

UNIVERSITÉ | CAMPUS
CÔTE D'AZUR | CARLONE

Département disciplinaire des arts

GUIDE DES ÉTUDES

LICENCE 1 et 2
Arts du spectacle
Parcours spécialisé Théâtre
PORTAIL LLAC

2024-2025

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

La formation an arts du spectacle - parcours spécialisé Theatre - est proposée par le portail LLAC de l'EUR CREATES de l'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.

Directeur : Stéphane HERVÉ

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

Directrice : Barbara MEAZZI

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 (CTELA, UPR 6307)

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

Directrice : Emmanuelle PERALDO

Directrice adjointe : Marina NORDERA

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 :

Bureau de la Gestion du Portail LLAC

Responsables : Maryse ORTIZ et Alexia PEDRE llc-lash@unice.fr

Gestionnaire de Scolarité Licences Arts : Sophie GHILARDI sophie.ghilardi@univ-cotedazur.fr

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

Contacts et responsabilités pédagogiques des parcours ou diplômes :

- Responsable du Portail L1-L2 Arts du spectacle parcours spécialisé Théâtre : Stéphane HERVÉ (stephane.herve@univ-cotedazur.fr)
- Responsable du Portail L1-L2 Arts du spectacle parcours spécialisé Études en danse : Axelle LOCATELLI (axelle.locatelli@univ-cotedazur.fr)
- Responsable pédagogique de la Licence 3 Arts du spectacle parcours spécialisé Études théâtrales : Axelle LOCATELLI (axelle.locatelli@univ-cotedazur.fr)
- Responsables de la Mention Arts du spectacle : pour la filière théâtre Emanuele DE LUCA (emanuele.de-luca@univ-cotedazur.fr) et pour la filière danse Axelle LOCATELLI (axelle.locatelli@univ-cotedazur.fr)
- Responsable mention Master Arts : Julie MANSION-VAQUIE (julie.mansion-vaquie@univ-cotedazur.fr)
- Responsable pédagogique parcours « Nouvelles écritures théâtrales » : Brigitte JOINNAULT (marina.nordera@univ-cotedazur.fr)
- Responsable des RI (relations internationales) pour le parcours 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

ÉQUIPE PEDAGOGIQUE

Enseignant.e.s titulaires

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
Axelle LOCATELLI, maîtresse de conférences en danse
Marina NORDERA, professeure des universités en danse

Past

Carolina E. SANTO, géneoscénographe, docteure en scénographie

Enseignant.e.s temporaires, invité.e.s et chargé.e.s de cours pour la formation en théâtre :

Caroline BOUISSOU, artiste, chercheuse, membre extérieur du CTELA
Vincent BROCHIER, secrétaire général théâtre Anthéa, Antibes
Charlotte CLEMENTI, doctorante en Études Italiennes axe Dramaturgie Sorbonne Université et Université de Milan
Ézéquiel GARCIA-ROMEU, marionnettiste, metteur en scène, Nice
Hanna LASSERRE, dramaturge, metteuse en scène et docteure en études théâtrales
Jennifer LAURO MARIANI, docteure en Arts et langages, dramaturge et metteuse en scène
Erica LETAILLEUR, docteure en études théâtrales Université Côte d'Azur, chercheuse associée au CTELA
Olivia LUCIDARME, diplômée master Arts parcours théâtre Université Côte d'Azur, comédienne et metteuse en scène
Caroline MASINI, docteure en études théâtrales, artiste, dramaturge
Philippe MAURIN, plasticien, scénographe, créateur lumière, Nice
Barbara NOIRET, artiste, plasticienne, metteuse en scène, scénographe
Marie PHILIPART, enseignante contractuelle en danse
Marie REVERDY, dramaturge, metteuse en scène, docteure EHES
Laure SAURET, diplômée master Arts parcours théâtre Université Côte d'Azur, comédienne et metteuse en scène
Sylvie VIELLEDENT, docteure en études théâtrales, professeure agrégée en charge de l'option théâtre du lycée Bristol de Cannes
Paul WARNERY, doctorant, artiste de cirque, performeur, danseur et metteur en scène.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION LICENCE ARTS DU SPECTACLE PARCOURS SPECIALISÉ THÉÂTRE

La formation en 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.

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 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.

Les projets réalisés en relation aux artistes et professionnels du spectacle, les rencontres organisées dans les lieux professionnels ainsi que le stage proposé en L3, sont des moments essentiels de compréhension et d'appréhension des conditions professionnelles pour les choix d'orientation et l'insertion future des étudiants.

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.

L'offre de formation en théâtre de l'Université Côte d'azur depuis 2024 se structure ainsi :

- Licence 1 et 2 Arts du spectacle - Parcours spécialisé Théâtre, proposée au sein du Portail de Licence LLAC
- Licence 3 Arts du spectacle - Parcours spécialisé en Études théâtrales
- Master « Arts » - Parcours « Nouvelles écritures 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.
- 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 et, au niveau du Master avec la MIT ADT University (Pune, Inde) et la Escuela de Teatro Centro Superior de Artes Celia Helena, São Paulo.

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 toute question concernant les modalités de contrôle des connaissances, les examens et les résultats il convient de se référer au règlement des études du Portail LLAC : <https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-lettres-langues-art-communication/scolarite>

Il y a deux régimes d'examen : **le Contrôle Continu (CC) et le Contrôle Terminal (CT).**

L'inscription sous le Régime du Contrôle Continu.

Le Contrôle Continu est obligatoire pour les étudiants boursiers. Les étudiants en Contrôle Continu sont tenus d'assister aux cours et ateliers. Le Contrôle Continu comprend plusieurs contrôles en cours de formation et à la fin de la période d'enseignement (évaluation à l'issue de chaque semestre).

Extrait de la charte des examens :

« Les étudiants non dispensés d'assiduité doivent être présents aux séances d'enseignement au cours desquelles peuvent avoir lieu des contrôles de connaissance à la convenance de l'enseignant. En fonction des modalités de contrôle de connaissance l'assiduité peut avoir un impact sur la notation. »

• L'inscription sous le Régime du Contrôle Terminal est réservée aux mères et pères de famille ayant la garde d'enfants non scolarisés, aux salariés pouvant justifier d'un emploi à temps plein toute l'année, aux étudiants relevant de longues maladies ou handicap, aux étudiants en séjour à l'étranger ou inscrits dans un autre établissement, aux étudiants « sportifs (ou artistes) de haut niveau ». Les cas particuliers sont étudiés individuellement.

Les étudiants choisissant ce régime doivent le justifier auprès du Service de la Scolarité. Ces étudiants peuvent ne pas assister aux cours ; ils passent leurs examens semestriels lors d'un contrôle unique à organiser impérativement avec l'enseignant concerné.

Attention : quelques rares unités d'enseignement (UE) ne peuvent être choisies en Contrôle Terminal.

Les étudiants adoptant le régime du Contrôle Terminal doivent **prendre contact en début de semestre avec l'enseignant.e afin de définir le travail à réaliser et les modalités d'évaluation spécifiques** (tels que définies dans les MCC).

> **Contrôle continu intégral**

Chaque ECUE fera l'objet d'un contrôle continu intégral dont les modalités seront données par l'enseignant en début de semestre. Un dispositif de seconde chance est prévu en fin d'année pour les étudiants qui n'auraient pas obtenu la moyenne (se référer aux MCC publiées sur le site du Portail LLAC). Depuis 2021-2022 la seconde session d'examens n'est plus prévue.

> **Résultats**

Les résultats sont accessibles sur l'ENT à la fin de chaque semestre, après délibération des jurys. Aucune note ne sera délivrée par téléphone ou mail.

Les étudiants doivent vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur au cours de la saisie des notes. Des modifications des procès-verbaux d'examen sont possibles mais dans des délais très courts après l'annonce des résultats.

> **Règles de compensation**

Voir règlement des études universitaires du CAMPUS CARLONE sur le site de l'Université.

Licence 1 et 2 : Chaque semestre est validé par l'obtention des 5 Unités d'Enseignements (UE). Une UE est validée sur la base de la moyenne générale des Éléments Composant une Unité d'Enseignement (ECUE). La règle de la compensation s'applique entre les ECUE à l'intérieur des UE. Les UE transversales et d'ouverture (en L1) ou d'approfondissement (en L2) se compensent. Les UE disciplinaires ne se compensent pas. La 1ère année de Licence est validée par l'obtention d'au moins 9 UE sur 10. Il est alors possible de passer l'UE manquante durant la L2. La 2e année de Licence est validée par l'obtention des 10 UE (ou 11 UE s'il faut ajouter celle non validée en L1).

