

Département disciplinaire des arts

Guide des études

**LICENCE 1 et 2
ARTS DU SPECTACLE
PORTAIL LLAC**

2022-23

**Université Côte d'Azur, Campus Carlone
98, Bd Edouard Herriot B.P. 209
06204 Nice Cedex 3**

La Licence “Arts du spectacle” est proposée par le portail LLAC de l’EUR CREATES de Université Côte d’Azur

Président de l’Université Côte d’Azur : Jeanick Brisswalter

Les enseignant.e.s chercheur.e.s impliqués dans la formation sont membres du Département disciplinaire des Arts.

Directrice : Marina Nordera

Le Département des Arts est une composante de l’Ecole Universitaire de Recherche (EUR) CREATES – Arts and Humanities Graduate School and Research

Directeur : Jean-Paul Aubert

Les enseignant.e.s chercheur.e.s du Département des Arts sont membres du Centre Transdisciplinaire d’Epistémologie de la Littérature et des Arts Vivants (CTEL, UPR 6307)

<http://unice.fr/laboratoires/ctel/fr>

Directrices du CTEL : Béatrice Bonhomme et Sylvie Ballestra Puech

Le département des arts est situé sur le Campus Carlone (98 Bd E. Herriot, Nice).

Le bureau des enseignants de la section danse et théâtre est en salle 174 (Bâtiment Italien)

Le secrétariat des licences Arts est au Bureau 5 du Hall H. Responsable : Célia Peretti

Une question ? > <http://glpi-form-sco.unice.fr/>

La Section Danse, fondée en 1983, est l’une des rares en France à offrir une formation complète LMD (Licence Master Doctorat) en danse. L’introduction, le développement et l’affirmation de l’enseignement et de la recherche en danse dans le cadre universitaire, au cours des trente dernières années, permettent la définition, la mise en place et le questionnement des outils et des fondements théoriques de la discipline. La danse, vue à la fois comme pratique culturelle et comme forme artistique, est envisagée en tant qu’objet d’étude privilégié dans les domaines des sciences humaines, des disciplines artistiques et de l’esthétique.

Pour en savoir plus sur l’historique de la Section danse :

<http://danse.revues.org/642>

<http://danse.revues.org/643>

Pour en savoir plus sur les formations et métiers de la danse :

<http://unice.fr/faculte-des-lettres-arts-sciences-humaines/contenus-riches/documents-telechargeables/telechargements/conferences/journee-dinformation-sur-les-metiers-de-la-danse>

La Section Théâtre voue une attention particulière à la réflexion sur les pratiques de l’acteur, aux processus de mise en scène, à l’histoire du théâtre, aux pédagogies théâtrales, à l’anthropologie des arts vivants et performatifs avec une double approche pratique et théorique, à parité, ce qui la différencie des autres formations universitaires.

Cette spécificité permet de croiser les méthodologies de recherche (pratique/théorique/expérimentale/ethnographique) et d’intégrer une dimension locale en collaboration avec des structures culturelles subventionnées (partenariats avec un CDN, des théâtres, des compagnies, le milieu associatif et les carnavaliers niçois) et internationale en attirant des étudiants étrangers

Contacts et responsabilités pédagogiques des parcours ou diplômes :

- Responsable pédagogique de la Licence Arts du spectacle (ADS) 1 & 2 : **Stéphane Hervé** (stephane.HERVE@univ-cotedazur.fr) au Semestre 1/**Arianna De Sanctis** (arianna-berenice.de-sanctis@univ-cotedazur.fr) au Semestre 2.
- Responsable pédagogique de la Licence 3 Études Théâtrales : **Emanuele De Luca** (emanuele.DE-

LUCA@univ-cotedazur.fr) au Semestre 1/ **Stéphane Hervé** (stephane.HERVE@univ-cotedazur.fr) au Semestre 2

• Responsable pédagogique de la Licence 3 Études en Danse : **Marina Nordera** (marina.NORDERA@univ-cotedazur.fr)

• Responsable pédagogique des doubles licences arts du spectacle /ethnologie-anthropologie et musicologie/ethnologie-anthropologie :

Sarah Andrieu (sarah.ANDRIEU@univ-cotedazur.fr) et **Toufik Ftaita** (Toufik.FTAITA@univ-cotedazur.fr)

• Responsable pédagogique des Relations internationales : pour les études en danse : **Federica Fratagnoli** (Federica.FRATAGNOLI@univ-cotedazur.fr) ; pour les études en théâtre : **Emanuele De Luca** (Emanuele.DE-LUCA@univ-cotedazur.fr) en licence et **Brigitte Joinnault** (Brigitte.Joinnault@univ-cotedazur.fr) en Master

• Responsable administratif du Bureau des Relations Internationales : **Marie-George Loussert** (Marie-George.LOUSSERT@univ-cotedazur.fr), bureau 126b

Equipe pédagogique de la formation Arts du spectacle

Enseignant.e.s chercheur.e.s permanent.e.s

Sarah ANDRIEU, maîtresse de conférences en anthropologie de la danse

Emanuele DE LUCA, maître de conférences, études théâtrales

Arianna Berenice DE SANCTIS, maîtresse de conférences, études théâtrales

Federica FRATAGNOLI, maîtresse de conférences en danse

Alice GODFROY, maîtresse de conférences en danse

Stéphane HERVÉ, maître de conférences, études théâtrales

Brigitte JOINNAULT, maîtresse de conférences, études théâtrales

Hanna LASSERRE, PAST, dramaturge, metteuse en scène et docteure en études théâtrales

Axelle LOCATELLI, maîtresse de conférences en danse

Marina NORDERA, professeure des universités en danse

Jean-Pierre TRIFFAUX, professeur des universités, études théâtrales

Autres enseignants des Licence 1 & 2 Arts du Spectacle

Vincent BROCHIER, secrétaire général d'Anthéa, Antipolis Théâtre d'Antibes

Alessandro CAMPEGGIANI, doctorant en danse

Pierre CAUSSE, Directeur du Forum Jacques Prévert de Carros.

Anaïs LOYER, doctorante en danse.

Stéphanie LUPO, artiste professionnelle de la scène, auteure, metteuse en scène et docteure en études théâtrales.

Caroline MASINI, docteure en études théâtrales, dramaturge.

Philippe MAURIN, scénographe

Inès PEREZ-WILKE, enseignante-chercheuse contractuelle

Marie PHILIPART, doctorante en danse

Sylvie VIELLEDENT, docteure en études théâtrales

Les partenariats, collaborations et échanges

Des partenariats ont été mis en place pour renforcer la construction de relations privilégiées (rencontres, colloques, ateliers, spectacles, conférences...) et de réseaux au niveau :

• local et régional : avec les services culturels de la ville de Nice et du département des Alpes Maritimes, communauté territoriale et institutions culturelles et le spectacle vivant, DRAC, Conseil Général, le Festival de Danse de Cannes, les Ballets de Monte-Carlo, le Monaco Dance Forum, l'Espace Magnan, le Théâtre de Grasse, le Théâtre National de Nice, l'Opéra de Nice, le Théâtre de Draguignan, la Scène 55, Anthéa Antipolis Théâtre

d'Antibes, les Carnavaliers de Nice, Carnaval Sans Frontières, L'Entre-Pont et Le Théâtre de La Massue, le Rectorat de Nice, la SEMEC de Cannes, la Cie Système Castafiore, la Cie Antipodes, le Projet Sillages, Le Terrain Vague, le Festival des architectures contemporaines de l'Université d'Aix-Marseille.

et en particulier, au sein d'Université Côte d'Azur (UCA) des relations privilégiées sont tissées avec le Conservatoire National à Rayonnement Régional, le Festival de Danse de Cannes, le Pôle supérieur national de danse Cannes-Mougins (PNSD) – Centre International de Danse Rosella Hightower, l'École supérieure d'Art de la Villa Arson et L'École régionale d'Acteurs de Cannes et Marseille.

- national : développement de projets avec le Centre national de la danse (CND), l'Association des Chercheurs en Danse (ACD), la Biennale de la danse de Lyon, les Départements danse de Lille 3 et Paris 8.

- international : nos échanges scientifiques et d'enseignement, avec les universités européennes notamment, se poursuivent et s'amplifient incitant nos étudiants aux échanges Erasmus. Les Sections Danse et Théâtre ont signé des accords avec des universités en Espagne, Belgique, Finlande, Pays Bas, Italie, Autriche, Estonie, Suède, Portugal et Suisse.

Des accords particuliers sont actifs avec la National Taiwan University of Arts, Taiwan, avec l'Universidade Federal de Bahia Salvador – Brésil, et les départements de danse et arts du spectacle de l'UQAM de Montréal – Canada.

L'Association étudiante MED'ARTS

Med'Arts est l'association des étudiants du département des arts. Med'arts organise des activités artistiques : les productions étudiantes au cours de l'année, la présentation des créations, stages, festival étudiants, projets variés, débats...

➤ Med'Arts est sur *facebook*.

Règlement des études

Pour toutes questions concernant les modalités de contrôle des connaissances, les examens et les résultats il convient de se référer au règlement des études de la faculté des Lettres, Arts, Sciences Humaines :

<https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-lettres-langues-art-communication/scolarite>

LA LICENCE « ARTS DU SPECTACLE »

Présentation de la formation :

Le principal objectif de cette formation est de donner aux étudiants les outils fondamentaux liés à l'acquisition de connaissances générales, scientifiques et artistiques requises en vue de l'obtention d'un diplôme de Licence. Cette formation développe une réflexion critique sur les conditions de conception et de fonctionnement du spectacle vivant, en plaçant le processus de la création théâtrale et chorégraphique dans le champ des arts contemporains. Elle prend également en compte la diversité culturelle des formes spectaculaires, leur histoire, leurs traditions et leurs patrimoines, leurs modes de réception, y compris les formes dites « expérimentales », « traditionnelles » et « minoritaires ».

La relation dynamique entre apprentissages théorique et pratique, l'intérêt analytique porté au spectacle vivant et ses enjeux artistiques, culturels et sociaux, les passerelles transdisciplinaires et interdisciplinaires entre les arts et leurs théorisations, et enfin, l'accent porté sur l'expérimentation et les processus, font la spécificité de cette formation.

En L3, les parcours spécialisés (danse et études théâtrales) de la Licence « Arts du spectacle » proposent des projets tuteurés spécifiques, qui invitent les étudiants à se confronter avec le milieu professionnel :

- UE pour la conception d'un projet artistique (24h pour le parcours danse/ 40h pour le parcours études théâtrales)

- UE pour la mise en place et la réalisation d'un stage d'observation ou d'application (stage court - hors période des cours).

Ces enseignements constituent des outils complémentaires pour renforcer les relations formation/insertion et constituent, de facto, une forme de pré-professionnalisation.

La première et la deuxième année de licence de la nouvelle formation en arts du spectacle sont totalement mutualisées entre les études en danse et les études théâtrales, à parts égales. L'étudiant pourra choisir d'autres disciplines grâce aux UE découvertes.

Les débouchés de la formation :

Master « Arts »

Les métiers de la création et de la scène

Les métiers de l'enseignement, de la formation et de la recherche

Les métiers du spectacle et de la culture

Les métiers de la médiation et de l'intervention socioculturelle

Les métiers du patrimoine

Compétences visées :

- Mobiliser une culture générale artistique et les principales méthodes pour étudier les arts du spectacle.

- Mobiliser une réflexion théorique et critique portant sur les arts du spectacle.

- Identifier les principales pratiques passées et contemporaines, (évolution des formes et des genres, architecture des lieux de spectacle, décors, mise en scène, répertoire, interprètes, publics et critiques).

- Développer une expérience personnelle de création.

- Utiliser des méthodes de regard et d'écoute adaptées au travail de description, de commentaire et d'analyse.

- Appréhender l'organisation institutionnelle, administrative et associative des arts du spectacle en France et à l'étranger.

