

Parcours arts du spectacle – théâtre : recherche et création
Master ARTS
École Universitaire de Recherche CREATES
Université Côte d'Azur

N.B. Pour toutes les informations concernant le Master Arts, son inscription institutionnelle, son organisation générale, ses responsables pédagogiques et administratifs, ses différents parcours (et les descriptifs des enseignements), les contacts de vos interlocuteurs, les conditions de redoublement ou de changement de parcours, se reporter au livret du master Arts

Architecture de la formation pour l'année 2023-2024

La formation se déroule sur 2 ans et 4 semestres au cours desquels, en complément des enseignements, l'étudiant travaille individuellement sur un projet personnel de recherche. Les cours sont inégalement répartis entre semestres impairs et semestres pairs de sorte à favoriser l'organisation du travail en autonomie pendant les semestres pairs où le travail de recherche et de rédaction du mémoire occupe une part prépondérante. La formation est constituée de 4 types d'UE.

UE communes mention Arts	S1, S2, S3
UE de spécialisation en études théâtrales	S1, S2, S3, S4
UEO, UE à choix sur liste composée d'UE disciplinaires études théâtrales d'UE des autres parcours de la mention Arts ou d'autres mentions, et UE écoles d'art partenaires	S1, S2, S3
UE PPR, projet personnel de recherche	S1, S2, S3, S4

Les enseignements sont répartis différemment selon les semestres, de manière à apporter aux étudiants les outils communs en début de formation et à leur laisser un temps important pour travailler sur leurs projets personnels de recherche aux semestres pairs. Il n'y a ainsi ni cours commun ni option au dernier semestre (S4). Enfin certains enseignements sont pensés selon une logique de mutualisation verticale pour permettre aux étudiants d'aborder deux fois un même sujet (le jeu de l'acteur, la dramaturgie, les théories théâtrales), mais avec des angles d'approches, des méthodes et des contenus différents.

Les quatre tableaux ci-après présentent les répartitions des 4 types d'UE par semestre.

UE communes mention Arts	
Semestres impairs	Semestres pairs
S1 UE Outils 1, 6 ECTS, 2 ECUE • Méthodologie Arts 1 • LVE (LANSAD)	S2 UE Arts, 3 ECTS • Epistémologie Arts
S3 UE Outils 2, 6 ECTS, 2 ECUE • Méthodologie Arts 2 • LVE (LANSAD)	S4

UE de spécialisation - études théâtrales	
Semestres impairs, 4 UE de 3 ECTS, 12 ECTS	Semestres pairs, 2 UE de 3 ECTS, 6 ECTS
S1 – S3 UE Théâtre 1, Théâtrologie, J.-P. Triffaux UE Théâtre 2, Esthétiques de la scène et pratiques des arts du spectacle, E. De Luca UE Théâtre 3, Dramaturgie et mise en scène – 1, B. Joinnault UE Théâtre 4, Théories du jeu de l'acteur, E. De Luca	S2 – S4 UE Théâtre 7, Création théâtrale et théorie du spectacle, J.-P. Triffaux UE Théâtre 8, Dramaturgie et mise en scène – 2, B. Joinnault

UE PPR, projet personnel de recherche, option recherche ou option création	
Semestres impairs	Semestres pairs
S1, 6 ECTS, 2 ECUE ECUE MÉMOIRE+ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Oral de point d'étape	S2, 9 ECTS, 2 ECUE ECUE MÉMOIRE+ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Soutenance mémoire d'étape

S3, 6 ECTS, 2 ECUE ECUE MÉMOIRE+ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Oral de point d'étape	S4, 24 ECTS, 2 ECUE ECUE MEMOIRE RECHERCHE + ORAL OU ECUE MEMOIRE CREATION + ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Soutenance mémoire final