Il n'y a pas de note éliminatoire. Le redoublement est possible sur accord du jury.

Organisation et règlement

Se reporter au site de l'Université :

<https://univ-cotedazur.fr/candidater-et-s-inscrire>

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

Renseignements éventuels auprès du service de la Scolarité (Campus Carlone, 98, bd Edouard Herriot, Nice)

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

Les étudiants doivent accomplir deux formalités :

1. une inscription administrative annuelle au service de la scolarité qui délivre la carte d'étudiant

<https://univ-cotedazur.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/sinscrire/etapes-dinscription-administrative>

2. des inscriptions pédagogiques semestrielles. Elles sont indispensables pour pouvoir passer les contrôles et les examens, être évalué, valider ses acquis et obtenir ses diplômes. Elles se font pour les deux semestres : <https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-sciences-de-lhomme-et-de-la-societe/candidatures-etinscriptions/inscription-pedagogique>

CALENDRIER

L'année universitaire est organisée en deux semestres. Le calendrier détaillé pour l'année 2024-2025, qui fixe les semaines de cours, de pause pédagogique et d'examen est à télécharger ici : <https://univ-cotedazur.fr/scolarite/calendrier-universitaire>

Réunion générale de rentrée L1 Parcours spécialisé Théâtre :
Lundi 9 septembre, de 10h à 11h – Amphi H75.

Période des enjeux : du 11 au 13 septembre, enjeux ADS (Théâtre et danse) : 11 septembre 9h-13h – H75
Semaine de pré-rentrée : cours en demi-groupe les 16, 17 et 18 septembre (Gr A 9h-13h, Gr B 14h-18h, Amphi 75). Présence obligatoire

Début des cours : lundi 23 septembre 2024

Emploi du temps : il sera illustré durant la réunion de rentrée. Le long de l'année, vérifier constamment sur son propre ENT (volet ADE) et sur le site de l'Université.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

L'organisation des cours se fait en semestres, 30 ECTS acquis par semestre. Pour obtenir la licence, les étudiants doivent capitaliser 6 semestres d'enseignements, soit obtenir 180 ECTS.

Licence 1 – S1 : 1ère année, 1er semestre / 30 ECTS
Licence 1 – S2 : 1ère année, 2nd semestre / 30 ECTS
Licence 2 – S3 : 2ème année, 1er semestre / 30 ECTS
Licence 2 – S4 : 2ème année, 2nd semestre / 30 ECTS
Licence 3 – S5 : 3ème année, 1er semestre / 30 ECTS
Licence 3 – S6 : 3ème année, 2nd semestre / 30 ECTS

Chaque semestre est organisé en UE (Unités d'Enseignements) de 6 ECTS chacune. Une UE se compose souvent de plusieurs ECUE (Éléments Composant d'une Unité d'Enseignement).

La L1 se constitue pour chaque semestre de 3 UE disciplinaires, 1 EU de Compétences transversales (commune à tout l'établissement), 1 EU d'ouverture.

La L2 se constitue pour chaque semestre de 3 UE disciplinaires, 1 UE de Compétences transversales (commune à tout l'établissement), 1 UE d'approfondissement.

En L3, 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. Une large place est accordée à la mise en place de projets permettant aux étudiants d'expérimenter à l'échelle individuelle et collective la réalisation d'un projet artistique.

PORTAIL LLAC – Parcours spécialisé Théâtre - 1ère année de licence semestre 1

L1 – semestre 1 = S1

L1 - S1			
UE	6	TRANSVERSALE	
		- Compétences numériques 1 - Compétences informationnelles 1 - Langues vivantes	Voir plaquette compétences transversales ici : https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-sciences-de-lhomme-et-de-la-societe/formations
UE1	6	ESTHÉTIQUE ET DRAMATURGIE	
		- Dramaturgie - Esthétique théâtrale	Jennifer LAURO MARIANI Stéphane HERVÉ
UE2	6	INTRODUCTION A L'HISTOIRE DU THEATRE ET DE LA DANSE 1	Emanuele DE LUCA et Marina NORDERA
UE3	6	INTRODUCTION AUX ETUDES THÉÂTRALES	
		Exercices 1 Méthodologie Pratique scénique 1	Olivia LUCIDARME et Laure SAURET Charlotte CLEMENTI Olivia LUCIDARME et Laure SAURET
UE4	6	OUVERTURE : choisir parmi les UE suivantes :	
		- choix 1 : Écritures critiques en arts - choix 2 : Introduction aux arts de l'image 1 - choix 3 : Questions d'esthétique - choix 4 : 1 UE parmi l'offre du portail LLAC	Sylvie VIEILLEDENT Caroline BOUISSOU Philippe MAURIN

DESCRIPTIFS DES COURS

UE1 ESTHETIQUE ET DRAMATURGIE

HPEATQ1 Esthétique théâtrale – Gr A et Gr B

Enseignant : Stéphane HERVÉ

La mimesis théâtrale

Dans ce cours, nous étudierons et lirons ensemble certains textes qui ont marqué l'esthétique théâtrale, depuis Aristote et Platon jusqu'au début du vingtième siècle (Maeterlinck, Craig). Nous nous concentrerons sur la question de la représentation (*mimesis*), telle qu'elle est posée dans ces théories, en réfléchissant aux rapports que le théâtre peut entretenir au savoir, à l'image et aux émotions. Il s'agira également de replacer ces théories dans leur contexte intellectuel et artistique, et de les mettre en regard avec quelques expériences scéniques. Il sera donc demandé aux étudiant.es de lire quelques ouvrages fondamentaux pour les études théâtrales (voir bibliographie).

Bibliographie :

A lire absolument

Aristote, *Poétique*.

Platon, livre X de la *République*

Diderot, *Entretiens sur le Fils naturel* et *Discours sur la poésie dramatique*

Rousseau, *Lettre à d'Alembert sur les spectacles*

Craig, *De l'Art du théâtre*

A consulter

Catherine Naugrette-Christophe, Francis Vanoye, *L'esthétique théâtrale*, Paris, Nathan, 2000.

HPEATD1 Dramaturgie – Gr A et Gr B

Enseignante : Jennifer LAURO MARIANI

Dramaturgies du réel, dramaturgies en situations (XXe-XXIe siècles). Comment écrit-on pour la scène au présent ?

Descriptif du CM

« La notion de dramaturgie a des résonnances extrêmement vastes. A son sens le plus large, elle témoigne de ce que tout élément théâtral élaboré dans la dialectique d'un objet à voir et d'un regard pour la saisir installe l'ordre du sens, de la signification ». Jean-Marie Piemme, *Le souffleur inquiet*, Alternatives théâtrales n°20-21, décembre 1984, p. 61.

Quel est le rôle du/de la dramaturge dans une création ? Comment ce rôle se reconfigure-t-il depuis que la dramaturgie s'applique non seulement aux créations théâtrales mais aussi à la danse, au cirque de création ou encore aux arts de la marionnette et autres formes animées ? Pour aborder ces questions, nous irons puiser dans l'histoire moderne des arts vivants (XXe-XXIe) afin d'observer comment la dramaturgie est devenue de plus en plus une pratique de l'écriture en situation, sous-tendue par un désir de dire « le réel ».

Guidés par la question « comment écrit-on pour la scène au présent ? » et au regard de l'histoire de cette discipline, nous nous emploierons enfin à étudier en détail les éléments qui fondent ce qu'on pourrait nommer une nouvelle approche de la dramaturgie.

Format : 3 séances de 3h en CM + 4 séances de 3h pour chaque groupe de TD.

Descriptif des TD : Processus de création

Les travaux pratiques de ce premier semestre seront conçus comme une extension de l'histoire de la création dramaturgique telle qu'elle aura été introduite en CM. Chaque séance sera l'occasion de travailler à partir d'une ou deux œuvres singulières et d'en identifier les lignes de forces esthétiques, les stratégies qui les sous-tendent, ce que l'on pourrait nommer le parti-pris dramaturgique autour duquel ces œuvres s'organisent.

Chaque cours sera orienté en fonction d'une question essentielle issue d'une approche pratique de la dramaturgie, par exemple : qu'est-ce que l'on appelle les « écriture de plateau » ? Quelles différences représentent le fait de partir d'un texte existant, qu'il soit théâtral ou non, ou de le composer pour une équipe ? Ou encore comment construit-on une dramaturgie sans texte ?