Les étudiants le désirant peuvent articuler la licence « Arts du spectacle » avec la licence d'Ethnologie afin d'obtenir une double licence correspondant au domaine de l'Ethnologie des arts vivants. Cette double licence permet une éventuelle poursuite en master Arts parcours Ethnologie des arts vivants, ou en master d'Ethnologie-Anthropologie. Les débouchés d'une telle formation concernent, entre autres, les métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur mais aussi ceux du patrimoine et de l'action culturelle.

Organisation de la formation :

La licence « Arts du spectacle » s'inscrit dans le portail LLAC. Le champ LLAC et le champ SHS ont la même organisation en licence afin de permettre une spécialisation progressive et une réorientation jusqu'en fin de L2.

En L1, outre l'UE de Compétences Transversales commune à tout l'établissement (20%) et l'UE

Disciplinaire spécifique de la mention qu'il a choisie (20%), l'étudiant choisit trois UE de Découverte, dont au moins une ne relève pas des disciplines de sa mention de licence. Une séquence d'accompagnement de deux semaines est prévue au début de chaque semestre pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre du projet personnel et professionnel. Ce dispositif permet de s'adapter à l'hétérogénéité des étudiants de L1 : certains arrivent avec un projet d'études, voire un projet professionnel, déjà bien définis ; d'autres hésitent encore beaucoup sur leur mention de licence. Il s'agit de ne pas pénaliser la première catégorie d'étudiants qui pourront donc choisir deux de leurs UE Découverte dans l'offre de leur mention de licence, tout en offrant la possibilité aux étudiants de la seconde catégorie de découvrir jusqu'à trois mentions différentes de celle dans laquelle ils ont choisi de s'inscrire.

En L2, les étudiants peuvent soit confirmer leur choix de mention de L1 et choisir deux UE Approfondissement faisant suite à deux des UE Découverte acquises en L1, soit se réorienter dans une autre mention dont ils ont validé au moins deux UE Découverte en L1 (une à chaque semestre).

En L3 le choix de la mention de licence devient définitif et les enseignements disciplinaires représentent 80% de la formation, les 20% restant correspondant à l'UE Compétences Transversales commune à tous les étudiants de l'établissement.

L'architecture de chacun des deux portails et des mentions est donc identique aux deux champs, reliés entre eux (puisque les étudiants de LLAC peuvent choisir des UE Découverte ou des UE Approfondissement en SHS, et inversement). La formation s'organise en :

- UE Disciplinaire pour chaque mention : 20% en L1 / 60% en L2 / 80% en L3.
- Compétences Transversales communes à tous les étudiants : 6 ECTS par semestre (36 ECTS au total pour la mention). Ces Compétences Transversales regroupent des enseignements en compétences numériques, compétences informationnelles, langue vivante étrangère et langue française, des UE de vie étudiante / engagement citoyen dans les trois années de la formation, ainsi que UE de préprofessionnalisation (en L2 et en L3).
- UE Découverte (1ère année) et UE Approfondissement (2ème année) ouvertes à la fois aux spécialistes et aux non-spécialistes.

Après deux années généralistes « Arts du spectacle » en L1 et en L2, la L3 permet une spécialisation avec deux parcours spécifiques (danse et études théâtrales). La mise en place des deux parcours spécialisés permettra de garder la spécificité qui est propre à chacun de ces deux domaines d'étude, la danse et le théâtre, offrant ainsi aux étudiants une spécialisation pointue, en accord avec les attentes du milieu professionnel.

Modalités d'enseignement

L'originalité de la licence « Arts du spectacle » est d'articuler fortement enseignements théoriques et pratiques. Les enseignements pratiques ont lieu dans des salles adaptées de l'Université Côte d'Azur ou au sein d'institutions partenaires (Théâtre National de Nice, Pôle supérieur national de danse Cannes-Mougins (PNSD) – Centre International de Danse Rosella Hightower, Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice, théâtre Anthéa d'Antibes, Espace Magnan à Nice). Ces enseignements « hors les murs » de l'Université visent à une appréhension directe des modalités organisationnelles des institutions ainsi qu'une insertion dans le milieu culturel local. Cette volonté d'être au plus près des pratiques est renforcée par la mise en place de cours théoriques au sein desquels les professionnels sont régulièrement invités à prendre la parole, à donner des ateliers et/ou à témoigner de leur trajectoire ou du sens qu'ils donnent à leur métier et leurs savoirs.

Cette dynamique de collaboration étroite avec les institutions culturelles locales est renforcée par des stages. Le parcours spécialisé en études théâtrales propose par exemple de se préparer à l'exercice de l'assistantat dans le domaine de la création sous la forme d'un stage en immersion réalisé au sein d'une équipe professionnelle. Le parcours spécialisé en danse propose aux étudiants un stage d'observation dans une structure culturelle de leur choix en lien avec leur projet professionnel. Pour les parcours en études théâtrales et en danse, les stages sont tuteurés soit par des artistes associés soit par des enseignants de la formation et visent à l'élaboration d'un rapport réflexif soutenu à l'oral.

Enfin, une large place est accordée en L3 à la mise en place de projets permettant aux étudiants d'expérimenter à l'échelle individuelle et collective la réalisation d'un projet chorégraphique, dramaturgique, scénographique... Ce volet projet a lieu sous forme d'ateliers au sein desquelles les étudiants sont amenés à

concevoir un projet personnel en articulant des travaux réflexifs et bibliographiques à des expérimentations pratiques concrètes. Ils peuvent également être amenés à construire et défendre un dossier artistique. Les enseignements sont en langue française et en présentiel (sous réserve de restrictions liées à la situation sanitaire).

Lieux de la formation :

Université Côte d'Azur - campus Carlone
98 bd Edouard Herriot - 06204 Nice

<http://unice.fr/faculte-des-lettres-arts-sciences-humaines/presentation/les-campus/carlone>

Certains cours pratiques peuvent se tenir dans les salles des équipements sportifs du Campus Trotabas (<http://unice.fr/faculte-de-droit-et-science-politique/presentation/plan-et-acces>) et du Campus Valrose (<http://unice.fr/suaps/lieux-de-pratique/campus-valrose>).

Liens avec le monde socio-économique :

- Théâtre National de Nice (convention, partenariat professionnel, stages, taxe d'apprentissage)
- Théâtre Anthéa d'Antibes (convention, partenariat professionnel, stages, taxe d'apprentissage)
- Espace Magnan de Nice (convention, partenariat professionnel)
- Carnavaliers de Nice (concept évènementiel, convention, partenariat professionnel, stages, taxe d'apprentissage)
- Théâtre de l'Entre-Pont et Théâtre de la Massue à Nice (convention, partenariat professionnel, stages)
- Scène 55 de Mougins (partenariat professionnel)

Des partenaires professionnels participent aux commissions de perfectionnement, apportant une réflexion importante et décisive sur les compétences mobilisées, sur la mise en place de stages et sur l'évolution du contexte professionnel. Actuellement, les personnes suivantes font partie du conseil de perfectionnement de la licence « Arts du spectacle » :

- Professionnel danse : Jérôme Bénézech, directeur du pôle danse du Conservatoire à rayonnement régional de Nice.
- Professionnel théâtre : René Corbier, expert auprès de la DRAC, directeur artistique Scène 55 à Mougins

Licence 1

STRUCTURE DE LA FORMATION EN LICENCE 1

30 ECTS par semestre ainsi organisées :

UE Transversale (organisée par le campus)	6 ECTS	20%
UE disciplinaire UE disciplinaire Arts du Spectacle	6 ECTS	20%
UE découverte 1 UE découvertes Arts du Spectacle	6 ECTS	20%
UE découverte 2 UE découvertes Arts du Spectacle	6 ECTS	20%
UE découverte 3 UE portails LLAC	6 ECTS	20%

PORTAIL LLAC – Arts du spectacle - 1ère année de licence semestre 1

Intitulé UE	ECTS	Intitulé des matières	Coef. des ECUE	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable	Mutualisations
-------------	------	-----------------------	----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	----------------

UE Transversale	6						Oui	Avec l'ensemble des licences
		Français		X	X	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		Langue Vivante		X	X	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		C2I		X	X	x	Oui	Avec l'ensemble des licences

UE disciplinaire Arts du Spectacle 1	6	2 ECUE						
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques	1		20		Oui	
		Analyse des spectacles	1		20		Oui	
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Pratiques en Danse	1		20		Oui	
		Pratiques en Théâtre	1		20		Oui	

UE découverte 1	6	1 UE obligatoire à choisir parmi:						
6 ECTS à choisir parmi les UE découvertes		UE découvertes Arts du Spectacle			36		Oui	
UE découverte 2	6	1 UE obligatoire à choisir parmi:						
6 ECTS à choisir parmi les UE découvertes		UE découvertes Arts du Spectacle			36		Oui	
UE découverte 3	6	1 UE obligatoire à choisir parmi:						
6 ECTS à choisir parmi les UE découvertes		UE portails LLAC + SHS			40		Oui	

UE DECOUVERTES ou COMPLEMENTAIRES EN ARTS DU SPECTACLE SEMESTRE 1								
Intitulé UE découverte Arts du spectacle	ECTS	Intitulé des matières (Eléments constitutifs d'UE – ECUE)	Coef. des ECU E	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable (O/N)	Mutualisations
Savoirs en danse et en théâtre 1	6		1	24			Oui	
Esthétique en arts vivants 1	6		1		36		Oui	
Écritures critiques en art 1	6		1		36		Oui	

Descriptifs des unités d'enseignements disciplinaires (S1)

Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques (Marie Philipart)

Ce cours est envisagé comme une introduction générale à l'analyse des pratiques, des processus et des œuvres chorégraphiques. Chaque séance sera organisée autour de points théoriques, de temps d'observations et de lecture, voire autour d'expérimentations pratiques selon les nécessités. Les outils analytiques et critiques proposés seront systématiquement contextualisés et réinvestis dans un travail d'écriture. Ces textes mettront à jour la richesse de l'expérience sensible à travers une description précise des éléments perçus. Nous porterons une attention particulière aux mouvements du danseurs, à ses qualités de présence et aux savoirs implicites dont il est porteur. Les modalités d'évaluation seront communiquées à l'issue du premier cours.

Bibliographie

BANES Sally, *Terpsichore en baskets, post modern dance*, trad. Denise Luccioni, Paris, Chiron & Centre national de la danse, 2002.

GINOT Isabelle, GUISGAND Philippe, *Analyser les œuvres en danse. Partitions pour le regard*, Centre National de la Danse, Pantin, 2020.

GODARD Hubert, « Le geste et sa perception » in Isabelle Ginot et Marcelle Michel, *La danse au XXe siècle*, Paris, Larousse, 1995, p. 235-241.

LABAN Rudolf, *La maîtrise du mouvement*, Paris, Acte Sud, 1994.

ROQUET Christine, *Vu du geste. Interpréter le mouvement dansé*, Centre National de la Danse, Pantin, 2019

Pratique en danse 1 (Inès Perez Wilke)

Le corps dansant. Le cours vise à développer des capacités d'auto-perception, une conscience de soi et de son agir, autant que l'exploration des singularités dans leurs propres possibilités en danse. On attend un travail dirigé vers l'intériorité, vers l'auto-reconnaissance corporelle, la compréhension des centres de mouvement, le micromouvement, et les propres besoins expressives à travers la création de petites partitions de mouvements. À la fin du cours, est espérée une meilleure compréhension de son expérience corporelle et le développement de petites séquences de mouvement propre. Durant les exercices, de petites lectures seront proposées, si nécessaire les traductions des fragments seront de la responsabilité de l'enseignante.

Bibliographie

Adler, Janet. *Vers un corps conscient*. Editions Contredanse

Nancy, Jean Luc. *58 indicios sobre el cuerpo*. Madrid : Area Libros.

Sanoja, Sonia. *Bajo el signo de la danza*. Caracas : Monteavila editores.

