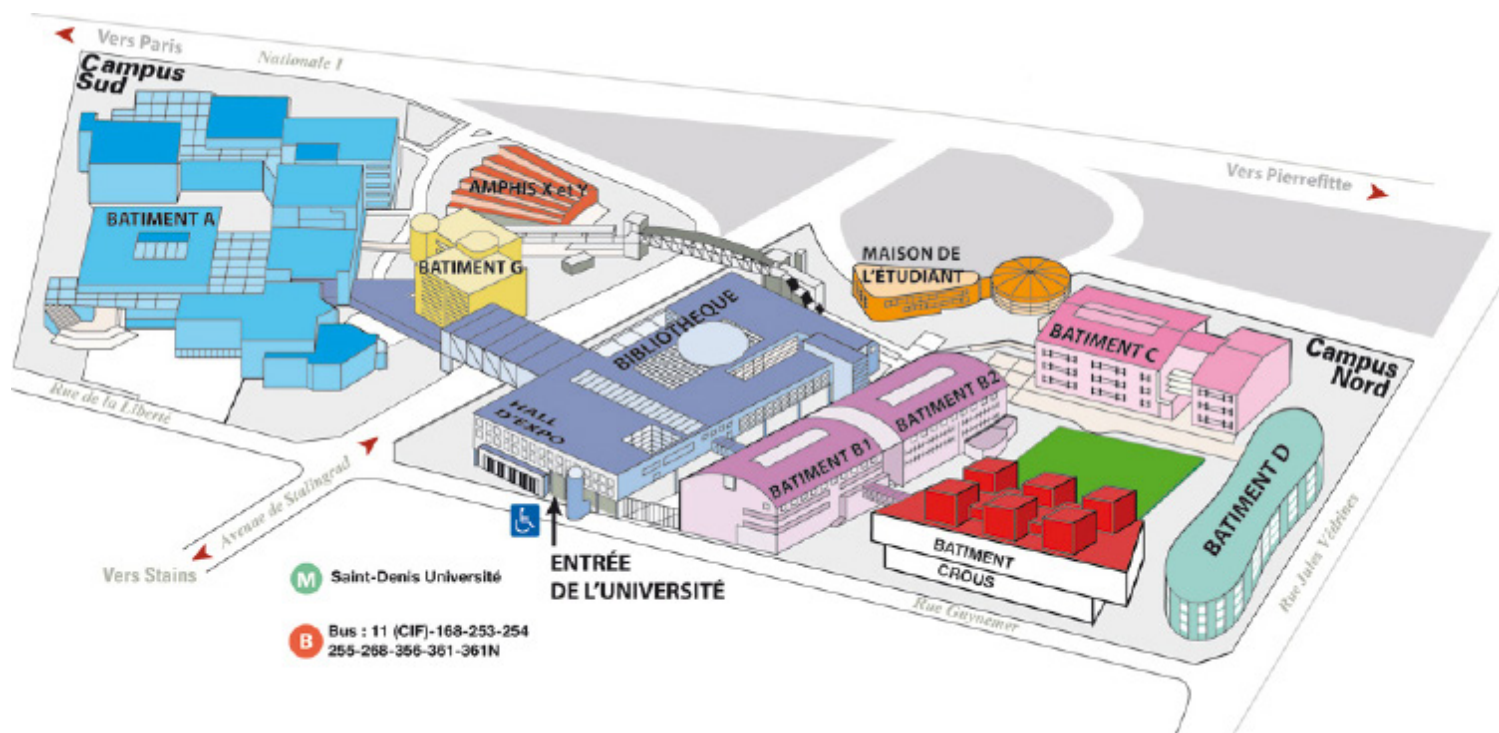
L'artiste interprète à l'épreuve du réel /Droit(s) et spectacle vivant

Marie-Ange Rauch : L'artiste interprète est-il un travailleur comme les autres ? L'artiste interprète un travailleur est-il parmi les autres ? Pour que chacune et chacun mesure les enjeux de la réponse à ces questions, nous ferons les principales étapes du long combat pour la reconnaissance, le droit et la dignité du métier à travers les figures emblématiques de l'engagement en faveur de la protection sociale (mutuelles), de la défense (syndicats) et du développement (politiques publiques) de la profession.

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

Plan de l'université

Paris 8 Vincennes — Saint-Denis



Département
Théâtre