Bibliographie :

- Boudier Marion, Carré Alice, Diaz Sylvain, Métails-Chastanier Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?* Paris, L' Harmattan, 2014.
- Danan Joseph et Naugrette Catherine, *Les nouveaux matériaux du théâtre*, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2018.
- Moquet Diane, Saroh Karine, Thomas Cyril (Dir.) *Contours et détours de la dramaturgie circassienne*, Centre national des arts du cirque, 2020.
- Neveux Olivier, *Politiques du spectateur : les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, Paris, La Découverte, 2013.
- Talbot Armelle, *Théâtres du pouvoir, théâtres du quotidien – Retour sur les dramaturgies des années 1970*, Études théâtrales, no 43, 2008.

UE2 - HPUAIN1 Introduction à l'histoire du théâtre et de la danse 1

Enseignants : Emanuele DE LUCA et Marina NORDERA

Ce cours propose une initiation à l'histoire du théâtre et de la danse dans l'Antiquité, étudiée dans le cadre général de l'histoire des arts. Le théâtre et la danse en tant qu'arts et pratiques sociales seront envisagés dans leurs multiples dimensions et transformations dans l'espace et dans 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 à l'aide de documents textuels,

iconographiques et audiovisuels. Le choix des sujets traités 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 théâtrales et dansées à d'autres champs du savoir. À 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.

Séquence 1 – Emanuele DE LUCA (4 séances) : Histoire du théâtre dans l'Antiquité

Le cours se concentrera plus particulièrement sur les grandes étapes de l'histoire du théâtre de l'antiquité gréco-romaine et s'interrogera sur ses rapports avec la(es) société(s), les espaces, les lieux et les modes de représentation des spectacles, ainsi que sur les grands auteurs, comédiens et théoriciens qui ont marqué les différentes époques et aires géoculturelles.

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

Les étudiants seront tenus de lire et de connaître les pièces suivantes :

Eschyle, *Agamemnon*

Sophocle, *Œdipe roi*

Euripide, *Médée*

Aristophane, *Lysistrata*

Sénèque, *Thyeste*

Plaute, *Aulularia, ou la Marmite*

Séquence 2 (5 séances) – Marina NORDERA

Éléments pour une histoire culturelle de la danse, entre Antiquité et Modernité

- Séance 1 : Introduction
- Séance 2 : Chœurs en mouvement. Formes et discours du danser ensemble et de la rencontre des arts.
- Séance 3 : Circulations des pratiques dansées dans le monde antique : entre théories et pratiques, entre anthropologie et histoire
- Séance 4 : Le Peri Orcheseos de Lucien de Samosatthe ou les modernités du danser l'antique
- Séances 5 : Conclusions, bilan et DST

N.B. Chaque séance comprendra un volet iconographique et des études de cas portant sur l'appropriation de la danse antique par les classicismes et les modernismes en danse entre XVe et XXIe siècle.

La bibliographie sera fournie par les enseignant.e.s en début des cours.

UE3 INTRODUCTION AUX ETUDES THEATRALES

HPEATE1 Exercices 1 - Gr A et Gr B

Enseignantes : Olivia LUCIDARME et Laure SAURET

Nous expérimenterons le training du comedien.ne au plateau à travers des exercices spécifiques : travail du corps, de la voix, de la prise d'espace ainsi que le travail choral. Ces exercices permettront aux etudiant.es de développer une technicité nécessaire au travail de l'acteur.rice ainsi que d'appréhender le plateau avec créativité.

Bibliographie :

DIDEROT Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Librairie théâtrale, 1958

LECOQ Jacques, *Le corps poétique*, Arles, Actes Sud – Papiers, 1987

BROOK Peter, *L'espace-vide*, dans *Écrits sur le théâtre*, Paris, Éd. du Seuil, 1977

GROTOWSKI Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Cl. B. Levenson (trad.), Lausanne, L'Âge d'homme, 1971

ARTAUD Antonin, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1994

STANISLAVSKI Constantin, *La formation de l'acteur*, Payot, 1936

HPEATM1 Méthodologie (Gr A et Gr B)

Enseignante : Charlotte CLEMENTI

L'objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d'acquérir les méthodes de travail adaptées pour réussir le passage au monde universitaire et la préparation du diplôme.

Il vise notamment le développement de compétences transversales et générales sur :

La manière de collecter de l'information universitaire, la manière de lire les textes universitaires, la manière de rédiger et présenter des travaux universitaires. Les séances s'organiseront sur trois parties principales :

- 1) La méthodologie et l'organisation d'un travail autonome
- 2) La documentation et le repérage dans l'offre documentaire à disposition
- 3) La construction d'une réflexion personnelle et la question de l'évaluation universitaire

Le cours doit offrir à l'étudiant les outils pour l'instauration d'un équilibre serein tout le long de son parcours au sein de l'Université.

Bibliographie :

BERTRAND BASCHWITZ, Maria Antonia, KETELE, Jean-Marie Collaborateur DE, GODELET, Éliane [et al.], Comment me documenter ? formateurs, enseignants, étudiants, Bruxelles, Belgique, De Boeck, 2010, 185 p.

DUFFAU, Catherine et ANDRÉ, François-Xavier, J'entre en fac : méthodes du travail universitaire en lettres, langues, arts et sciences humaines, Paris, France, Presses Sorbonne Nouvelle, DL 2013, 2013, 165 p.

JIMENEZ Aude, TADLAOUI Jamal-Eddine, Guide méthodologique universitaire : un programme en 12 semaines, Presses de l'Université de Montréal, 2011, 146 p.

HPEATS1 Pratique scénique 1 – Gr A et Gr B

Enseignantes : Olivia LUCIDARME et Laure SAURET

Lors de ce cours nous partirons à la découverte des fondamentaux de l'acteur.ice. À l'aide d'échauffements et d'expériences personnelles et collectives nous tenterons d'éveiller la créativité de chaque [étudiant.es](#) à partir d'une matière textuelle qui sera annoncée lors du premier cours.

Bibliographie :

DIDEROT Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Librairie théâtrale, 1958

LECOQ Jacques, *Le corps poétique*, Arles, Actes Sud – Papiers, 1987

BROOK Peter, *L'espace-vide*, dans *Écrits sur le théâtre*, Paris, Éd. du Seuil, 1977

GROTOWSKI Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Cl. B. Levenson (trad.), Lausanne, L'Âge d'homme, 1971

ARTAUD Antonin, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1994

STANISLAVSKI Constantin, *La formation de l'acteur*, Payot, 1936

UE4 Ouverture 1

HPUAQE1 Questions d'esthétique

Enseignant : Philippe MAURIN

*Emprunté du latin philosophique *aesthetica*, « science du beau », du grec *aisthêtikos*, « qui a la faculté de sentir ; qui peut être perçu par les sens ». **L'esthétique (ou philosophie de l'art)** est une discipline de la philosophie ayant pour objet les perceptions, les sens, le beau (dans la nature ou l'art), ou exclusivement ce qui se rapporte au concept de l'art. Baumgarten invente le substantif « esthétique ». Le terme apparaît d'abord en latin dans ses *Méditations philosophiques sur quelques sujets se rapportant à l'essence du poème* (1735), puis en allemand en 1750, dans son *Aesthetica*.*

Ce cours aura pour objet, dans un premier temps, d'étudier comment les arts vivants se sont développés

parallèlement aux autres arts dans l'histoire de la culture occidentale et comment les philosophes ont considéré le rôle et la place des arts vivants dans la société depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Nous serons amenés dans un deuxième temps, à définir une méthodologie d'analyse critique spécifiquement adaptée aux arts vivants, pouvant rendre compte des différents courants qui jalonnent la création théâtrale contemporaine, et par la suite, grâce à des captations (ou directement en allant dans les salles de spectacle des environs pour assister à une représentation) nous aurons la possibilité d'en faire la critique organisée et méthodique. Nous aborderons les questions de culture, de règle, d'éthique et de raison face à la sauvagerie des pulsions et des instincts primaires, mais aussi les liens qui unissent la représentation du profane ou du sacré. Nous verrons pourquoi les arts vivants posent fondamentalement la question du politique et du juridique, et comment la prise de parole face à un public permet à l'auteur et à ses interprètes de questionner notre rapport au pouvoir terrestre et aux hommes qui l'incarnent, tout en questionnant notre relation au monde divin, par sa mise en scène et sa théâtralisation même.