Sanoja, Sonia. 1981. *A través de la Danza*. p.90, 99, 102. Caracas : Monteavila editores

Tufnell, Miranda et Crickmay, Chris. *Corps, espace, image*. Contradanse, 2014.

Références vidéo :

"Looking for Me" Janet Adler : <https://www.youtube.com/watch?v=FsRfMm7DCww>

"Still Looking" de Janet Adler : <https://www.youtube.com/watch?v=fcZGUTy5wYk>

Duplos: Beatriz Sano – Jorge Peña : <https://www.youtube.com/watch?v=vm6EL9N3cYE>

Duplos Eduardo Fukushima e Rogério Luiz Moraes Costa :

https://www.youtube.com/watch?v=AR_GcK221yA

Evaluation :

Le travail produit en studio, au fil des séances, représentera la part la plus importante de l'évaluation. Seront également pris en compte le travail du solo improvisé final et un journal réflexif (écrit ou vidéo) faisant retour sur chaque thématique des séances.

Table : Participation : 25% / production en danse 25 % / Journal d'abord : 25% / Performance final : 25%

Analyse des Spectacles et dramaturgie Gr 1 & 2 (Caroline Masini)

Antigone de Sophocle est l'une des tragédies grecques les plus célèbres, son personnage principal, jeune femme qui incarne le droit à la désobéissance face au pouvoir en place, a traversé les siècles jusqu'à devenir une figure maintes et maintes fois reprise.

Le cours de dramaturgie et d'analyse des spectacles, par une mise à l'étude collective du texte-source, propose d'aborder ce qu'est un processus dramaturgique à travers ce que Bernard Dort appelle « le passage à la scène », en cultivant un « état d'esprit dramaturgique ». A travers une enquête que nous mènerons dans le texte, dans la langue, dans les mythes, nous apprendrons à tourner notre regard, notre esprit et notre corps vers la scène en dessinant les chemins qui mèneront à l'action théâtrale. Le cours sera ainsi directement relié à celui de « Pratique de l'acteur » qui permettra de mettre en action les pistes dramaturgiques alors trouvées en cours.

Bibliographie :

Sophocle, *Antigone*, traduction Paul Mazon, Librairie Générale française, Livre de poche, 1991.

Pratiques en Théâtre Gr 1 et 2 (Hanna Lasserre)

Lors de ces séances et sous forme de laboratoire, nous expérimenterons un *training* dont l'objectif sera de nous rendre disponibles à l'acte créatif de l'acteur et de nous mettre en condition pour un travail scénique. Nous explorerons par des exercices corporels comment réveiller le vivant en soi, comment trouver le tonus dans un corps détendu, se laisser informer par le mouvement et nourrir son inspiration en tant que comédien. Nous verrons alors le processus qui s'opère pour récupérer ce travail de préparation de l'acteur dans l'élaboration d'une situation théâtrale.

Nous travaillerons à partir de la pièce *Antigone* de Sophocle qu'il est vivement recommandé de lire pour la première séance et qui sera étudiée en parallèle dans le cours de dramaturgie et d'analyse de spectacles du 1er semestre.

Les étudiants sont priés de venir dans une tenue confortable afin de ne pas être limités dans leurs mouvements.

Descriptifs des unités d'enseignements découvertes (S1)

Savoirs en Danse et en Théâtre 1 (Stéphane Hervé)

Pour légitimer l'importance sociale et politique du théâtre, ou encore sa dimension populaire, les hommes de théâtre, qu'ils soient artistes ou théoriciens, se réfèrent à des grands modèles du passé. Ce cours se propose de considérer ces grands modèles de l'histoire du théâtre (plus précisément, du théâtre grec à la naissance de l'opéra) en partant d'une question encore très importante aujourd'hui : quelle est la place de la scène théâtrale au sein de l'espace social ? Cette question nous permettra d'envisager à la fois les aspects matériels (lieux, architecture, financement), symboliques (importance philosophique, politique ou religieuse du théâtre) et esthétiques (genre, écriture et de jeu, pratiques du spectateur). Pour cela, nous nous aiderons d'extraits de textes dramatiques et théoriques, ainsi que de documents iconographiques.

Textes théâtraux (lectures nécessaires pour le cours – d'autres seront ajoutées à la rentrée)

Sophocle, *Œdipe Roi*

Sénèque, *Médée*

Adam de la Halle, *le Jeu de la Fenillee*

Esthétique en Arts Vivants 1 Gr 1 (Marie Philipart)

En portant une réflexion sur les arts vivants, et plus particulièrement sur un corpus issu du champ chorégraphique, il s'agira de mettre l'accent sur l'acte de réception et de considérer l'expérience sensible comme un outil de connaissance de l'œuvre. En plaçant le corps comme foyer de l'appréciation esthétique, nous tenterons de dégager de l'expérience des spectacles des lignes de force et de partage, et de l'étayer par des éléments contextuels. La démarche analytique demandée aux étudiants sera systématiquement balisée par une

approche théorique, puis ponctuée d'exercices pratiques visant à interroger notre perception des œuvres et l'imaginaire qu'elles suscitent. Les modalités d'évaluation seront communiquées à l'issue du premier cours.

Bibliographie :

- SAUVANET, Pierre, *Éléments d'esthétique*, Éditions Ellipses, Paris, 2004
SCHAEFFER, Jean-Marie, *Les célibataires de l'art. Pour une esthétique sans mythe*, Gallimard, Paris, 1996
— *L'expérience esthétique*, Gallimard, Paris, 2015
SHUSTERMAN, Richard, *Conscience du corps. Pour une soma-esthétique*, Éditions de L'Éclat, Paris, 2007.

Esthétique en Arts Vivants 1 Gr 2 (Caroline Masini)

L'histoire du théâtre est jalonnée de théories qui, en fonction des époques, délivrent des règles et des indices sur les manières, les modes et les codes qui régissent la composition et la réception de la pièce de théâtre. L'art « poétique », depuis la Grèce antique, fait ainsi l'objet de grandes théories qui, encore aujourd'hui, animent les débats et demandent d'être connues pour permettre à chaque époque, chaque créateur, chaque théoricien du théâtre de se situer dans une histoire. De Platon qui, au service d'une Cité idéale, préférerait bannir les poètes de la ville à *La Poétique* d'Aristote qui vient poser des règles et concepts encore aujourd'hui opérants, en passant par Diderot, Lessing ou Bertolt Brecht, ce cours proposera une traversée de ces différentes théories afin de les maîtriser et pouvoir les faire dialoguer entre elles dans le but de penser le théâtre, au présent, et avec son histoire.

Bibliographie :

- ARISTOTE, *La Poétique*, traduction et commentaires R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 1980.
BRECHT, Bertolt, *Petit organon sur le théâtre* [1948] suivi de *Additifs au Petit organon*, trad. Jean Tailleur, Paris, L'Arche, 2013, [1954].
BRECHT, Bertolt, *Écrits sur le théâtre*, sous la direction de Jean-Marie Valentin, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2000.
DIDEROT, Denis, *Œuvres, Esthétique. Théâtre*, tome IV, Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 1996.
HORACE, *L'Art poétique ou Épître aux pisons*, Hachette Livre BNF, 2012.
LESSING, Gotthold Ephraim, *Dramaturgie de Hambourg*, traduction, introduction et commentaire par Jean-Marie Valentin, Paris, Klincksieck, 2010.
PLATON, *La République*, traduction Georges Leroux, Flammarion, 2016.

Écritures critiques en art 1 Gr 1 (Marie Philipart – Anaïs Loyer)

Ce cours articulant la pratique à la théorie est une initiation à l'écriture critique appliquée à la création artistique contemporaine (arts vivants et visuels). À partir de son expérience de spectateur, il s'agira pour l'étudiant d'expérimenter l'écriture critique et de saisir ses enjeux à travers l'analyse des œuvres et des discours. L'approche expérimentale que nous proposerons lui permettra d'enrichir sa compréhension par l'imprégnation. Ce cours aura également pour objectif d'élaborer les outils nécessaires au travail d'argumentation et d'améliorer la qualité de l'expression écrite. Ce type d'écriture permettra ainsi aux étudiants d'identifier, d'affirmer, d'exprimer leurs points de vue et d'apporter un éclairage personnel sur les œuvres étudiées. Si la production d'écrits individuels est au centre de ce cours, les échanges collectifs et l'expression orale en seront les moteurs. Les modalités d'évaluation seront communiquées à l'issue du premier cours.

Bibliographie

- JAUBERT Alain, *Palettes*, Paris, Gallimard, 1998.
LOISON Anaïs, « Avertir, déconseiller, interdire : ambiguïtés du discours du chorégraphe sur son œuvre », Skén&Graphie, « Paroles de danseurs et de chorégraphes », n°2, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2015. URL : <http://journals.openedition.org/skenographie/1134>
PAVIS Patrice, *L'analyse des spectacles. Théâtre, mime, danse, cinéma*, Paris, Armand Colin, 2016.

Écritures critiques en art 1 Gr 2 (Sylvie Vielledent)

Ce cours est une initiation à l'écriture critique appliquée au spectacle vivant, à travers un parcours historique, de l'âge classique jusqu'à aujourd'hui : tantôt les créateurs tiennent un discours réflexif sur leurs propres œuvres par le biais de préfaces, de notes d'intention, ou le recours au métathéâtre qui « désillusionne » le spectateur ; tantôt l'œuvre reçoit l'éclairage extérieur des doctes, censeurs, feuilletonistes ou parodistes ; enfin, la mise en scène contemporaine d'une œuvre du passé en questionne ou en déplace les enjeux.

Dans ce TD, nous observerons divers dispositifs critiques : préface, dialogue, parodie, pamphlet, métathéâtre, compte rendu de presse, blog, débat radiophonique, avant de passer à la pratique, individuelle ou collective, de l'écriture.

Nous nous fonderons sur un corpus de textes variés ainsi que sur l'analyse de captations ou sur notre expérience personnelle de spectateur en lien avec la programmation locale.

Les étudiants verront obligatoirement deux spectacles parmi les suivants :

- Tempest project*, d'après Shakespeare, mes Peter Brook, 18 octobre, Anthea-théâtre d'Antibes
- 7 minutes*, Stefano Massini, mes Maëlle Poésy, 26-29 octobre, TNN (Franciscains)
- Nomad* (danse), Sidi Larbi Cherkaoui, 15 novembre, Anthea-théâtre d'Antibes
- Les Antipodes*, Annie Baker/Tg Stan, 22-23 novembre, TNN (La Cuisine)
- Les frères Karamazov*, d'après Dostoïevski, mes Sylvain Creuzevault, 23 novembre, Anthea-théâtre d'Antibes
- Dans ce jardin qu'on aimait*, Pascal Quignard, mes Marie Vialle, 30 novembre, TNN (Franciscains)

Le tarif des places est 8€ pour Anthea et 5€ pour le TNN.

Dates des 9 séances (sous réserve de modification) : les vendredis 16 septembre ; 23 septembre ; 30 septembre ; 7 octobre ; 14 octobre ; 21 octobre ; 18 novembre ; 25 novembre ; 2 décembre.

La bibliographie et les modalités d'évaluation seront communiquées lors du premier cours, le 16 septembre.