UEO, UE à choix sur liste parmi lesquelles des UE disciplinaires études théâtrales du master Arts des UE Danse, musique du master Arts des UE des masters lettres et sciences sociales	
Semestres impairs, S1 et S3, 1 UE de 6 ECTS ou 2 UE de 3 ECTS à choisir sur liste	Semestres pairs S2, 2 UE de 6 ECTS à choisir sur liste
UE Théâtre 5, Performances, S. Hervé, 3 ECTS UE Théâtre 6 (Théâtre et autres médias), Théâtre et cinéma, S. Hervé, 3 ECTS UE Stage, H. Lasserre, 6 ECTS UE Écoles d'art, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire) UE MU - Ethnomusicologie, composée de 3 ECUE, 6 ECTS UE MU – Musique et interprétation, 6 ECTS UE MU – Musique et signification, 6 ECTS UE DA – Savoirs du corps dansant 2 : Traces et mémoire, HMEAD101/ HMEAD301, 6 ECTS UE DA – Circulation des savoirs du corps, composée de 2 ECUE, 6 ECTS • ECUE : Circulation des savoirs du corps, HMEAD109/ HMEAD309 • ECUE : Créations chorégraphiques en migrations, HMEAD110/ HMEAD310 UE Lettres - Littérature et théâtre, composée de 3 séminaires-ateliers, S. Montin, B. Bonhomme, S. Le Briz, , 6 ECTS	UE Ethnoscénologie, A. De Sanctis, 6 ECTS ECUE Ethnoscénologie, HMEAE200 ECUE Anthropologie des arts vivants et performatifs, HMEAE201 UE Stage, H. Lasserre, 6 ECTS UE Écoles d'art 1, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire) UE Écoles d'art 2, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire) UE MU - Musique et geste HMUAM208 6ECTS UE MU - Musique théo. et prat. HMUAM200 6ECTS UE DA - Archives et création HMUAD204, 6 ECTS UE DA- Savoirs du corps dansant 3 : Transmission HMEAD200, 6ECTS UE Anthropologie (parcours ATIS, master Sciences Sociales) ECUE Construction des savoirs, HMEACS2 ECUE Anthropologie des techniques, HMEAA2

UE Anthropologie (parcours ATIS, mention Sciences sociales) – anthropologie du sensible (M1) UE Anthropologie (ATIS) – anthropologie sensorielle (M2)	

Ce qui donne globalement sur l'ensemble de la formation

S1 1. UE Outils M1, 6 ECTS 2. UE Théâtre 1, Théâtrologie, 3 ECTS UE Théâtre 2, Esthétiques de la scène et pratiques des arts du spectacle, 3 ECTS 3. UE Théâtre 3, Dramaturgies et mises en scène – 1, 3 ECTS 4. UE Théâtre 4, Théories du jeu de l'acteur, 3 ECTS 5. UEO : sur liste (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 6. UE PPR, 6 ECTS	S2 1. UE épistémologie, 3 ECTS 2. UE Théâtre 7, Création théâtrale et théorie du spectacle, 3 ECTS 3. UE Théâtre 8, Dramaturgies & mises en scène – 2, 3 ECTS 4. UEO1 : sur liste, (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 5. UEO2 : sur liste, (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 6. UE PPR, 9 ECTS
S3 1. UE Outils M2, 6 ECTS 2. UE Théâtre 1, Théâtrologie, 3 ECTS 3. UE Théâtre 2, Esthétiques de la scène et pratiques des arts du spectacle, 3 ECTS 4. UE Théâtre 3, Dramaturgies et mises en scène – 1, 3 ECTS 5. UE Théâtre 4, Théories du jeu de l'acteur, 3 ECTS 6. UEO : sur liste, (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 7. UE PPR, 6 ECTS	S4 1. UE Théâtre 7, Création théâtrale et théorie du spectacle, 3 ECTS 2. UE Théâtre 8, Drama & mises en scène – 2, 3 ECTS 3. UE PPR, 24 ECTS

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS 2023-24

UE communes à tous les parcours du master Arts

Les cours communs de méthodologie et d'épistémologie sont indispensables pour l'initiation aux termes et méthodes de la recherche, ils doivent être suivis avec le plus grand sérieux et les recommandations enseignées doivent être mises en œuvre dans le travail de PPR propre à chaque spécialité.