Bibliographie :

François Delsarte *sources, pensée, catalogue d'exposition*

Curt Sachs *Histoire de la danse*

Feldenkrais *Énergie et bien-être par le mouvement*

Aristote *La Poétique*

Platon *La République*

Kant *Critique de la faculté de juger*

Baumgarten *L'Esthétique*

Egel *L'Esthétique*

A. Camus *Pourquoi je fais du théâtre*

Tadeusz Kantor *Ce qu'ils appellent la liberté*

A. Mnouchkine *Tout Théâtre est politique*

Boris de Schlœzer, « *Psychologie et danse (Considérations sur la danse classique)* »

R. Laban, *La danse moderne éducative*

BERTHOZ (A.), PETIT (J.- L.), *Phénoménologie et physiologie de l'action*

BERTHOZ (A.), *Le sens du mouvement*

BOISSIERE (A.), KINTZLER (C.) (dir.), *Approche philosophique du geste dansé : de l'improvisation à la performance,*

HPUAIM1 Introduction aux arts de l'image

Enseignante : Caroline BOUISSOU

Qu'est-ce qu'une image ? Nous exercerons notre regard à la composition afin d'apprendre à voir et à décrire la composition d'une image, à travers différents travaux de mise en pratique. Nous nous interrogerons sur les différents types d'images ce qui nous amènera à nous poser la question de ce qui fait image, autrement dit de la naissance d'une image. Nous nous poserons la question de ce qui fait art grâce à une initiation à l'art contemporain et à une visite commentée au Centre d'art contemporain la Villa Arson.

Bibliographie :

- Point et ligne sur plan : contribution à l'analyse des éléments de la peinture, Wassily Kandinsky
- BAUHAUS, JEANNINE FIEDLER & PETER FEIERABEND
- La Peinture incarnée, Georges Didi-Huberman
- la naissance d'une image, Rose Zehner et Willy Ronis, Tanguy PERRON

HPUAR13 Écritures critiques en art 1

Enseignante : Sylvie VIELLEDENT

Ce cours est une initiation à l'écriture critique appliquée au spectacle vivant. Théorie et pratique dialogueront. Il s'agira aussi bien d'observer divers dispositifs critiques (préface, dialogue, parodie, pamphlet, méta-théâtre,

compte rendu de presse, blog, débat radiophonique) que d'expérimenter l'écriture critique, en produisant des écrits individuels ou en prenant part à des échanges collectifs. Nous ferons appel à notre expérience personnelle de spectateur, en lien avec la programmation locale, et nous pourrions également nous fonder sur l'analyse de captations.

Titres et dates des spectacles :

Les étudiants verront obligatoirement trois spectacles parmi les suivants :

- Exit above, d'après La Tempête de Shakespeare, chorégraphie Anne Teresa De Keersmaecker, jeudi 03/10/24, Anthea-théâtre d'Antibes, salle Jacques Audiberti
- Dom Juan, Molière, mes Macha Makeïeff, mercredi 9/10-jeudi 10/10/24, TNN, salle de la Cuisine
- Après la répétition / persona, texte Ingmar Bergman, mes Ivo van Hove, jeudi 10/10/24, Anthea-théâtre d'Antibes, salle Jacques Audiberti
- A l'ouest, collectif Bajour, jeudi 17/10/24, Anthea-théâtre d'Antibes, salle Jacques Audiberti
- Baubo (De l'art de n'être pas mort), mes Jeanne Candel, jeudi 7/11-vendredi 8/11/24, TNN, salle de la Cuisine
- Je crois que dehors c'est le printemps, Concita de Gregorio, mes Gaia Saitta & Giorgio Barberio Corsetti, mercredi 13/11-vendredi 15/11/25, TNN, salle des Franciscains
- Les Vagues, Virginia Woolf, marionnettes Elise Vigneron, vendredi 22/11-samedi 23/11/24, TNN, salle de la Cuisine

Premiers éléments de bibliographie :

BARTHES Roland, *Essais critiques*, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », n° 127 (1964) 1981

DORT Bernard, *Théâtre public*, Seuil, Paris, 1967 ; *Théâtre réel*, Seuil, Paris, 1971 ; *Théâtre en jeu, essais de critique*, Seuil, Paris, 1979

RYNGAERT Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Bordas, 1991, rééd. Nathan, 2001

NAUGRETTE Florence, *Le Plaisir du spectateur de théâtre*, Bréal, 2002

MEYER-PLANTUREUX Chantal (dir.), *Un siècle de critique dramatique, De Francisque Sarcey à Bertrand Poirot-Delpech*, Complexe, Bruxelles, 2003

PAVIS Patrice, *L'Analyse des spectacles*, [1ère éd. Nathan 1996], Armand Colin 2016

PORTAIL LLAC – Théâtre - 1ère année de licence semestre 2

L1 – semestre 2 = S2

L1 - S2			
UE	6	TRANSVERSALE	
		- Compétences informationnelles - Compétences numériques - Langue vivante	Voir plaquette compétences transversales ici : https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-sciences-de-lhomme-et-de-la-societe/formations
UE1	6	INTRODUCTION À L'HISTOIRE DU THÉÂTRE ET DE LA DANSE 2	
		- Introduction à l'histoire du théâtre et de la danse 2	Emanuele DE LUCA et Axelle LOCATELLI
UE2	6	ANALYSES	
		- Analyse dramaturgique - Analyse des spectacles	Stéphane HERVÉ Sylvie VIELLEDENT
UE3	6	PRATIQUES THÉÂTRALES	
		- Atelier d'écriture - Exercices 2 - Pratiques scéniques	Caroline MASINI Caroline MASINI Olivia LUCIDARME et Laure SAURET
UE4	6	OUVERTURE 2 : choisir parmi les UE suivantes	
		- Écritures critiques en arts 2 - Introduction aux arts de l'image 2 - Introduction à l'anthropologie des arts vivants - UE 1 au choix parmi l'offre du portail LLAC	Marie PHILIPART Barbara NOIRET Sarah ANDRIEU

DESCRIPTIFS DES COURS

UE1 - HPUAIN2 INTRODUCTION A L'HISTOIRE DU THEATRE ET DE LA DANSE

Enseignants : M. Emanuele DE LUCA et Mme Axelle LOCATELLI

Dans la continuité du 1er semestre, ce cours propose une initiation à l'histoire du théâtre et de la danse étudiée dans le cadre général de l'histoire des arts. Le théâtre et la danse en tant qu'arts et pratiques sociales seront envisagés dans leurs multiples dimensions et transformations dans l'espace et dans le temps, toujours en relation aux contextes qui en ont permis l'émergence et le développement. Chaque séance sera conçue comme une mini-conférence thématique à l'aide de documents textuels, iconographiques et audiovisuels. Le choix des sujets traités 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 théâtrales et dansées à d'autres champs du savoir. À 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.

Séquence 1 – Emanuele DE LUCA (4 séances) Théâtre/Théâtralités au Moyen Âge en Europe

Du déclin de l'Empire romain, au XVe siècle européen, le cours entend aborder l'histoire des formes théâtrales durant le Moyen Âge en occident, tout en interrogeant la notion même de « théâtre » à cette époque. On se questionnera sur le rapport de ces formes avec la(es) société(s), les espaces, les lieux et les modalités de représentation des spectacles, ainsi que sur les grands protagonistes et les œuvres les plus significatives qui ont marqué les différentes époques et aires géoculturelles. Plusieurs documents d'archive et iconographiques, aussi bien que des extraits de textes dramatiques historiques et théoriques, seront proposés et analysés pendant le cours.

Bibliographie de base :

Alain VIALA, *Histoire du théâtre*, Paris, Presses Universitaires de France, 20175.

Marie-Claude HUBERT, *Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours*, Paris, A. Colin, 2011.

Armand STRUBEL, *Le Théâtre au Moyen-Âge. Naissance d'une littérature dramatique*, Paris, Bréal, 2003.

Jacqueline DE JOMARON (dir.), *Le Théâtre en France*, Paris, Librairie générale française, 1993.

Jacqueline DE JOMARON (dir.), *Le Théâtre en France, du Moyen âge à 1789*, Paris, A. Colin 1992.

Anne SURGERS, *Scénographies du théâtre occidental*, Liège, Nathan, 2000.

Marie-Bouhaïk-Gironès, *Le Mystère de Romans. 1509, une cité en spectacle*, Paris, Editions de l'EHESS, 2023.

L'enseignant proposera une bibliographie supplémentaire en début et durant le cours

Séquence 2 – Axelle LOCATELLI (4 séances)

De quelques figures et représentations de danse au Moyen-Âge à leur résurgence dans les pratiques dansées du XVIIe au XXIe siècle.