PORTAIL LLAC – Arts du spectacle - 1ère année de licence semestre 2

Intitulé UE	ECTS	Intitulé des matières	Coeff. Des ECUE	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable	Mutualisations
-------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	----------------

UE Transversale	6						Oui	Avec l'ensemble des licences
		Français		X	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		Langue Vivante		X	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		C2I		X	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences

UE disciplinaire Arts du Spectacle 1	6	2 ECUE						
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques	1		20		Oui	
		Analyse des spectacles	1		20		Oui	
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Pratiques en Danse	1		20		Oui	
		Pratiques en Théâtre	1		20		Oui	

UE découverte 1	6	1 UE obligatoire à choisir parmi:						
6 ECTS à choisir parmi les UE découvertes		UE découvertes Arts du Spectacle			36		Oui	
UE découverte 2	6	1 UE obligatoire à choisir parmi:						
6 ECTS à choisir parmi les UE découvertes		UE découvertes Arts du Spectacle			36		Oui	
UE découverte 3	6	1 UE obligatoire à choisir parmi:						
6 ECTS à choisir parmi les UE découvertes		UE portails LLAC + SHS			40		Oui	

UE DECOUVERTES ou COMPLEMENTAIRES EN ARTS DU SPECTACLE SEMESTRE 2								
Intitulé UE découverte Arts du spectacle	ECTS	Intitulé des matières	Coeff. des ECUE	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable	Mutualisée
Savoirs en danse et en théâtre 2	6		1	24			Oui	
Esthétique en arts vivants 2	6		1		36		Oui	
Écritures critiques en art 2	6		1		36		Oui	

Descriptifs des unités d'enseignements disciplinaires (S2)

Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques (Alessandro Campeggiani)

Ce cours envisage d'apporter des outils et des repères pour aborder et analyser les principales œuvres de danse classique et moderne. Pour ce faire, les étudiants seront invités à visionner quelques chefs d'œuvres chorégraphiques afin de les analyser en cours ou à la maison en affinant ainsi leur regard, leur capacité d'observation et d'interprétation. Lors des différentes séances, nous aborderons également les grands personnages et courants de la danse et nous nous intéresserons aux multiples façons dont les ballets et les spectacles de danse moderne sont réalisés.

Bibliographie :

Essais :

- I. Ginot, P. Guisgand, *Analyser les œuvres en danse. Partitions pour le regard*, Pantin, Centre national de la danse, 2021.
- M. Guatterini, *L'ABC del balletto*, Milan, Mondadori, 1998 (livre en italien).
- A. Testa, *Les grands ballets. Répertoire de cinq siècles de danse*, Rome, Gremese, 2008.

Littérature : Un roman agréable à lire qui montre comment l'analyse des œuvres peut être un jeu passionnant, voir même un soutien dans le quotidien :

- E-E. Schmitt, *Ma vie avec Mozart*, Paris, Albin Michel, 2005.

Pratiques en danse 2 (Inès Perez Wilke)

« Origine et trajectoire du mouvement ». Le cours vise à développer des capacités de perception, de conduction et de projection du mouvement. Cela implique une conscience de l'environnement, une compréhension des axes vecteurs du mouvement, et son développement à partir de différents stimuli. Il s'agit de l'expérimentation de l'impulsion du mouvement, du registre minutieux, de l'observation des différentes échelles et dimensions du mouvement dansé, à partir de l'étude de la notion de centre mobile du corps, et son expansion dans l'espace. À travers des exercices d'improvisation et des enchaînements propres, il s'agira d'identifier points de départ, supports, vecteurs, dynamiques d'un mouvement-séquence. Il sera demandé à l'étudiant.e, à la fin du semestre, de réaliser une improvisation solo qui travaille le début, le développement et le parcours du mouvement.

Références :

Improvisation Summer Scholl. 2019. Promenades. Archives de sons dans l'Atlas:
<https://improvisation.dcfvg.fr/atlas>

Atlas des figures. L'image-du-corps. <https://www.pourunatlasdesfigures.net/element/limage-du-corps>.

Godfroy, Alice. Mouvements concrets / abstraits.

<https://www.pourunatlasdesfigures.net/element/mouvements-concrets-abstrait>

Lecoq Jean. 1997. *Le corps poétique*. Actes sud.

Nancy, Jean Luc. *58 indicios sobre el cuerpo*. Madrid : Area Libros.

Sanoja, Sonia. A través de la Danza. Caracas : Monteavila editores. p. 126, 128.

Saro Thomas Malaika. 2018. *The Materiality of Conflict in Contact: Improvisational Explorations in 'Pitch'*. DSA Conference : Contra: Dance and Conflict.

Video

Germaine Acogny : <https://www.youtube.com/watch?v=v10YIkL3PGM&t=204s>

Imre Thormann's butho performance at Hiyoshi Taisha Shrine in Shiga (Japan) :

<https://www.youtube.com/watch?v=9ms7MGs2Nh8>

Pat Bergantin /m/ : <https://www.youtube.com/watch?v=Wh4JQyLowCM>

Evaluation :

Le travail produit au fil des séances représentera la partie la plus importante de l'évaluation. Seront également pris en compte le travail final d'improvisation en petites groupes (2 ou 3 participants) dans un espace non

conventionnel. Finalement un journal réflexif (écrit ou vidéo) faisant retour sur les lectures et les séances traversées. Participation : 25% / Journal d'abord : 25% / Production en danse 25% / Performance finale : 25%

Analyse des Spectacles et dramaturgie 2 (Arianna Berenice De Sanctis)

Ce cours se propose d'apporter des outils pour développer la capacité d'observation, de critique et d'analyse du spectacle vivant. Pour ce faire, les étudiants seront invités à assister à des pièces issues de la saison théâtrale niçoise et à visionner des captations et des documents iconographiques afin de produire des analyses sous forme écrite et orale. Lors des différentes séances, nous interrogerons également les grands courants esthétiques des scènes contemporaines et nous nous intéresserons aux multiples écritures scéniques et aux différents niveaux dramaturgiques du spectacle.

Bibliographie :

UBERSFELD, Anne, *Les termes clés de l'analyse du théâtre*, Paris, Points, 2015.

SARRAZAC (éd.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Paris, Circé/Poche, 2005.

PAVIS, Pavis, *L'Analyse des spectacles*, Nathan, Paris, 1996.

ECO, Umberto, *Les limites de l'interprétation*, Grasset, Paris, 1992.

HELBO, André, *Le théâtre texte ou spectacle vivant ?*, Éditions Klincksieck, Paris, 2007.

RANCIERE, Jacques, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique éditions, Paris 2015

Pratiques en théâtre 2: Gr 1 et Gr 2 (Hugo Musella)

« Initiation à la création théâtrale ».

À partir d'un travail collectif fait de trainings physiques, d'improvisations et d'écritures, ce cours amènera les jeunes acteurs à appréhender puis conquérir le plateau de théâtre par leurs corps et leurs voix. Ensemble, ils avanceront vers les prémices de l'écriture de plateau et de la création théâtrale.

Hugo Musella est titulaire d'une Maîtrise en Arts du spectacle, d'un Diplôme d'État de théâtre et d'un diplôme Universitaire d'Animateur d'Atelier d'Écriture. Auteur metteur en scène et comédien, il a créé et dirige le Limite Larsen Théâtre depuis 2012.

Descriptifs des unités d'enseignements découvertes (S2)

Savoirs en Danse et en Théâtre 2 (Marina Nordera)

Cette UE découverte propose une initiation à l'histoire culturelle de la danse à l'époque moderne en Occident, étudiée dans le cadre général de l'histoire du corps et de l'histoire des arts. La danse en tant qu'art et pratique sociale sera envisagée dans ses multiples dimensions et transformations dans l'espace et le temps, toujours en relation aux contextes qui en ont permis l'émergence et le développement. Après une introduction générale, qui permettra de construire une vue d'ensemble sur l'approche adoptée, les thèmes traités, les catégories d'analyse et les concepts mobilisés, chaque séance sera conçue comme une mini-conférence thématique portant sur une étude de cas qui sera traitée de manière approfondie à l'appui de documents textuels, iconographiques et audiovisuels. Le choix des sujets à traiter permettra de déployer un large spectre de questionnements autour de la transversalité et des circulations dans l'histoire des arts vivants, ainsi que des apports des pratiques dansées aux savoirs du et sur le corps et, plus en général, à d'autres champs du savoir.

A la croisée entre les arts vivants et les sciences humaines, la réflexion sur les méthodologies de la recherche et la présentation des principaux courants historiographiques accompagnera la progression du cours, grâce à des lectures spécifiques dont les étudiants seront invités à rendre compte de manière active et régulière dans le cadre du contrôle continu.

Esthétique en arts vivants 2 Gr 1 (Marie Philipart)

Ce cours mettra l'accent sur l'acte de réception et sur les sensations du spectateur comme un outil de connaissance des œuvres. Les créations de notre corpus, issues des champs de la danse et du théâtre, seront étudiées en relation avec le contexte historique, culturel et esthétique dans lequel elles s'inscrivent. Nous questionnerons en outre les effets de sémantisations au prisme de l'expérience et de l'inexpérience du spectateur. Cette approche analytique sera systématiquement restituée par l'étudiant à travers une production écrite. Les modalités d'évaluation seront communiquées à l'issue du premier cours.

Bibliographie :

- DANTO Arthur, *Ce qu'est l'art*, Post-Éditions, Paris, 2015
- HUESCA Roland, *L'écriture du (spectacle) vivant, Approche historique et esthétique*. Le Portique, pp.181, 2010, Les Cahiers du Portique, n°9.
- SAUVANET, Pierre, *Éléments d'esthétique*, Éditions Ellipses, Paris, 2004
- SCHAEFFER, Jean-Marie, *Les célibataires de l'art. Pour une esthétique sans mythe*, Gallimard, Paris, 1996
— *L'expérience esthétique*, Gallimard, Paris, 2015
- SHUSTERMAN, Richard, *Conscience du corps. Pour une soma-esthétique*, Éditions de L'Éclat, Paris, 2007.
- SHUSTERMAN Richard, BORDONABA Laure, « Danto et l'esthétique pragmatiste », *Cahiers philosophiques*, vol. 144, no. 1, 2016, pp. 27-37.

Esthétique en arts vivants 2 Gr 2 (Stéphanie Lupo)

Ce cours pose les bases de la réflexion esthétique à travers un éclaircissement sur le champ d'étude et sur l'histoire de cette discipline par la découverte des trois grands paradigmes esthétiques, qui de l'Antiquité au XIXe siècle en passant par l'épisode critique du siècle des lumières, éclairent tantôt la conception métaphysique du beau telle que décrite par Platon, tantôt l'émergence du sujet sensible et de la notion de jugement de goût à travers la conception kantienne du beau, jusqu'à l'avènement de l'artiste philosophe à l'époque romantique où l'art et la beauté deviennent synonymes de connaissance et d'expérience directe de l'Absolu. A partir de ces fondements, est envisagée la manière dont les arts vivants du XXe et XXIe siècles, notamment dans les domaines du théâtre et de la performance s'emparent de cet héritage historique et philosophique appliqué à l'art.

Bibliographie :

- TALON-HUGON Carole, *L'esthétique, Que sais-je*, Paris, 2004
- SHERRINGHAM Marc, *Introduction à la philosophie esthétique*, Editions Payot, Paris, 1992
- PLATON, *Le Banquet*, Les intégrales de philo, Editions Fernand Nathan, 1983
- BERTRAND DORLÉAC Laurence, *L'ordre sauvage : violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960*, Gallimard, Paris, 2004, 408p.
- KAPROW Allan, *L'art et la vie confondus*, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, 286p.
- BROOK Peter, *Avec Grotowski*, Actes sud papiers, collection Apprendre, Paris, 2009
- GROTOWSKI Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Ed. l'Âge d'homme, Lausanne, 1971/2011
- BECK Julian, *Théandrique ou la possibilité de l'utopie*, Dernières notes, Ed. L'Harmattan, Paris, 1997
- CHENG François, *Cinq méditations sur la beauté*, Albin, Michel, Paris, 2006
- DEBORD Guy, *La société du spectacle*, Buchet Chastel, Paris, 1967
- TARKOVSKY Andrei, *Le temps scellé*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2004
- KANDINSKY, *Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier*, Gallimard, Folio Essais, Paris, 1989
- MATISSE Henri, *Écrits et propos sur l'art*, Paris Hermann-savoirs, 1972
- ABRAMOVIC Marina, *The artist is present*, 2012
- Visites aux musées de la région.