METHODOLOGIE 1 (HMEAR100)

Enseignant.e.s : Stéphane Hervé (9h) - Brigitte Joinnault (9h) / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire :

Faire de la recherche, formuler une question de départ, faire l'état des lieux des savoirs sur le sujet, se situer en déterminant des objectifs nouveaux et définir son projet, élaborer une méthode et s'équiper d'outils pour le conduire à bien, organiser son temps et cadencer les différentes étapes de son travail, rendre compte de son travail, du mémoire d'étape au mémoire final... – ces actes ne vont pas de soi. Ils paraissent abstraits tant qu'on ne les pratique pas. Pour celles et ceux qui commencent à se les approprier, il s'agira à la fois d'apporter des éclairages généraux qui en situent cadres et enjeux, ainsi que de répondre aux questions spécifiques qui se posent à l'orée d'un premier travail de recherche universitaire. Ce séminaire comportera deux volets : un volet « Du désir personnel au projet scientifique », conduit par Brigitte Joinnault, et un volet « Production du discours scientifique », conduit par Stéphane Hervé.

Le volet « Du désir personnel au projet scientifique » proposera une vision générale du travail de recherche et des activités du chercheur (raison d'être et fonctions de la recherche en art(s) / disciplines et politiques scientifiques / grandes étapes d'un processus de recherche), puis abordera les premières étapes de la définition d'un projet de recherche (formulation d'une question de départ, définition d'une problématique, établissement d'un corpus) ainsi que la posture du chercheur et son inscription individuelle dans un projet collectif.

Le volet « Production du discours scientifique » portera sur les attendus des productions écrites et orales de la recherche, et en particulier sur la rédaction du mémoire de master et sa soutenance. Un intérêt particulier sera porté au positionnement du chercheur par rapport aux savoirs déjà constitués, et par conséquent aux modalités de l'énonciation du discours scientifique (citation, référence, posture critique). Seront également abordées les normes de rédaction du mémoire (présentation, structuration, bibliographie, règles typographiques).

Évaluation commune : Contrôle continu intégral. Les étudiants seront mis en situation de répondre à un appel à contribution en mettant en œuvre les compétences acquises durant le séminaire.

METHODOLOGIE 2 (HMEAR300/HMEAD310)

Enseignantes : Sarah Andrieu (9h) / Marina Nordera (9h) / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire comportera deux volets, un volet "Enquête de terrain et arts vivants : postures, méthodes et techniques, éthique" conduit par Sarah Andrieu, et un volet "Théories et

pratiques des archives en arts vivants : modalités d'enquête, production, classement, conservation, transmission, diffusion, usages" conduit par Marina Nordera.

Le premier volet abordera les différentes postures (observation participante, participation observante...) de recherche dans l'enquête de terrain en arts vivants; les différentes techniques d'entretiens; les dilemmes éthiques rencontrés au cours des recherches de terrain (anonymat, secret, objectivité...); les rapports entre recherche de terrain et globalisation (« e-terrain », multisites...); les défis méthodologiques et éthiques liés à l'enquête de terrain en arts vivants.

Évaluation

L'évaluation consistera en une présentation réflexive d'une enquête de terrain ou d'un compte-rendu d'article méthodologique ayant trait aux méthodes qualitatives de recueil de données (dossier écrit).

Le deuxième volet proposera une présentation de concepts, méthodes et références, une mise en œuvre de mini-enquête d'archives à réaliser individuellement par chaque étudiant.e dans l'intervalle entre les séances, une mise en commun des résultats des enquêtes individuelles et échanges d'expériences sur les problèmes rencontrés, la création collective d'un fonds d'archives numériques en arts vivants par une mise en réseaux des recherches individuelles et la mise en lumière des questions épistémologiques qu'une telle démarche mobilise.