Séance 1 : Histoire et historiographie de la danse au Moyen-Âge.

Séance 2 : Les danses de Salomé

Séance 3 : Danses macabres

Séance 4 : Conclusion et DST.

Une bibliographie sera présentée lors de la 1ère séance.

UE2 ANALYSE

HPEATD2 Analyse dramaturgique

Enseignant : Stéphane HERVÉ

Philoctète et ses réécritures.

À partir du *Philoctète* de Sophocle et de quatre réécritures de la pièce antique, ce cours se propose d'envisager le genre tragique et ses caractéristiques esthétiques et dramaturgiques (fable, action, structure, personnage, affects...). Il s'agira donc, à la fois, de réfléchir aux devenir de la fable tragique à l'époque contemporaine, d'appréhender avec des outils spécifiques des textes dramatiques variés et ainsi d'acquérir des compétences analytiques relatives à la fabrique des textes, à leur interprétation et à leur passage à la scène.

Bibliographie :

Différentes références bibliographiques concernant les méthodes d'analyses seront données lors des séances. Il est demandé, en amont du cours, de se procurer et de lire les cinq pièces suivantes :

Sophocle, *Philoctète*, in *Tragédies complètes* (Folio)

Heiner Müller, *Philoctète*.

Philippe Minyana, (*Philoctète*) dans *Drames brefs* (2)

Jean-Pierre Siméon, *Philoctète*

Kae Tempest, *Paradis*

HPEATP2 Analyse de spectacles

Enseignante : Sylvie VIELLEDENT

Ce cours articule deux approches complémentaires : la lecture de textes dramatiques conçus comme matériaux ou supports de la représentation, et non comme objets seulement littéraires, et l'étude de spectacles et créations de la programmation locale, éventuellement issus de ces textes. Comment exercer son regard de spectateur ? Comment partager une expérience esthétique et en rendre compte précisément ? Le cours tentera d'apporter des réponses à ces questions, en alternant des moments de réflexion et d'écriture individuelle et des temps de parole en commun.

Le cours permettra ainsi d'acquérir, à partir du corpus des textes et spectacles étudiés, quelques notions fondamentales de dramaturgie et d'analyse de la représentation.

Spectacles au programme :

-*Les Sœurs Hilton*, mes Valérie Lesort & Christian Hecq, mercredi 22/01-vendredi 24/01/25, TNN, salle de la Cuisine

-*Les Fausses confidences*, Marivaux, mes Alain Françon, mercredi 5/02-samedi 8/02/25, TNN, salle de la Cuisine

-*Pode ser / C'est toi qu'on adore*, chorégraphie Leïla Ka, mercredi 05/02/25, Anthea-théâtre d'Antibes, salle Pierre Vaneck

-*Il n'y a pas de Ajar* (monologue contre l'identité), Delphine Horvilleur, mes Johanna Nizard, Arnaud Aldigé, mercredi 26/02-vendredi 28/02/25, TNN, salle des Franciscains

-*L'Oiseau vert*, Carlo Gozzi, mes Agnès Régolo, mercredi 12/03-vendredi 14/03/25, TNN, salle de la Cuisine

-*La Réunification des deux Corées* – mardi 18/03/25, création théâtre Joël Pommerat, Anthea-théâtre d'Antibes, salle Jacques Audibert

-*Le menteur*, Corneille, mes Julia Vedit, mercredi 26/03-vendredi 28/03/25, TNN, salle de la Cuisine

Attention, la plupart des exercices notés porteront sur ces spectacles, que l'on soit ou non dispensé d'assiduité. Prévoir le budget nécessaire pour acheter vos places (tarif étudiant 5€ au TNN, 8€ à Anthea).

Indications bibliographiques :

ABIRACHED Robert, *La Crise du personnage dans le théâtre moderne*, Gallimard, « Tel », 1994

PAVIS Patrice, *L'Analyse des spectacles*, [1ère éd. Nathan 1996], Armand Colin 2016

UBERSFELD Anne, *Lire le théâtre - 2. L'École du spectateur*, Belin, 1996

NAUGRETTE Florence, *Le Plaisir du spectateur de théâtre*, Bréal, 2002

BIET Christian et TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre?*, Gallimard, « Folio-essais », 2006 ;

UE3 PRATIQUE THEATRALE

HPEATC2 Atelier d'écriture

Enseignante : Caroline MASINI

Ce cours propose aux étudiants de L1 d'aborder les mutations du texte de théâtre survenues au fil des siècles et de s'intéresser de plus près aux enjeux contemporains de l'écriture dramatique à travers précisément la question de la narration et de la mise en voix du texte. Entre fable poétique et chronique épique, fiction des personnages et témoignage, mais aussi entre dialogue structuré et texte psalmodié, nous nous intéresserons ici à la mise en voix des textes et à la diversité dramaturgique qu'ils nous offrent. Chaque cours fera l'objet d'une pratique d'écriture en proposant différentes modalités d'approche pour permettre aux étudiants d'expérimenter leur propre écriture à travers des contraintes puisées dans les différents « modèles » de l'écriture dramatique.

Bibliographie :

BECKETT, Samuel, *Nouvelles et textes pour rien*, Paris, Minuit, 2003, [1958].

DANAN, Joseph et RYNGAERT, Jean-Pierre, *Éléments pour une histoire du texte de théâtre*, Dunod, 1997.

MÜLLER, Heiner, *Hamlet-Machine*, Editions de Minuit, 1985.

SARRAZAC, Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne*, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 2012.

TEMPEST, Kae, *Les nouveaux anciens*, L'Arche, 2017.

HPEATE2 Exercices 2

Enseignante : Caroline MASINI

En lien direct avec l'Atelier d'écriture, ce cours propose aux étudiants de devenir à la fois acteurs, dramaturges et metteur-en-scène des textes produits en atelier, en élaborant une réflexion exigeante sur le passage du texte à sa mise en voix et en espace. Le cours sera l'occasion de poursuivre la réflexion sur les anciennes et nouvelles voix du texte de théâtre et de proposer aux étudiants de mener un projet personnel de son écriture à sa mise en

espace.

Bibliographie :

DANAN, Joseph, *Entre théâtre et performance, la question du texte*, Arles, Actes Sud, coll.

« Apprendre », 2013.

LEPORS, Sandrine, *Le théâtre des voix*, Presses universitaires de Rennes, 2011.

SIMONOT, Michel, *De l'écriture à la scène, des écritures contemporaines aux lieux de représentations*, Collection Entre / Vues, Hors-série n°1, 2001.

HPEATS2 Pratiques scéniques 2

Enseignantes : Olivia LUCIDARME et Laure SAURET

Pour ce second semestre nous élaborerons un projet commun afin de découvrir l'étendue du travail d'une création théâtrale, tout en continuant à travailler la technique et la créativité de l'acteur.rice.

Bibliographie :

DIDEROT Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Librairie théâtrale, 1958

LECOQ Jacques, *Le corps poétique*, Arles, Actes Sud – Papiers, 1987

BROOK Peter, *L'espace-vide*, dans *Écrits sur le théâtre*, Paris, Éd. du Seuil, 1977

GROTOWSKI Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Cl. B. Levenson (trad.), Lausanne, L'Âge d'homme, 1971

ARTAUD Antonin, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1994

STANISLAVSKI Constantin, *La formation de l'acteur*, Payot, 1936

UE4 OUVERTURE 2

HPUAVI2 Introduction à l'anthropologie des arts vivants

Enseignante : Mme Sarah ANDRIEU

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'ethnoscénologie. Il questionnera plus particulièrement la notion d'ethnocentrisme et la tentation de l'exotisme en revenant sur l'histoire des "danses exotiques" en France dans le cadre des expositions coloniales et universelles et sur les scènes de Music-hall. Une étude de cas autour de Joséphine Backer et sa récente panthéonisation permettra de resituer cette histoire dans des dynamiques sociales et politiques contemporaine.

Les références bibliographiques ainsi que les modalités d'évaluation seront fournies lors du premier cours

HPUAIM2 Introduction aux arts de l'image 2

Enseignante : Mme Barbara NOIRET

Cet atelier consiste à une première initiation aux images numériques sur plateau, par la création d'une œuvre vidéo et sa projection in situ. Des notions en vidéo, montage vidéo, scénographie, échelle, seront abordées et nourries de recherches thématiques. Il s'agira également d'apprendre à justifier les choix et à énoncer les références artistiques, dans le champ des arts scéniques, plastiques et/ou cinématographiques, liées aux projets des étudiants. Cette riche expérience permettra aux étudiant.e.s de s'initier à diverses pratiques scéniques et scénographiques par le biais des images.