Écritures critiques en art 2 Gr 1 (Marie Philipart – Anaïs Loyer)

Qu'est-ce que l'écriture retient du corps qui danse ? Comment l'expérimentation somatique peut modifier la perception et la description du mouvement ? Dans la continuité du semestre précédent, il s'agira d'aiguiser son expérience des œuvres par l'expérimentation des processus et la restitution des expériences à travers des productions écrites. En multipliant les approches de la création nous tenterons de contourner l'impasse de la verbalisation et les topiques de la pensée. Le cours articulera la pratique à la théorie et s'appuiera sur un corpus d'œuvres issues du champ des arts vivants et principalement chorégraphique. Les modalités d'évaluation seront communiquées à l'issue du premier cours.

Bibliographie :

JAUBERT Alain, *Palettes*, Paris, Gallimard, 1998.

LABAN Rudolf, *La maîtrise du mouvement*, Paris, Acte Sud, 1994.

LOISON Anaïs, « Avertir, déconseiller, interdire : ambiguïtés du discours du chorégraphe sur son œuvre », Skén&Graphie, « Paroles de danseurs et de chorégraphes », n°2, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2015. URL : <http://journals.openedition.org/skenographie/1134>

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

ROQUET Christine, *Vu du geste. Interpréter le mouvement dansé*, Centre National de la Danse, Pantin, 2019

SONTAG Susan, « Contre l'interprétation », *L'Œuvre parle*, Paris, Seuil, 1968.

Écritures critiques en art 2 Gr 2 (Sylvie Vielledent)

Le cours du premier semestre constituait une initiation à l'écriture critique appliquée au spectacle vivant à travers un parcours historique, de l'âge classique jusqu'à aujourd'hui. Dans ce TD, nous observerons divers dispositifs critiques : préface, dialogue, parodie, pamphlet, métathéâtre, compte rendu de presse, blog, débat radiophonique, avant de passer à la pratique, individuelle ou collective, de l'écriture.

Nous nous fonderons sur un corpus de textes variés ainsi que sur l'analyse de captations ou sur notre expérience personnelle de spectateur en lien avec la programmation locale.

Les étudiants verront obligatoirement deux spectacles parmi les suivants :

-*Les règles du savoir-vivre dans la société moderne*, Jean-Luc Lagarce, mes Marcial Di Fonzo Bo, 28-31 mars, Anthea-théâtre d'Antibes

-*Le Système Ribadier*, Feydeau, mes Ladislav Chollat, 31 mars-1er avril, Anthea-théâtre d'Antibes

-*Bells and spells* (cirque), Victoria Thierrée Chaplin, 9-11 février, TNN (La Cuisine)

-*Crowd* (danse), Gisèle Vienne, 10-11 mars, TNN (La Cuisine)

-*Le Nécessaire Déséquilibre des choses* (marionnettes), mes Brice Berthoud, Marie Girardin, TNN/Scène 55, Mougins

- *La Mouche*, d'après George Langelaan, mes Christian Hecq et Valérie Lesort, 12-15 avril, TNN (La Cuisine)

Le tarif des places est 8€ pour Anthea et 5€ pour le TNN.

Dates des 12 séances (sous réserve de modification) : les vendredis 20 janvier, 27 janvier, 3 février, 10 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril, 5 mai.

La bibliographie et les modalités d'évaluation seront communiquées lors du premier cours, le 20 janvier.

Licence 2

STRUCTURE DE LA FORMATION EN LICENCE 2

30 ECTS par semestre ainsi organisées :

UE Transversale (organisée par le campus)	6 ECTS	20%
UE 1 Arts du Spectacle –Méthodes et analyses	6 ECTS	20%
UE 2 Arts du Spectacle : Théories et pratiques	6 ECTS	20%
UE 3 Arts du Spectacle : Outils professionnels	6 ECTS	20%
UE Approfondissement UE Arts du Spectacle + portail LLAC	6 ECTS	20%

PORTAIL LLAC – Arts du spectacle - 2ème année de licence semestre 1

Intitulé UE	ECTS	Intitulé des matières	Coeff. Des ECUE	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable	Mutualisations
-------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	----------------

UE Transversale	6						Oui	Avec l'ensemble des licences
		Français		x	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		Langue Vivante		x	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		C2I		x	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences

UE 1 Arts du Spectacle – Méthodes et analyses	6	2 ECUE à choisir parmi 3 :						
		Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques	1		24		Oui	
		Histoire du théâtre et des textes dramatiques	1		24		Oui	
		Enquête de terrain en arts vivants	1		24		Oui	

UE 2 Arts du Spectacle : Théories et pratiques	6	2 ECUE						
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Théories et techniques du corps en mouvement	1	8	12		Oui	
		Dramaturgies et écritures dramatiques	1	8	12		Oui	
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Théories et pratiques en Danse	1	12	12		Oui	
		Pratique en Théâtre	1	12	12		Oui	

UE 3 Arts du Spectacle : Outils professionnels	6	2 ECUE obligatoires						
		Connaissances de la scène et de ses métiers	1		18		Oui	
		Concevoir un projet	1		16		Oui	

UE approfondissement	6	1 UE obligatoire à choisir parmi :						
6 ECTS à choisir parmi les UE a		UEA Arts du Spectacle ou UE portail LLAC						

UE Approfondissement proposés en ARTS DU SPECTACLE SEMESTRE 3								
Intitulé UEA Arts du spectacle	ECTS	Intitulé des matières	Coeff. des ECUE	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable	Mutualisée
Savoirs en danse et en théâtre 3	6		1	24			Oui	
Anthropologie des arts vivants	6		1	24			Oui	
Musique, danse, transe et rituel	6		1	24			Oui	

Descriptifs des unités d'enseignements disciplinaires (S3)

Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques (Alessandro Campeggiani)

Ce cours envisage d'approfondir les outils d'analyse des œuvres en danse à l'aide aussi de notions de l'esthétique chorégraphique et musicale médiévale (émotion ; proportion ; références faisant autorité ; interprétation par analogie). Pour ce faire, les étudiants seront invités à visionner, à la maison et en cours, des œuvres classiques et modernes chorégraphiées sur des musiques de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Ainsi, lors des différentes séances, nous aborderons également des grands personnages et courants de l'histoire de la danse.

Bibliographie :

Essais :

- I. Ginot, P. Guisgand, *Analyser les œuvres en danse. Partitions pour le regard*, Pantin, Centre national de la danse, 2021.
- U. Eco, *Art et beauté dans l'esthétique médiévale*, Paris, Librairie générale française, 2002.
- A. Testa, *Les grands ballets. Répertoire de cinq siècles de danse*, Rome, Gremese, 2008.

Littérature :

- N. Berberova, *Tchaïkovski. Biographie*, Arles, Actes Sud, 1987.

Histoire du théâtre et des textes dramatiques (Emanuele De Luca)

Du XVIIe siècle à la première partie du XIXe siècle, le cours entend aborder les grandes étapes de l'histoire du théâtre et s'interroger sur ses rapports avec la(es) société(s), les modes, les espaces et les lieux de représentation des spectacles, aussi bien que sur les grands œuvres dramatiques et théoriques, les auteurs, les comédiens, les réformateurs qui ont marqué les différentes époques et aires géoculturelles dans la période concernée.

Plusieurs documents d'archive et iconographiques, aussi bien que des extraits de textes dramatiques historiques et théoriques, seront proposés et analysés pendant le cours.

En vue de l'évaluation finale, les étudiants seront tenus de lire et de connaître les pièces suivantes :

Shakespeare, *Othello*

Molière, *Le Misanthrope*

Marivaux, *La Double Inconstance*

Diderot, *Le Père de famille*

Goldoni, *La Locandiera*

Hugo, *Hernani*

Zola, *Thérèse Raquin*

Ibsen, *Une maison de poupées*

Pirandello, *Six personnages en quête d'auteur*

Bibliographie sélective :

- Alain VIALA, *Histoire du théâtre*, Paris, Presses Universitaires de France, 2017⁵
- Alain VIALA (dir.), *Le Théâtre en France des origines à nos jours*, Paris, PUF, 1997.
- Martine DE ROUGEMONT, *La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle*, Genève-Paris, Champion Slatkine, 1988.
- Pierre FRANTZ-Sophie MARCHAND, *Le Théâtre du XVIIIe siècle*, Paris, L'Avant-Scène, 2009
- Emanuele DE LUCA, *Le Répertoire de la Comédie-Italienne de Paris (1716-1762)*, Paris, IRPMF, 2011 : <http://www.iremusc.cnrs.fr/fr/publications/les-savoirs-des-acteurs-italiens>
- Andrea FABIANO, *La Comédie-Italienne de Paris et Carlo Goldoni : de la Commedia dell'arte à l'opéra-comique, une dramaturgie de l'hybridation au XVIIIe siècle*, Paris, PUPS, 2018.
- Hélène LAPLACE-CLAVERIE-Sylvain LEDDA-Florence NAUGRETTE, *Le Théâtre français du XIXe siècle*, Paris, L'Avant-Scène, 2008
- Florence NAUGRETTE, *Le Théâtre romantique : histoire, écriture, mise en scène*, Paris, Seuil, 2001.

- B. BOISSON, A. FOLCO, A. MARTINEZ, *Histoire de la mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris PUF, 2010
- Roxane MARTIN, *L'Émergence de la notion de mise en scène dans le paysage théâtral français, 1789-1914*, Paris, Classiques Garnier, 2013.

Enquête de terrain en arts vivants (Sarah Andrieu)

Cet enseignement proposera une initiation à la méthodologie de l'enquête de terrain conçue avant tout comme une expérience de « partage du sensible » (Laplantine, 2017). Que veut dire « observer » des pratiques artistiques ? Comment notre regard est-il façonné par nos références culturelles qui nous incitent à regarder le monde d'une manière singulière ?

À partir d'expériences ethnographiques diverses, nous travaillerons la question de l'observation et des différentes postures qui y sont liées. Nous aborderons ensuite les différentes techniques d'entretiens, les dilemmes éthiques de l'enquête (anonymat, restitution...) puis nous évoquerons la question de la description en se demandant comment rendre compte, ou donner à voir, ce que l'on a observé.

Les étudiants seront ensuite encouragés à réaliser une brève enquête de terrain leur permettant de se familiariser avec la pratique singulière de l'observation participante. Les expériences de chacun-e-s feront l'objet de discussion et d'échanges réflexifs dans le cadre du cours.

Références bibliographiques (des références complémentaires seront indiquées durant le cours) :

COPANS J., 1998, *L'Enquête ethnologique de terrain*, Paris, Nathan ; FAVRET-SAADA J., 1990, « Être affecté », *Gradhiva*, n° 8, p. 3-10 ; LAPLANTINE, F., *La Description ethnographique*, Paris, Nathan, 1996 ; LAPLANTINE, 2017, *Le Social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale*, Paris, Téraèdre ; OLIVIER DE SARDAN J.P., 2003. « Observation et description en socio-anthropologie », *Enquête*, 3, Pratiques de la description, p. 13-40 ; PETONNET C., 1982, « L'observation flottante. L'exemple d'un cimetière parisien », *L'Homme*, XXII (4), p. 37-47. SORIGNET P.E., 2011, « Sociologue et danseur. Quand la vocation se fait double », in Nautier D et Simonet M.(dir.), *Des sociologues sans qualités ?*, Paris, La Découverte, p. 222-240.

Théories et techniques du corps en mouvement (Federica Fratagnoli)

Outre une introduction historique aux techniques d'analyse du mouvement, le cours abordera un ensemble d'outils, théoriques et pratiques, essentiels à l'étude de l'organisation posturale et des principes qui organisent le mouvement.

Interrogeant les relations d'interdépendance qui existent entre la dynamique posturale, l'effet de la gravité, l'équilibration, le différentiel haut/bas et le pré-mouvement, le cours permettra de dévoiler l'influence que ces éléments revêtent dans la manière de se tenir, dans la réalisation d'un geste et dans la définition de son expressivité.

L'expérimentation et l'observation seront accompagnées par l'examen d'un certain nombre de textes fondateurs pour l'étude du mouvement. La restitution par écrit de certaines séances pratiques, qui encouragera les étudiants à observer et à nommer les gestes et leurs dynamiques, constituera un moment important du cours.