Évaluation

L'évaluation (une note sur 20) se fera à partir d'un compte rendu d'enquête conforme aux consignes données lors de la première séance, qui sera présenté à l'oral en 180 secondes avec support numérique lors de la deuxième séance. Ces différents rendus constitueront les matériaux pour l'atelier collectif de la troisième séance.

EPISTEMOLOGIE DES ARTS (HMEAR200)

Enseignants : Stéphane Hervé / Volume horaire : 12h

Descriptif du séminaire : Il s'agit d'une initiation à l'épistémologie des arts vivants. Qu'est-ce que l'épistémologie ? Intérêt, apports et limites dans le cadre des arts vivants, des disciplines artistiques et des savoirs universitaires, des projets de recherche des étudiants.

Bibliographie sélective : Robert Blanché, *L'Épistémologie*, Paris, Que sais-je ?, n° 1475, 1972 ; Rabanel, *Épistémologie des arts vivants - L'inversion au cœur du spectacle*, Paris, L'Harmattan, 2017. Bibliographie complémentaire : Guillaume Decauwert, *Apprendre à philosopher - L'Épistémologie*, Paris, Ellipses, 2017 ; Dominique Château, *Épistémologie de l'esthétique*, Paris, L'Harmattan, 2000.

Évaluation : CCI

LANGUE (VOIR LANSAD)

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

UE THEATRE 1 - THEATROLOGIE 1 & 2, HMEAT100/300

Enseignant : Jean-Pierre Triffaux / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire : en attente

Bibliographie indicative (complétée lors du premier cours) :

UE THEATRE 2 - ESTHETIQUE SCENIQUE ET PRATIQUES DES ARTS DE LA SCENE, HMEATS1/S3

Enseignant : Emanuele De Luca/ Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire : Le cours entend approfondir la dramaturgie, les sources, l'esthétique et les pratiques scéniques des œuvres de Marivaux. Une attention particulière sera consacrée aux rapports entre jeu d'acteur et écriture dramatique, aussi bien qu'à l'analyse des reprises contemporaines de certaines pièces. Des rencontres avec des acteurs et metteurs en scène pourront aussi être envisagées. Nous nous concentrerons notamment sur les comédies ci-dessous listées. Les étudiants pourront les lire avant le début du cours :

Arlequin poli par l'amour
La Surprise de l'Amour
La Seconde Surprise de l'Amour
La Double Inconstance
L'Ile des esclaves
Le Jeu de l'amour et du hasard
Le Triomphe de l'amour
La Dispute

Évaluation : CCI

Bibliographie de base (les lectures obligatoires seront indiquées pendant les premiers cours en début de semestre. Une bibliographie ultérieure sera communiquée et commentée pendant le cours).

UE THEATRE 3 - DRAMATURGIES ET MISES EN SCENE – 1, HMEATD1/D3

Enseignante : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 18 h

Descriptif du séminaire : le séminaire dramaturgies et mises en scène 2023-24 proposera une expérimentation d'écodramaturgie collective. Le premier semestre sera consacré à la production d'un ensemble de formes écobio-graphiques destinées à alimenter un travail d'écriture collective qui aura lieu au 2e semestre. Il articulera deux types de travaux : des études théoriques et critiques sur les nouvelles dramaturgies ; des exercices d'expérimentation. Les études pourront porter sur des théories esthétiques, des pratiques artistiques, des écrits d'autres disciplines, en particulier la philosophie et l'écologie, qui ont en commun d'inviter à questionner les écritures (mots, dispositifs, « récits ») dans leur capacité à mettre en jeu et à interroger notre statut d'habitant de la Terre. Les travaux créatifs auront pour objectif d'expérimenter la démarche écobio-graphique, au cours d'exercices pratiques et analytiques, fondés sur l'écoute et l'écriture de nos relations au vivant autre qu'humain.

Évaluation : Contrôle continu intégral

Bibliographie indicative (la bibliographie sera précisée et complétée au cours du séminaire).