HPUAR23 Écritures critiques en art 2

Enseignante : Marie PHILIPART

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, 196

PORTAIL LLAC – Théâtre – 2ème année de licence semestre 1

L2 – semestre 1 = S3

L2 – S3			
UE	6	TRANSVERSALE	
		- Compétences numériques - Compétences informationnelles - Langues vivantes	Voir plaquette compétences transversales ici : https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-sciences-de-lhomme-et-de-la-societe/formations
UE1	6	HISTOIRE ET MÉTHODE. ÉTUDES THÉÂTRALES	
		- Enquêtes de terrain en arts vivants - Histoire du théâtre moderne	Sarah ANDRIEU et Stélios MORAÏTIS Emanuele DE LUCA
UE2	6	OUTILS PROFESSIONNELS 1. ÉTUDES THÉÂTRALES	
		- Connaissances de la scène et de ses métiers - Stage	Philippe MAURIN Carolina E. SANTO
UE3	6	PRATIQUES THÉÂTRALES 1	
		- Pratiques de l'acteur 1 - Projet 1 - Travail dramaturgique 1	Paul WARNERY Caroline MASINI Brigitte JOINNAULT
UE4	6	APPROFONDISSEMENT 1, choisir parmi les UE suivantes :	
		- choix 1 : Introduction aux théories du corps - choix 2 : Anthropologie des arts vivants 1 - choix 3 : 1 UE parmi l'offre du portail LLAC	Marie PHILIPART Sarah ANDRIEU

DESCRIPTIFS DES COURS

UE1 HISTOIRE ET MÉTHODE

HPEAET3 Enquête de terrain en arts vivants

Enseignants : Sarah ANDRIEU et Stélios MORAÏTIS

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 dialoguer avec des artistes et restituer leurs paroles ? 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.

HPEATM3 Histoire du théâtre moderne – M. Emanuele DE LUCA

Enseignant : Emanuele DE LUCA

Du XVIe à la fin du XVIIIe siècle, le cours abordera les grandes époques et les étapes majeures de l'histoire du théâtre occidental. On s'interrogera sur les rapports du spectacle avec la(es) société(s), les modes, les lieux et les modalités de représentation, ainsi que sur les grands œuvres dramatiques et théoriques, les auteurs, les comédiens et les réformateurs qui ont marqué les différentes aires géoculturelles dans les périodes considérées. Plusieurs documents iconographiques et d'archive, 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, *Hamlet*

Tirso de Molina, *Le Trompeur de Séville et l'invité de pierre (El Burlador de Sevilla y convidado de piedra)*

Corneille, *L'Illusion comique*

Molière, *Le Misanthrope*

Racine, *Bérénice*

Marivaux, *La Double Inconstance*

Diderot, *Le Père de famille*

Goldoni, *La Locandiera*

Hugo, *Hernani*

Bibliographie thématique de base :

- Alain VIALA, *Histoire du théâtre*, Paris, Presses Universitaires de France, 2017⁵.

- Marie-Claude HUBERT, *Histoire de la scène occidentale de l'Antiquité à nos jours*, Paris, A. Colin, 2011.

- Jacqueline DE JOMARON (dir.), *Le Théâtre en France, du Moyen âge à 1789*, Paris, A. Colin 1992.

- Aby WARBURG-Bastiano DE' ROSSI *La Pellegrina et les Intermèdes. Les costumes de scène pour les intermèdes de 1589, les dessins de Bernardo Buontalenti et le Libro di conti d'Emilio de Cavalieri*, éd. par Anne SURGERS, Vignon, Lampsaque, 2009.

- Pierre PASQUIER-Anne SURGERS (dir.), *La Représentation théâtrale en France au XVIIe siècle*, Paris, Armand Colin, 2011.

- 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

- Martial POIRSON, *Spectacle et économie à l'âge classique (XVII-XVIIIe siècles)*, Paris, Classiques Garnier, 2011.

- Romain SANVIC, *Le Théâtre élisabéthain*, Bruxelles, Lebègue et Nationale, 1955.

- Sara MAMONE, *Paris et Florence : deux capitales du spectacle pour une reine, Marie de Médicis*, trad. par Sophie Bajard et Françoise Decroisette, Paris, Seuil, 1990.

- Ferdinando TAVIANI-Mirella SCHINO, *Le Secret de la Commedia dell'Arte : La Mémoire des compagnies italiennes aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles*, trad. par Yves Liebert, Cazilhac, Bouffonneries, 1984.

- Claude BOURQUI, *La Commedia dell'Arte: Introduction au théâtre professionnel italien entre le XVIe et le XVIIIe siècles*, Paris, Colin, 2011.

- Siro FERRONE, *La Commedia dell'Arte. Actrices et acteurs italiens en Europe (XVIe-XVIIIe siècle)*, Trad. Françoise Decroisette, Paris, SUP, 2024.

- Emanuele DE LUCA, *Le Répertoire de la Comédie-Italienne de Paris (1716-1762)*, Paris, IRPMF, 2011 : <http://www.iremus.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.

- *Doctonnaire Goldoni*, L. COMPARINI et A. FABIANO, Paris, Classiques Garnier, 2019.

L'enseignant proposera une bibliographie supplémentaire en début et durant le cours.

UE2 OUTILS PROFESSIONNELS 1

HPEACS3 Connaissance de la scène et de ses métiers

Enseignant : M. Philippe MAURIN

Ce cours est destiné à découvrir, en 9 séances d'octobre à décembre, les différents métiers artistiques, techniques et administratifs du spectacle vivant, ainsi que les caractéristiques des différents lieux dédiés à la diffusion de la danse, de la musique et du théâtre.

Nous verrons aussi comment est financé ce secteur de la culture en France, par l'État et par les collectivités territoriales, quels types d'aides sont attribuées aux acteurs des arts vivants.

Nous verrons quelles sont les éléments spécifiques de l'administration des salles de spectacles et des compagnies, comme le statut d'intermittent du spectacle, la production, la diffusion, la communication, les relations publiques.

Nous irons à la rencontre de différents professionnels du département, au théâtre Francis Gag, à L'espace Magnan, au TNN, au 109, à la Diacosmie...

Nous verrons enfin comment réaliser le dossier de création artistique d'un spectacle vivant.

HPEAST3 Stage

Enseignante : Carolina E. SANTO

Le contenu du cours sera précisé ultérieurement

UE3 PRATIQUES THEATRALES

HPEAPA3 Pratiques de l'acteur 1

Enseignant : M. Paul WARNERY

Le contenu du cours sera précisé ultérieurement

HPEAPJ3 Projet 1

Enseignante : Mme Caroline MASINI

Du texte à la scène/voix

Le texte de théâtre a traversé au fil des siècles de très nombreuses mutations venues bouleverser sa structure classique établie et avec elle, les notions de personnages, de fiction, de narration, modifiant du même coup la scène et les histoires qu'elle y raconte. Si au théâtre nous sommes toujours pris entre « texte » et « scène », ces deux temps ouvrent aujourd'hui de nouvelles approches à ce qui se dit ou ne se dit pas, ce qui se trame, se raconte, se prononce, se chante. Ce cours proposera aux étudiants - à partir du postulat non plus d'un texte de théâtre mais d'un texte *pour* le théâtre (et quel théâtre ?) - de devenir à la fois auteurs (sous la forme d'exercices d'écriture et de contraintes formelles) mais aussi dramaturges (en s'interrogeant sur le passage de ce texte à la scène et à la voix) et enfin lecteurs/acteurs (en proposant le passage du texte à la voix). Chaque cours fera ainsi l'objet d'une présentation de textes de références théoriques et poétiques et de mises en lecture et en espace de ces nouvelles voix du texte.

Bibliographie :

BECKETT, Samuel, *Nouvelles et textes pour rien*, Paris, Minuit, 2003, [1958].

CHAPERON, Danielle, « Le travail de la narration », dans Meyer Macleod A. et Pralong M.

(dir.), *Raconter des histoires. Quelle narration au théâtre aujourd'hui ?* Métis Presses, coll. « Voltiges », Genève, 2012, p. 27-41.

DANAN, Joseph, *Entre théâtre et performance, la question du texte*, Arles, Actes Sud, coll.

« Apprendre », 2013.

DANAN, Joseph, *Absence et présence du texte théâtral*, Arles, Actes Sud, coll. « Apprendre », 2018.