Bibliographie :

BERNARD Michel, « Sens et fiction, ou les effets étranges de trois chiasmes sensoriels » In *Nouvelles de danse*, Bruxelles, octobre 1993, p. 56-64. BERNARD Michel, *Le corps*, Seuil, 1995. BERTHOZ Alain, *Le sens du mouvement*, Odile Jacob, Paris, 1997. CALAIS-GERMAIN Blandine, *Anatomie pour le mouvement*, Antoine Vogels, 1987. T.1. EDDY Martha, « A brief history of somatic practices and dance : historical developement of the field of somatic education and its relationship to dance », *Journal of Dance and Somatic Practices*, Vol.1, n° 1, 2009, p. 5-27. GODARD, Hubert, « Le geste et sa perception ». In MICHEL M. ; GINOT I. *La danse au XXème siècle*, Larousse, Paris, 2002, p. 235-241. LABAN Rudolf, *La Maîtrise du mouvement*, Actes Sud, Paris, 1994. MAUSS Marcel, *Sociologie et anthropologie*, Puf, Paris, (1950), 2003, p. 365-372. MANDRESSI Rafael, *Le regard de l'anatomiste*, Seuil, Paris, 2004. *Nouvelles de Danse*, *L'intelligence du corps* n° 28 et 29 et *Incorporer* n° 46-47. ROQUET Christine, *Fattoumi Lamoureux, danser l'entre l'autre*, Séguier, 2009, p.166-171. ROUQUET Odile, *De*

la tête aux pieds, REM, 1991. STRAUSS Erwin, « La posture érigée », Quant à la Danse, n° 1, octobre 2001, p. 22-41. VIGARELLO Georges, *Le corps redressé*, Armand Colin, Paris, 2004, p.17-43.

Dramaturgies et écritures dramatiques (Brigitte Joinnault)

Ce cours fait suite au cours d'initiation à la dramaturgie de L1 (analyse de spectacles et dramaturgie). Il a pour objectif d'aller plus avant dans l'approche des textes dramatiques pour le jeu et la mise en scène en approfondissant la connaissance des pratiques dramaturgiques et le maniement des outils et des méthodes. Il propose quelques repères essentiels pour aborder les pratiques dramatiques et scéniques contemporaines, leurs esthétiques et leurs enjeux.

La liste des œuvres au programme sera fournie lors du premier cours. Les étudiants non assidus sont invités à contacter l'enseignante dès la rentrée pour savoir comment travailler.

Bibliographie :

Robert Abirached, *La Crise du personnage dans le théâtre moderne*, Paris, Gallimard, 1994.

Anne-Françoise Benhamou, *Dramaturgies de plateau*, Les Solitaires intempestifs, 2012

Patrice Pavis, *Le théâtre contemporain : analyse de textes de Sarraute à Vinaver*, Paris, Armand Colin, 2011

Jean-Pierre Ryngaert, *Écritures dramatiques contemporaines*, Armand Colin, 2011, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Paris, Armand Colin, 2008.

Jean-Pierre Ryngaert, Julie Sermon, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Éditions théâtrales, 2006 ; *Théâtres du XXIe siècle, commencements*, Armand Colin, 2012.

Michel Vinaver, *Écritures dramatiques, essais d'analyse de textes de théâtre*, Arles, Actes Sud, 1993.

Théories et pratiques en danse (Inés Perez Wilke)

Composition, Improvisation et Fête

Le cours vise à développer des capacités de compréhension des différences d'approches entre modalités de pratique et création en danse, comme territoires dialogiques et complémentaires dans une conception intégratrice. Seront traitées les dimensions suivantes :

- L'émergence de la forme dans les pratiques populaires et festives, comme couples, rodas, lignes, solos etc.
- L'exercice de composition en danse à travers des éléments basiques
- Pratiques d'improvisation en danse.

Cela implique une conscience de l'espace, des corps individuels et collectifs, des lignes de mouvements, de la relation avec des autres éléments comme le son, les objets, les vêtements, les témoins et leur point de vue.

Il sera demandé à l'étudiant.e, à la fin du semestre, de réaliser un exercice en danse à partir des outils abordés lors des séances.

Bibliographie :

Bouvier, Mathieu. *Petite philologie de la figure (figura)* in *Pour un atlas des Figures*. Disponible en ligne : <https://www.pourunatlasdesfigures.net/series/la-figure-mouvements-dans-la-forme>

Humphrey Doris, *Construire la danse*, Editions L'Harmattan.

Nouvelles en danse 32/33. Automne-hiver 1997. On The edge, Créateurs de l'imprévu. Editorial Contradanse.

Nouvelles de Danse n°62 | Jan 2015 - Mise en scène et improvisation. Editorial Contradanse.

Improvisation Summer School. *Promenades*. 2019, *Archives de sons*, in *l'Atlas* : <https://improvisation.dcfvg.fr/atlas>
Nancy, Jean Luc, *Corpus*, Editions Métalié, 2000

Evaluation : Participation : 25% / Production Performative: 25% / Journal de bord : 25%, Performance finale : 25%

Pratiques de l'acteur 1 (Jean-Pierre Triffaux)

Connaissance des techniques de l'acteur et de ses applications. Travail corporel et vocal : relaxation, respiration, expression, placement de la voix, résonateurs, prononciation, rythme. Improvisation, jeux de rôles. Application

des techniques de l'acteur. Jeu et interprétation. Travail sur des textes du répertoire classique, moderne ou de création.

Bibliographie :

- ARTAUD Antonin, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, Coll. Idées, 1964.
- BOAL Augusto, *Théâtre de l'opprimé*, Paris, François Maspero, 1977.
- BRECHT Bertolt, *Écrits sur le théâtre 1*, Paris, L'Arche Éditeur, 1972.
- DIDEROT Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Librairie théâtrale, 1958.
- DULLIN Charles, *Souvenirs et notes de travail d'un acteur*, Paris, Librairie théât., 1985.
- JOUVET Louis, *Le Comédien désincarné*, Paris Flammarion, 1994.
- KANTOR Tadeusz, *Le Théâtre de la mort*, Lausanne, L'Age d'Homme, 1977.
- RABANEL, *Théâtreologie/ 1 - Le Théâtre réinventé*, Paris, L'Harmattan, 2003.
- RABANEL, *Théâtreologie/ 2 - L'Art du dialogue*, Paris, L'Harmattan, 2014.
- RABANEL, *L'Interdiction du théâtre*, Sampzon, Editions Delatour France, 2014.
- STANISLAVSKI Constantin, *La Construction du personnage*, Paris, Oliv. Perrin, 1966.
- STANISLAVSKI Constantin, *La Formation de l'acteur*, Paris, Payot, 1963.

Connaissances de la scène et de ses métiers (Philippe Maurin)

En cours de définition

Concevoir un projet (Pierre Caussin)

En cours de définition

Descriptifs des unités d'enseignements d'approfondissement (S3)

Musique, danse, transe et rituel (Arnaud Halloy, Meriem Alaoui, Sarah Andrieu, Arianna Berenice De Sanctis)

L'unité d'enseignement « Musique, danse, transe et rituel » est proposé par le département d'anthropologie et le département des arts. Différents enseignants – anthropologues, anthropologue de la danse, ethnocénologue – proposeront aux étudiants de questionner les notions de rituels et de transe à partir d'objets spécifiques (possession, danses masquées, théâtre contemporain, musique rituelle...) et de terrains localisés (Burkina Faso, Mali, Maroc, Brésil, Argentine, Bolivie). Il s'agira à la fois de constater la diversité des phénomènes inclus sous les catégories de « rite » ou de « transe » mais également d'observer leur contemporanéité et leur dynamique.

MCC : Cette UE débute le 29 septembre. Elle est en contrôle continu. Les étudiants seront amenés à réaliser 3 brefs dossiers thématiques. La bibliographie et les consignes seront transmises par les enseignants en début de semestre.

Anthropologie des arts vivants (Sarah Andrieu, Arianna Berenice De Sanctis)

Comment l'anthropologue observe, décrit, analyse les pratiques artistiques ? Comment replacer ces savoirs et ces techniques dans leur contexte social, politique et moral tout en mettant en avant le sens que les individus donnent à leur pratique artistique. Ce cours propose une initiation à l'anthropologie des arts vivants à partir des méthodes et concepts de l'anthropologie de la danse et de l'ethnocénologie. Il questionnera l'ethnocentrisme et la tentation de l'exotisme, reviendra sur le concept d'observation-participante et ses déclinaisons (participation-observation, auto-ethnographie), et proposera aux étudiants de se pencher sur des études de cas issus de terrains ouest-africains et latino-américains.

Savoirs en danse et en théâtre 3 (Axelle Locatelli)

Ce cours d'approfondissement abordera sous l'angle de l'histoire culturelle les différentes formes de danse qui émergent et se développent durant la première moitié du XXe siècle principalement en Europe et aux Etats-Unis. A partir de l'étude de textes et de documents iconographiques ou audiovisuels, nous examinerons les circulations entre méthodes d'éducation corporelle (ou gymnastiques) et danse, entre pratiques sociales et pratiques spectaculaires, entre scène dite « de concert » et scène dite « de divertissement ». Finalement, il s'agira d'interroger les catégories de « danse libre », « nouvelle danse », « danse moderne », « danse d'expression », à l'œuvre aujourd'hui encore dans l'historiographie en danse.

Bibliographie sélective, complétée en début de semestre :

Laure Guilbert, *Danser avec le IIIe Reich*, Bruxelles : André Versaille, 2012

Sophie Jacotot, *Danser à Paris dans l'entre-deux-guerres*, Paris : Editions Nouveau Monde, 2013

Susan Manning, *Danses noires/blanche Amérique*, Pantin : Centre national de la danse, 2004

Claudia Palazzolo, *Mise en scène de la danse aux expositions de Paris, 1889-1937*, Paris : Editions L'œil d'or, 2017

Eliane Seguin, *Histoire de la danse jazz*, Paris : Chiron, 2003

Annie Suquet, *L'éveil des modernités*, Pantin : Centre national de la danse, 2012.

PORTAIL LLAC – Arts du spectacle - 2ème année de licence semestre 2

Intitulé UE	ECTS	Intitulé des matières	Coeff. Des ECUE	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable	Mutualisations
-------------	------	-----------------------	-----------------	-----------	-----------	-----------	---------------	----------------

UE Transversale	6						Oui	Avec l'ensemble des licences
		Français		x	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		Langue Vivante		x	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences
		C2I		x	x	x	Oui	Avec l'ensemble des licences

UE 1 Arts du Spectacle – Méthodes et analyses	6	2 ECUE à choisir parmi 3 :						
		Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques	1		24		Oui	
		Analyse des spectacles	1		24		Oui	
		Ecritures théâtrales	1		24		Oui	

UE 2 Arts du Spectacle : Théories et pratiques	6	2 ECUE						
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Spectacle et scénographie	1	8	12		Oui	
		Lecture et analyse du geste	1	8	12		Oui	
		1 ECUE à choisir parmi 2 :						
		Théories et pratiques en Danse	1	12	12		Oui	
		Pratique en Théâtre	1	12	12		Oui	

UE 3 Arts du Spectacle : Outils professionnels	6	2 ECUE obligatoires						
		Connaissances des institutions et des politiques culturelles	1		18		Oui	
		Concevoir un projet	1		10		Oui	

UE approfondissement	6	1 UE obligatoire à choisir parmi:						
6 ECTS à choisir parmi les UEA		UEA Arts du Spectacle ou UEA portail LLAC						

UEA EN ARTS DU SPECTACLE SEMESTRE 3								
Intitulé UEA Arts du spectacle	ECTS	Intitulé des matières	Coeff. des ECUE	Heures CM	Heures TD	Heures TP	Capitalisable	Mutualisée
Histoire des arts vivants	6		1	24			Oui	
Théorie des arts visuels et performatifs	6		1	24			Oui	
Théâtre et danses du monde	6		1		36		Oui	

Descriptifs des unités d'enseignements disciplinaires (S4)

Analyse des pratiques et des œuvres chorégraphiques (Marie Philipart)

Ce cours questionnera la notion d'interdisciplinarité dans le champ chorégraphique et les effets qu'elle produit sur la perception du spectateur. Nous questionnerons l'approche relationnelle entre les savoirs, la manière dont la danse entre en dialogue avec d'autres disciplines et brouillent les frontières entre les genres. Les outils d'analyse critique et analytique seront réinvestis et étayés dans des productions écrites. Il s'agira également de nourrir ses réflexions par des recherches documentaires afin de multiplier les perspectives sur l'œuvre tout en les inscrivant dans un contexte historique, culturel et esthétique précis. Les modalités d'évaluation seront communiquées à l'issue du premier cours.

Bibliographie :

- BERNARD Michel, De la création chorégraphique, Pantin, Centre National de la Danse, 2001
GINOT Isabelle, GUISGAND Philippe, *Analyser les œuvres en danse. Partitions pour le regard*, Centre National de la Danse, Pantin, 2020.
GIOFFREDI Paule (dir.), *A la Rencontre de la danse contemporaine, porosité et résistances*, Paris, L'Harmattan, 2009.
GODARD Hubert, « Le geste et sa perception » in Isabelle Ginot et Marcelle Michel, *La danse au XXe siècle*, Paris, Larousse, 1995, p. 235-241.
LABAN Rudolf, *La maîtrise du mouvement*, Paris, Acte Sud, 1994.
LOUPPE Laurence, *Poétique de la danse contemporaine*, Bruxelles, Contredanse, 2007.
ROQUET Christine, *Vu du geste. Interpréter le mouvement dansé*, Centre National de la Danse, Pantin, 2019

Analyse des spectacles et dramaturgie (Brigitte Joinnault)

L'objectif de ce cours est d'aider les étudiants à comprendre les enjeux et les exigences de l'analyse des spectacles contemporains. Pourquoi analyser un spectacle ? Quels sont les objectifs professionnels de l'analyse ? Comment produire une analyse pertinente ? Il est organisé en trois temps.

Un premier temps d'étude d'analyses publiées dans des revues scientifiques ou des ouvrages d'études théâtrales et repérage de leurs principales caractéristiques (objectifs, démarches, formes). Il s'agira de prendre conscience de la diversité des enjeux, des méthodes, et des productions qui relèvent de l'analyse des scènes contemporaines.

Un deuxième temps de présentation d'une typologie des démarches possibles pour produire une analyse visant à éclairer le fonctionnement d'un spectacle, à fonder un discours critique, à mettre les œuvres en perspective, à les situer dans une histoire, et à contribuer à la construction d'une mémoire du spectacle vivant. Il s'agira de réfléchir aux données et aux méthodes utilisées ainsi qu'aux présupposés et aux objectifs du travail produit.

Un troisième temps de mises en situation d'analyse à partir d'expériences de spectateurs communes et partagées. Il s'agira d'apprendre à formuler un projet d'analyse et de passer à l'écriture à partir d'une expérience sensible de spectateur. Des apports théoriques et conceptuels se feront en fonction des spectacles analysés.

Un programme de 3 spectacles à voir impérativement pour ce cours sera communiqué aux étudiants à la rentrée. Il s'agira de spectacles présentés dans les établissements du bassin niçois pendant la saison 2022-2023.

Bibliographie :

- Revues *Théâtre/Public*, Paris, *Alternatives théâtrales*, Bruxelles, *Annuaire théâtral*, Montréal
- *Les Voies de la création théâtrale*, ouvrages collectifs, Paris, CNRS
- Christian Biet, Christophe Triau, Emmanuel Wallon, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, 2006
- Bernard Dort, *Le Spectateur en dialogue : le jeu du théâtre*, Paris, POL, 1995
- Marie-Madeleine Mervant-Roux, *L'Assise du théâtre : pour une étude du spectateur*, Paris, CNRS, 1998
- Patrice Pavis, *L'Analyse des spectacles*, Paris, Nathan, 1996
- Anne Ubersfeld, *Lire le théâtre 2. L'École du spectateur*, Paris, Belin, 1996
- Michel Corvin (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, 2008
- Patrice Pavis, *Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain*, Paris, Armand Colin, 2014
- Sandrine Dubouilh et Pierre Katuszewski (dir.), *Observer le théâtre : pour une nouvelle épistémologie des spectacles*, Presses univ. de Bordeaux, 2022

Écritures théâtrales (Stéphane Hervé)

Ce cours se propose d'introduire aux nouvelles dramaturgies présentes sur les scènes depuis cinquante ans. Il s'agira tout d'abord d'envisager certaines de leurs caractéristiques (processus de création, statut d'auteur théâtral, influence d'autres médias, place du texte, importance des collectifs, décentrement de la scène). Nous nous questionnerons également sur les modalités d'émergence du sens, de la signification : comment les écritures scéniques élaborent les processus signifiants et appréhendent la temporalité ? Comment le sens (ou des significations) peut (peuvent) naître de l'image ou de l'allégorie scénique ou de la performance, alors que ces modalités renvoient a priori davantage à une réception sensorielle ou immédiate ? Ces interrogations et les éléments analytiques nécessaires à l'approche de ces nouvelles écritures seront abordés à partir d'études d'œuvres importantes des dernières décennies (de Bob Wilson à Jan Lauwers).

Bibliographie indicative (complétée lors de la première séance) :

Anne-Françoise BENHAMOU, *Dramaturgies de plateau*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2012.

Joseph DANAN, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Actes-Sud Papiers, "Apprendre", 2013.

Josette FERAL, *Pratique et théorie du théâtre : au-delà des limites*, Montpellier, L'Entretemps, 2011.

Hans-Thies LEHMANN, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 1999.

Bruno TACKELS, *Les Écritures de plateau – Etat des lieux*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2015.

Spectacle et scénographie : enjeux esthétiques et historiques (Philippe Maurin)

Le cours aura trois objectifs :

- 1) Offrir une approche historique pour tenter de définir le terme et son évolution depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, entre architecture, peinture, sculpture et décoration.
- 2) Définir les spécificités et les particularités de cette pratique dans le champ des arts de la scène, mais aussi des arts plastiques.
- 3) Chercher, par des exemples concrets de collaboration entre metteurs en scène et scénographes, à comprendre comment la scénographie participe à la dramaturgie d'un spectacle.

Les étudiant.e.s seront invité.e.s à voir plusieurs spectacles qui présenteront un intérêt quant à la proposition scénographique et dramaturgique dans la programmation des scènes importantes du département (TNN, ANTHEA, SCENE 55, OPERA...)

Lecture et analyse du geste (Axelle Locatelli)

Ce cours propose une initiation, théorique et pratique, à l'analyse labanienne du mouvement (*Laban Movement Analysis* – LMA). Cette méthode d'observation, de description et d'interprétation du mouvement s'appuie sur les principes du mouvement théorisés par le danseur Rudolf Laban (1879-1958) à partir des années 1920 et se décline en cinq domaines : le corps, l'espace, la forme, l'Effort et le phrasé. Nous aborderons différents éléments du LMA, en particulier le système de l'Effort qui propose une analyse qualitative du geste. Les étudiants seront invités à observer, explorer et décrire, à l'oral et à l'écrit, leurs expériences vécues.

Bibliographie : Evelyn DOERR, *Rudolf Laban. The dancer of the crystal*, Maryland : The scarecrow Press, 2008 ; Nicole HARBONNIER-TOPIN, Geneviève DUSSAULT et Catherine FERRI, « Regards croisés sur deux pratiques d'analyse du mouvement. L'analyse du mouvement selon Laban (LMA) et l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé (AFCMD) », *Recherches en danse* [En ligne], 5 | 2016 ; Rudolf LABAN, *La maîtrise du mouvement*, Arles : Actes Sud, 1994 ; Rudolf LABAN, *La danse moderne éducative*, Villers-Cotterêts : Ressources, 2013 ; Angela LOUREIRO, *Effort : l'alternance dynamique*, Villers-Cotterêts : Ressources, 2013.

Théories et pratiques en danse (Axelle Locatelli)

Nous nous intéresserons durant ce cours aux modalités d'« être-ensemble » convoquées dans certaines

pratiques spectaculaires en danse. A partir d'exemples pris dans la création chorégraphique occidentale des XXe et XXIe siècles, nous observerons notamment différentes figures du collectif mises en scène : le groupe, le chœur, le corps de ballet, la *chorus line*. Dans quel contexte ces figures apparaissent-elles ? Ont-elles un mode de fonctionnement spécifique ? Quels sont leurs enjeux esthétiques et/ou socio-politiques ? Par le biais de ces observations nous chercherons ainsi à mettre en question les notions de commun et de singulier, de pluralité et d'homogénéité.

Bibliographie sélective, complétée en début de semestre : Simon HECQUET et Sabine PROKHORIS, « Liens en mouvement » in Charles DOUMET et Aliocha WALD-LASOWSKI (dir.), *Rythmes de l'homme, rythmes du monde*, Paris : Hermann, 2010 ; Alix DE MORANT et Eliane BEAUFILS, *Scènes en partage*, Montpellier : Deuxième Époque, 2018 ; Christine ROQUET, *Vu du geste*, Pantin : Centre national de la danse, 2019 ; Claire ROUSIER (dir.), *Être ensemble. Figures de la communauté en danse depuis le XXe siècle*, Pantin, Centre national de la danse, 2003.

Pratique de l'acteur 2 (Jean-Pierre Triffaux)

Approfondissement des techniques de l'acteur et de ses applications. Travail corporel et vocal : relaxation, respiration, expression, placement de la voix, résonateurs, prononciation, rythme. Improvisation, jeux de rôles. Application des techniques de l'acteur. Jeu et interprétation. Travail sur des textes du répertoire classique, moderne ou de création.

Bibliographie :

- ARTAUD Antonin, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, Coll. Idées, 1964.
- BOAL Augusto, *Théâtre de l'opprimé*, Paris, François Maspero, 1977.
- BRECHT Bertolt, *Écrits sur le théâtre 1*, Paris, L'Arche Éditeur, 1972.
- DIDEROT Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Librairie théâtrale, 1958.
- DULLIN Charles, *Souvenirs et notes de travail d'un acteur*, Paris, Librairie théât., 1985.
- JOUVET Louis, *Le Comédien désincarné*, Paris Flammarion, 1994.
- KANTOR Tadeusz, *Le Théâtre de la mort*, Lausanne, L'Age d'Homme, 1977.
- RABANEL, *Théâtologie/ 1 - Le Théâtre réinventé*, Paris, L'Harmattan, 2003.
- RABANEL, *Théâtologie/ 2 - L'Art du dialogue*, Paris, L'Harmattan, 2014.
- RABANEL, *L'Interdiction du théâtre*, Sampzon, Editions Delatour France, 2014.
- STANISLAVSKI Constantin, *La Construction du personnage*, Paris, Oliv. Perrin, 1966.
- STANISLAVSKI Constantin, *La Formation de l'acteur*, Paris, Payot, 1963.

Connaissances des institutions et des politiques culturelles (Sarah Andrieu)

Ce cours questionnera la manière dont les politiques culturelles façonnent certains dispositifs artistiques. Il s'attachera à décrire la généalogie des politiques culturelles françaises et prendra également en compte les politiques culturelles internationales. Nous travaillerons sur les institutions mis en œuvre par le ministère français de la culture ou celles d'organismes internationaux comme l'UNESCO afin d'analyser la manière dont ces actions décidées par les acteurs culturels d'État modèlent certaines dynamiques artistiques en établissant un classement entre institutions et pratiques légitimes et illégitimes. Nous décrirons également ces politiques du point de vue des artistes afin d'analyser la manière dont ils s'approprient, transforment ou rejettent ces injonctions.