DANAN, Joseph, « Je ne raconte pas d'histoire(s) », dans Chantal Hébert et Irène Perelli-

Contos (dir.), *Le Théâtre et ses nouvelles dynamiques narratives*, Presses de l'Université Laval, 2004.

MÜLLER, Heiner, *Hamlet-Machine*, Editions de Minuit, 1985.

NOVARINA, Valère, *Devant la parole*, POL, 1999.

NOVARINA, Valère, *Le théâtre des paroles*, POL, 1989.

SIMONOT, Michel, *De l'écriture à la scène, des écritures contemporaines aux lieux de représentations*, Collection Entre / Vues, Hors série n°1, 2001.

TEMPEST, Kae, *Les nouveaux anciens*, L'Arche, 2017.

VINAVER, Michel, *Ecritures dramatiques. Essais d'analyse du texte de théâtre*, Arles, Actes sud, coll. « Babel », 2000.

HPEATD3 Travail dramaturgique

Enseignante : Mme Brigitte JOINNAULT

Alors que la parole dans l'espace public et dans les médias de masse tend à être réduite à un simple instrument remplissant des fonctions de communication et de manipulation, ce cours abordera le théâtre comme un art privilégié pour mettre en scène le langage, l'écouter collectivement, expérimenter aussi bien les impuissances que les pouvoirs du dire, et imaginer des dramaturgies qui problématisent les rapports à la parole, au silence et au souffle dans leurs différentes dimensions (politiques, sociales, psychologiques, relationnelles, intimes, spirituelles, émancipatrices). Nous prendrons appui sur un ensemble de réalisations textuelles et performatives francophones qui explorent le mystère du verbe incarné, se confrontent à sa matérialité, exhibent l'étrangeté des actes de langage, mettent en jeu les rapports entre les langues, entre les voix, ouvrent de nouveaux horizons par le développement de poétiques inattendues et énigmatiques.

Un important travail de lecture d'œuvres est demandé. Le corpus ci-dessous est indicatif, la bibliographie, la sitographie et le corpus définitifs seront précisés en cours. Les étudiant·es non assidu·es sont tenu·es de se rapprocher de l'enseignante et de consulter l'ENT pour travailler en autonomie sans attendre la fin du semestre.

Corpus indicatif :

Antonin Artaud, *Pour en finir avec le jugement de Dieu*, [émission radio, 1947], Paris, Gallimard, 2003,

Samuel Beckett, *Le Dernière bande, Fin de partie, Va-et-vient, Paroles et musique, Souffle*

Rebecca Chaillon, *Monstres, on ne danse pas pour rien et Plutôt vomir que faillir*, dans *Boudin, Biguine, Best of Banane*, Paris, L'Arche, « Des écrits pour la parole », 2023.

Jean Cocteau, *Les Mariés de la tour Eiffel*, [Les œuvres libres, n° 21, 1923], Paris, *L'Avant-scène* 1966.

Daniel Danis, *La Scaphandrière*, photo-récit, Paris, L'Arche, 2011 ; *Kivi*, Paris, L'Arche, 2007.

Marguerite Duras, *Le Théâtre de L'Amante anglaise*, Paris, Gallimard, 1991 ; *Agatha*, Paris, éditions de Minuit, 1981.

Claudine Galea, *Au bord*, Les Marelles, Éditions espaces 34, 2011.

Jean Metellus, *Anacaona*, Paris, Hatier international, 2002 [Hatier, 1986].

Pierre Meunier, *Le Bleu des pierres*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2003.

Hélène Nicolas (Babouillec autiste sans paroles), *Algorithme éponyme*, préface de Pierre Meunier, Rouen, Christophe Cément éditeur, 2013

Valère Novarina, *La Langue inconnue*, Carouge-Genève, éd. Zoé, 2012 ; *L'Inquiétude*, Paris, P.O.L., 1993.

Jacques Rebotier, *Les trois jours de la queue du dragon*, Arles, Actes Sud Jeunesse, 2001, et *Le Désordre des langages I*, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 1998.

Larry Tremblay, *Le Dragonfly de Chicoutimi*, Montréal, Les Herbes rouges, 2005 [1995]

UE4 APPROFONDISSEMENT 1

HPUADC3 Introduction aux théories du corps – Marie PHILIPART

Le contenu sera précisé ultérieurement

HPUATA3 Anthropologie des arts vivants 1 – Mme Sarah ANDRIEU

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. Nous reviendrons sur l'histoire de cette discipline, ses enjeux théoriques et méthodologiques. Des études de cas issues notamment d'enquêtes de terrain menées en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Côte d'Ivoire) permettront de saisir les enjeux actuels d'un regard anthropologique sur les pratiques de danse.

Les références bibliographiques ainsi que les modalités d'évaluation seront fournies lors du premier cours

PORTAIL LLAC – Théâtre – 2ème année de licence semestre 1

L2 – semestre 2 = S4

L2 S4			
UE	6	TRANSVERSALE	
		- Compétences numériques - Compétences informationnelles - Langue vivante	Voir plaquette compétences transversales ici : https://univ-cotedazur.fr/portails/portail-sciences-de-lhomme-et-de-la-societe/formations
UE1	6	ESTHETIQUES SCENIQUES	
		- Écritures scéniques - Spectacle et scénographie	Charlotte CLEMENTI Carolina E. SANTO
UE2	6	OUTILS PROFESSIONNELS 2. ÉTUDES THÉÂTRALES	
		- Connaissances des institutions et politiques culturelles - Rédaction écrits professionnels	Jessica PIRIS Ella PERRIER
UE3	6	PRATIQUES THÉÂTRALES 2	
		- Pratique de l'acteur 2 - Projet 2 - Travail dramaturgique 2	Paul WARNERY Carolina E. SANTO Sylvie VIELLEDENT
UE4	6	APPROFONDISSEMENT 2 : choisir parmi les UE suivantes	
		- Théorie des arts visuels et performatifs - Anthropologie des arts vivants 2 - UE au choix parmi l'offre du portail LLAC	Barbara NOIRET Erica LETAILLER

DESCRIPTIFS DES COURS

UE1 ESTHÉTIQUE SCÉNIQUES

HPEAES4 ÉCRITURES SCÉNIQUES

Enseignant : Charlotte CLEMENTI

Dans ce cours, nous analyserons la notion d'« écriture scénique » en tant que stratégie opérationnelle qui organise les matériaux linguistiques du théâtre sous la forme d'une collaboration entre l'action, la récitation, les paroles, les détails visuels du décor et le rythme. Selon cette formule, le terme d'« écriture » ne recouvre pas uniquement la dimension du texte, mais inclut les éléments relevant du décor et de la corporalité qui décident ensemble de l'intention communicative d'une pièce. L'« écriture scénique » devient dès lors un espace à remplir et à investir pour que le texte se matérialise devant le public. Cette idée de matérialité est incarnée par le corps de l'artiste sur la scène, un corps qui s'engage à rendre visible le projet dramaturgique.

Il sera question d'interroger le rôle du corps sur la scène et ses potentialités dans le processus de la création théâtrale : peut-on parler d'une écriture corporelle au service de l'écriture scénique ?

Le cours sera partagé en trois parties principales :

- 1) a) une définition théorique de l'expression « écritures scéniques » selon ses différentes acceptions.
b) un excursus historique à travers les expérimentations théâtrales au XXe siècle et la pratique de l'interférence des codes de la scène.
- 2) Une réflexion sur la définition, le rôle et les potentialités d'un corps sur scène à travers l'étude de cas (*Retour à Berratham*, 2015, Angelin Preljocaj et Laurent Mauvignier)
- 3) Evaluation : choix d'une pièce du choix de l'étudiant présentant les caractéristiques d'une écriture scénique et une dimension corporelle forte : exposé oral et exercice de critique théâtrale écrit.

Bibliographie :

LAPEYRE, Chantal et POUILLAUE, Frédéric, *Gestualités/Textualités en danse contemporaine*, Paris, Hermann, 2018, 404 p.

MAUVIGNIER Laurent, *Retour à Berratham*, Paris, Les Éditions de Minuit, 2015, 77p.

PAVIS Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Armand Colin, 1987, 477p.

PAVIS Patrice, *L'analyse des spectacles, théâtre, mime, danse, danse-théâtre, cinéma*, Armand Colin, 2016, 438p.

RIQUIER WAUTIER, Camille, « « Littéradanse », Quand la danse contemporaine s'empare du texte littéraire : À propos de Mélanie Mesager, *Littéradanse, Quand la chorégraphie s'empare du texte littéraire*, Paris, Le Harmattan, 2018. », *Recherches en danse*, 2019.

UBERSFELD Anne, *Lire le théâtre I*, Paris, Belin, 1996, 309p.

HPEASP4 SPECTACLE ET SCÉNOGRAPHIE

Enseignant : Carolina E. SANTO

Le contenu sera précisé ultérieurement

UE2 OUTILS PROFESSIONNELS 2

HPEAIP4 CONNAISSANCES DES INSTITUTIONS ET POLITIQUES CULTURELLES

Enseignant : Jessica PIRIS

Le secteur culturel français est composé de différents types d'acteurs : institutions publiques, lieux de production et de diffusion, artistes et compagnies, professionnels de la médiation, financeurs privés... Travailler à comprendre la structuration de ce secteur à partir de ses acteurs (histoire, missions, contraintes) et de leurs modes de collaboration dans la chaîne de valeur de la production de spectacle nous permettra d'aborder les politiques culturelles qui l'encadrent, leurs origines et leurs évolutions dans le temps.

Bibliographie sélective, complétée en début de cours :

Becker S. Howard, *Les mondes de l'art*, trad. Jeanne Bouniort, Paris, Flammarion, 2010

Bourdieu Pierre, *Les règles de l'art, Genèse et structure du champ littéraire*, Paris, Seuil, 1998

Farchy Joëlle et Sagot-Duvaunoux Dominique, *Economie des politiques culturelles*, Paris, Presses Universitaires de France, 1994

Germain-Thomas Patrick, *La danse contemporaine, une révolution réussie ? Manifeste pour une danse du présent et de l'avenir*, Toulouse, L'attribut, 2012

Menguer Pierre-Michel, *Le travail créateur, S'accomplir dans l'incertain*, Seuil/Gallimard, Paris, 2009

Moulinier Pierre, *Les politiques publiques de la culture en France*, Paris, Que sais-je, 2020

Urfalino Philippe, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, Fayard/Pluriel, 2010

Wallach Jean-Claude, *La culture, pour qui ? Essai sur les limites de la démocratisation culturelle*, Toulouse, L'Attribut, 2009 (3ème édition)

HPEARE4 REDACTION ECRITS PROFESSIONNELS

Enseignant : Ella PERRIER

Le contenu sera précisé ultérieurement

UE3 PRATIQUES THÉÂTRALES 2

HPEAPJ4 PROJET 2

Enseignant : Carolina E. SANTO

Le contenu sera précisé ultérieurement

HPEATR4 TRAVAIL DRAMATURGIQUE 2

Enseignante : Sylvie VIELLEDENT

Ce cours articule deux approches complémentaires : la lecture de textes dramatiques conçus comme matériaux ou supports de la représentation, et non comme objets seulement littéraires, et l'étude de spectacles et créations de la programmation locale, éventuellement issus de ces textes. Comment exercer son regard de spectateur ? Comment partager une expérience esthétique et en rendre compte précisément ? Le cours tentera d'apporter des réponses à ces questions, en alternant des moments de réflexion et d'écriture individuelle et des temps de parole en commun.

Le cours permettra ainsi d'acquérir, à partir du corpus des textes et spectacles étudiés, quelques notions fondamentales de dramaturgie et d'analyse de la représentation.

Spectacles au programme :

-*Les Sœurs Hilton*, mes Valérie Lesort & Christian Hecq, mercredi 22/01-vendredi 24/01/25, TNN, salle de la Cuisine

-*Les Fausses confidences*, Marivaux, mes Alain Françon, mercredi 5/02-samedi 8/02/25, TNN, salle de la Cuisine

-*Pode ser / C'est toi qu'on adore*, chorégraphie Leïla Ka, mercredi 05/02/25, Anthea-théâtre d'Antibes, salle Pierre Vaneck

-*Il n'y a pas de Ajar* (monologue contre l'identité), Delphine Horvilleur, mes Johanna Nizard, Arnaud Aldigé, mercredi 26/02-vendredi 28/02/25, TNN, salle des Franciscains

-*L'Oiseau vert*, Carlo Gozzi, mes Agnès Régolo, mercredi 12/03-vendredi 14/03/25, TNN, salle de la Cuisine

-*La Réunification des deux Corées* – mardi 18/03/25, création théâtre Joël Pommerat, Anthea-théâtre d'Antibes, salle Jacques Audiberti

-*Le menteur*, Corneille, mes Julia Vidit, mercredi 26/03-vendredi 28/03/25, TNN, salle de la Cuisine

Attention, la plupart des exercices notés porteront sur ces spectacles, que l'on soit ou non dispensé d'assiduité. Prévoir le budget nécessaire pour acheter vos places (tarif étudiant 5€ au TNN, 8€ à Anthea).

Indications bibliographiques :

ABIRACHED Robert, *La Crise du personnage dans le théâtre moderne*, Gallimard, « Tel », 1994 ; PAVIS Patrice, *L'Analyse des spectacles*, [1ère éd. Nathan 1996], Armand Colin 2016

UBERSFELD Anne, *Lire le théâtre - 2. L'École du spectateur*, Belin, 1996

NAUGRETTE Florence, *Le Plaisir du spectateur de théâtre*, Bréal, 2002

BIET Christian et TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre?*, Gallimard, « Folio-essais », 2006

RYNGAERT Jean-Pierre, SERMON Julie, *Le Personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Editions théâtrales, 2006

DANAN Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes sud-Papiers, 2010

UE4 APPROFONDISSEMENT 2

HPUAVP4 THEORIE DES ARTS VISUELS ET PERFORMATIFS

Enseignante : Barbara NOIRET

Ce cours, à l'intersection de la théorie et de la pratique, explorera l'histoire de l'art en mettant l'accent sur les artistes performeur.euse.s et leur relation avec l'art visuel. En tant qu'expérience immédiate, unique et éphémère, la performance artistique engage le corps, la voix, l'espace et le temps en interaction avec le public. Des visites d'œuvres d'artistes performeur.euse.s présentes sur le territoire seront proposées en partenariat avec les musées niçois.

HPUATA4 ANTHROPOLOGIE DES ARTS VIVANTS 2

Enseignante : Erica LETAILLEUR

Comment l'anthropologue s'engage-t-il sur le terrain et prend-il position vis-à-vis de l'objet de sa recherche ?
Comment le rapport entre enquêteur et « enquêtés » se construit-il et se développe-t-il, selon les objectifs de la recherche ?

Comment la démarche anthropologique est-elle également nourrie par l'émotion, les sens et les données de la performance, a fortiori lorsque l'objet de l'enquête est une œuvre / une pratique artistique vivante ?

Prenant appui sur les connaissances développées lors du premier semestre, ce cours propose un approfondissement du savoir en anthropologie des arts vivants, autour de la notion de terrain, à partir d'un questionnement méthodologique, où il sera question du choix des modalités de l'observation, ainsi que de la responsabilité du chercheur, notamment. Trois axes fondamentaux seront particulièrement développés : la posture du chercheur, son engagement et les formats de restitution en vue de la production de savoirs et (ou) d'œuvres. Les étudiants seront conduits, dans ce cadre, à se pencher sur des cas spécifiques, issus de différents terrains.

Bibliographie :

ANDRIEU, Sarah et OLIVIER, Emmanuelle (dir.), *Création artistique et imaginaires de la globalisation*, Hermann, Paris, 2017

BARBA, Eugenio, *Le Canoë de papier. Traité d'anthropologie théâtrale*, L'Entretemps, coll. Les Voies de l'Acteur, 2004

BARBA, Eugenio, *L'Énergie qui danse. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, L'Entretemps, coll. Les Voies de l'Acteur, 2008

COPPANS, Jean, *L'Enquête ethnologique de terrain*, Armand Colin, Paris, 2005

FRET, Jarostaw et MASLOWSKI, Michel, *L'Anthropologie théâtrale selon Jerzy Grotowski*, L'Amandier, Paris, 2013

LAPLANTINE, François, *La Description ethnographique*, Nathan, Paris, 1996

LEVERATTO, Jean-Marc, *Introduction à l'anthropologie du spectacle*, La Dispute, Paris, 2006

PAVIS, Patrice, *L'Analyse des spectacles*, Armand Colin, Paris, 2016

SOULE, Bastien, « Observation participante ou participation observante ? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales », *Recherches qualitatives*, vol. 27, n°1, 2007, pp.127-140

TOFFIN, Gérard, *Ethnologie. La quête de l'autre*, Paris, Acropole, 2005.