Références bibliographiques (des références complémentaires seront indiquées durant le cours)

Anna Boschetti (dir.), *L'Espace culturel transnational*, Paris, Nouveau monde, 2010 ; Chiara Bortolotto (éd.), *Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d'une nouvelle catégorie*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2011 ; Vincent Dubois, *La politique culturelle. Genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin, 1999. Patrick Germain-Thomas, *La danse contemporaine, une révolution réussie ? Manifeste pour une danse du présent et de l'avenir*, Toulouse/Paris, Éd. L'Attribut/Arcadi, 2012 ; Sylvia Faure, « Les structures du champ chorégraphique

français », *Actes de la recherche en sciences sociales* n°175, 2008, p. 82-97. URL : <https://www.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2008-5-page-82.htm>; Bernard Piniou et Ramon Tio Bellido, *L'Action artistique de la France dans le monde. Histoire de l'AFAA de 1922 à nos jours*, Paris, L'Harmattan, 1998 ; Mauricio Bustamante, « Les politiques culturelles dans le monde. Comparaisons et circulations de modèles nationaux d'action culturelle dans les années 1980 », *Actes de la recherche en sciences sociales* 2015/1-2 (N° 206-207), p.156-173, « Le monde selon l'UNESCO », numéro spécial de la revue *GRADHIVA* sous la direction de David Berliner et Chiara Bortolotto, numéro 18, 2013 <https://journals.openedition.org/gradhiva/2690>

Concevoir un projet (Vincent Brochier)

En cours de définition

Descriptifs des unités d'enseignements d'approfondissement (S4)

Histoire des arts vivants (Sylvie Vielledent)

Le cours retracera l'histoire du romantisme au théâtre, en prenant appui sur des pièces de Dumas, Hugo, Vigny, Musset. On examinera dans quelle mesure la naissance du romantisme a déterminé un renouvellement en profondeur de la poétique : les dramaturges théorisent leur propre pratique, interrogeant les frontières fragiles des genres et le clivage entre les catégories de spectateurs. La réception critique et parodique des « drames romantiques » ainsi que les mises en scène passées ou contemporaines retiendront particulièrement notre attention.

Cette révolution des formes est indissociable d'une ambition : écrire l'Histoire. Les dramaturges romantiques veulent en effet montrer la totalité du réel, dans le respect de la couleur locale (dont Hugo souligne l'importance dans la *Préface de Cromwell*), et mettre en question l'exercice du pouvoir dans la société révolutionnée. S'ils ressuscitent le passé, c'est pour conduire le public à réfléchir sur sa situation présente sans se borner à l'actualité immédiate.

Ces questions seront abordées à travers les œuvres suivantes : *Hernani*, *Le Roi s'amuse*, *Lucrèce Borgia*, *Marie Tudor*, *Angelo tyran de Padoue*, *Ruy Blas* (Victor Hugo), *Henri III et sa cour*, *Christine*, *Napoléon Bonaparte ou Trente ans de l'histoire de France*, *Antony*, *La Tour de Nesle* (Dumas), *Lorenzaccio* (Musset), *Chatterton* (Vigny). Une bibliographie complète sera communiquée lors de la première séance.

Théorie des arts visuels et performatifs (Stéphane Hervé)

«**Les Arts performatifs et le cinéma**». Ce cours se propose de considérer les interactions possibles entre le cinéma et les arts vivants, en partant bien sûr des processus d'adaptation, d'hybridation ou encore d'intermédialité. Nous interrogerons essentiellement les rapports a priori paradoxaux, voire impossibles, entre le cinéma, art de l'enregistrement, et la performance qu'elle soit théâtrale, chorégraphique ou musicale : Qu'est-ce que filmer le théâtre ? la danse ? la musique ? Comment l'écriture et le dispositif cinématographiques sont venus bouleverser les arts vivants ? Peut-on parler de performance dans le processus cinématographique (création ou diffusion) ? Pour cela, nous nous pencherons sur un certain nombre d'œuvres, provenant de différents champs artistiques, mettant en jeu ces interactions, en nous appuyant sur certains textes théoriques.

Bibliographie (complétée lors de la 1ère séance).

- AMEILLE, Aude, LECROART Pascal, PICARD Timothée (dir.), *Opéra et cinéma*, Rennes, PUR, 2017.
BOUQUET Stéphane, *Danse/cinéma*, Paris, CND/Capricci, 2012.
CHABROL Marguerite, KARSENTI, Tiphaine (dir.), *Théâtre et cinéma. Le croisement des imaginaires*, Rennes, PUR, 2013.
FERAL Josette (dir.), *L'Acteur face aux écrans. Corps en scène*, Montpellier, L'entretemps, coll. « Les voies de l'acteur », 2018.
TESSON Charles, *Théâtre et Cinéma*, Paris, Editions des Cahiers du Cinéma, 2007

Théâtre et danses du monde (Inès Perez-Wilke et Stéphanie Lupo)

L'unité d'enseignement « théâtre et danses du monde » sera scindée en deux modules autonomes.

Partie 1 (danse) : *Fondements*. On proposera un questionnement sur la catégorie de « danse du monde » et de « Danse Exotique ». Seront discutées les limites disciplinaires et anthropologiques de ces concepts. Est-ce qu'il est légitime en effet de regrouper, malgré leur diversité, « les danses des autres » ? Dans une perspective interculturelle, il s'agit de voir comment la délimitation de cette notion de « danse du monde » et sa définition sont-elles interprétées par ses propres pratiquants ? Est-ce qu'il est possible avoir un regard non eurocentrée dans une France elle-même diverse ? On propose une perspective interculturelle et décoloniale pour mettre en évidence l'ensemble des stéréotypes qui restent attachés à cette notion, pour permettre un débat et une approche de l'expérience de l'altérité, véritable défi épistémologique de l'analyse performative. *Les réalités vivantes : Danses et performances en circulation mondialisée*. Pour répondre à ce questionnement, les étudiants seront encouragés à réaliser une enquête de terrain auprès des pratiquants/performers des dites « danses du monde » dans la ville de Nice, dont les résultats seront présentés et discutés en classe. Il s'agit de s'exposer à cette expérience performative et au dialogue avec ces acteurs.

Partie 2 (théâtre) : le cours propose un regard sur des pratiques théâtrales et performatives de diverses cultures qui ont pour spécificité de considérer le travail théâtral et le champ artistique comme lieu de connaissance et comme recherche en action engagée dans une quête de vérité et de libération de l'être humain à travers des expérimentations artistiques qui se veulent « authentiques et véritables ». Nous nous intéresserons particulièrement à plusieurs figures majeures de l'histoire du théâtre russe et polonais, en particulier à l'héritage des recherches initiées par Stanislavski pour un acteur libre, créateur et vivant transmis dans ces deux pays à travers les travaux de Jerzy Grotowski, Anatoli Vassiliev, Krystian Lupa et Krzysstof Warlikowski et aux liens entre les concepts clés de ces théories avec l'histoire socio culturelle et religieuse de chaque pays. Nous nous intéresserons également à la manière dont ce thème d'un art comme voie de connaissance, de libération et de vérité, se développe dans les années 50-60 au XXIème siècle avec l'émergence de nouvelles formes artistiques en réaction notamment à la violence, au trauma de la deuxième guerre mondiale et à l'émergence de la société de consommation qui donnent lieu aux notions de « *performing arts* », de « performance » ou d'« art performance » dans divers continents.

Références bibliographiques (des références complémentaires seront indiquées durant le cours)

Partie 1 : ANDRIEU S., 2014, « Les valeurs de la création chorégraphique ouest-africaine », *Volume ! La revue des musiques populaires*, vol. 10-1, p. 89-112 ; APPRILL C., DJAKOUANE A., NICOLAS M., 2013, *L'enseignement des danses traditionnelles et du monde*, Paris, L'Harmattan ; DECORET-AHIHA A., 2004, *Les danses exotiques en France (1880-1940)*, Pantin, CND ; DECORET-AHIHA A. 2006, « L'exotique, l'ethnique et l'authentique : regards et discours sur les danses d'ailleurs », *Civilisations*, 2006, vol LIII, N°1-2 : 148-166 ; GUERRA, R, 1998, *Caliban danzante: procesos socioculturales de la danza en america latina y en la zona del caribe*, Monteavila editores, Caracas, 1998 ; GRAU A. et WIERRE6GORE G., 2005, *Anthropologie de la danse ; Genèse et construction d'une discipline*. CND ; LASSIBILLE M., 2004, « "La danse africaine", une catégorie à déconstruire. Une étude des danses des WoDaaBe du Niger », *Cahiers d'Etudes africaines*, XLIV (3), 175, p. 681-690 ; LEFEVRE B., 2011, « Des danses (africaines, contemporaine) sous le regard de l'autre : jeux d'influences et déplacements des perceptions », *Présence Africaine*, 183, p. 65-77. STASZAK J-F, 2008, « Danse exotique, danse érotique. Perspectives géographiques sur la mise en scène du corps de l'autre », *Annales de géographie*, 2008, N°660-661 (2-3) : 129-158.

Filmographie :

BAILEY Derek, On the Edge - Improvisation in Music #2 Transmitted 9 February 1992. Written and presented by Derek Bailey. Produced and directed by Jeremy Marre. A Harcourt Films Production in association with RM Arts for Channel 4. <https://www.youtube.com/watch?v=jYk5Q2TQgzI>
CUEVAS T. Présentation del grupo de la Danza de los Voladores de Papantla Veracruz, en la Feria de Cholula Puebla el 8 de Septiembre de 2012. https://www.youtube.com/watch?v=lo_8gJS1U8M

Partie 2 :

- Stéphanie Lupo, *Anatoli Vassiliev, Au cœur de la pédagogie théâtrale, Rigueur et anarchie*, Ed. L'Entretemps, Les voies de l'acteur, Vic-la-Gardiole, 2006
- Eugenio Barba, *La terre de cendres et diamants*, mon apprentissage en Pologne, suivi de 26 lettres de Jerzy Grotowski à Eugenio Barba, Ed. L'Entretemps, Les voies de l'acteur, Saussan, 2000
- Peter Brook, *Avec Grotowski*, Actes sud papiers, collection Apprendre, Paris, 2009
- Jerzy Grotowski, *Vers un théâtre pauvre*, Ed. L'Âge d'homme, Lausanne, 1971/2011
- Krystian Lupa, *Persona*, Editions l'Entretemps, collection Scénogramme, 2015
- *Krystian Lupa*, Entretiens réalisés par Jean-Pierre Thibaudat, Conservatoire National Supérieur d'art dramatique, Actes sud-papiers, Collection Mettre en scène, Paris, 2004
- Carl Gustav Jung, *L'âme et la vie*, Paris, Le livre de poche, 1995
- Krzysztof Warlikowski, *Théâtre écorché*, ouvrage conçu et réalisé par Piotr Gruszczynski, Ed. Actes sud, Le temps du théâtre, Paris, 2007
- Krzysztof Warlikowski, *Fuir le théâtre*, Alternatives théâtrales 110-111, Bruxelles, 2011
- Julian Beck, *Théandrique ou la possibilité de l'utopie, Dernières notes*, Ed. L'Harmattan, 1997
- Laurence Bertrand Dorléac, *L'ordre sauvage : violence, dépense et sacré dans l'art des années 1950-1960*, Gallimard, Paris, 2004, 408 p.
- Alexandro Jodorowski, *Le théâtre de la guérison*, Ed. Albin Michel, Espaces Libres, Paris, 1995-2001.
- Allan Kaprow, *L'art et la vie confondus*, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, 286 p.
- Jacqueline Caux, *Anna Halprin : à l'origine de la performance*, Paris, Ed. Du Panama, 2006, 176 p.
- *Ulay-Abramovic : performances 1976-1988* : [Musée d'art contemporain de Lyon, du 21 octobre au 21 novembre 1999] / Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven, Musée d'Art Contemporain de Lyon, 136 p.