- *Oui, c'est du théâtre !*, Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre, Paris, Ed. Théâtrales, 2020
- *Expériences théâtrales et récits de soi : une université populaire sous confinement Covid-19*, collectif Atelier UP-MC93, préface d'Hortense Archambault, Paris, L'Harmattan, 2020
- Florence March, *Relations théâtrales*, préface de Georges Banu, Montpellier, L'Entretiens, 2010
- *La Condition écologique*, dir. Julie Sermon, *Théâtre/Public* n°247, 2023
- *Théâtre/Paysage*, et *Opéra et écologie*, Bruxelles, *Alternatives théâtrales* n°149, et n°144, 2023 et 2021
- *La Fabrique du paysage*, coord. Pierre Causse, Léonor Delaunay, Laure Fernandez, *Revue d'Histoire du théâtre* n° 296, Paris, Société d'Histoire du théâtre, 2023
- Jean-Philippe Pierron, *Je est un nous*, Arles, Actes Sud, 2021
- Glenn Albrecht, *Les émotions de la Terre : des nouveaux mots pour un nouveau monde*, Paris, Les Liens qui libèrent, 2021

- Jean-Pierre Sarrazac, *Théâtres intimes*, Actes Sud, 1984 ; *Poétique du drame moderne*, Paris, Seuil, 2012 ; (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Belval, Circé, 2005
- Michel Vinaver, *Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de th*, Arles, Actes Sud, 1993

UE THEATRE 4 - THEORIE DU JEU DE L'ACTEUR, HMEATA1/A3

Enseignant : Emanuele De Luca / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire :

Le cours entend aborder les questions qui tournent autour des théories sur le jeu de l'acteur dans l'époque moderne.

À travers les ouvrages les plus représentatives des Riccoboni père et fils (entre l'Italie et la France), de Grimarest, Rémond de Saint-Albine, Diderot (pour la France), de Gildon (pour l'Angleterre) et de Lessing (pour l'Allemagne), nous nous concentrerons particulièrement sur le XVIIIe siècle qui représente un tournant fondamental dans les théories du jeu. Celles-ci commencent à considérer le jeu comme un art à part entière, libre des mailles de l'art oratoire et de la poétique théâtrale. D'ici, le jeu devient objet d'étude autonome et privilégié et la théorie se plonge à la recherche des principes et des règles qui le régissent. C'est à ce moment qu'un effort d'élaboration théorique s'amorce, destiné à se développer par la suite au XIXe siècle, au XXe et jusqu'à aujourd'hui.

Les éléments théoriques seront abordés également avec un regard constant aux contextes socio-culturels de production et en fonction des pratiques scéniques des différentes époques et aires géographiques.

Les étudiants sont tenus de lire intégralement l'ouvrage de François-Antoine-Valentin Riccoboni, *L'Art du Théâtre à Madame****, Paris, Simon et Giffart, 1750, téléchargeable dans le fonds de googlebook https://books.google.fr/books?id=308q_UiVWwC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gsbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Des éditions modernes, scientifiques et critiques seront illustrées en cours. Voir aussi la bibliographie, plus bas.

Bibliographie :

La bibliographie suivante est sélective et orientative. Les lectures obligatoires, ainsi que l'anthologie des textes seront indiquées pendant les premiers cours en début de semestre. Une bibliographie ultérieure sera communiquée au fil du cours.

- Monique BORIE-Martine de ROUGEMONT-Jacques SCHERER, *Esthétique théâtrale : Textes de Platon à Brecht*, Paris, SEDES, 1982.
- Emanuele DE LUCA, « Diderot face au jeu des Italiens : entre pratique et théorie », dans *Musique et Pantomime dans le Neveu de Rameau*, textes réunis par Franck Salaün et Patrick Taïeb, Paris, Hermann, 2016, p. 151-171.
- Sarah DI BELLA, *L'Expérience théâtrale dans l'œuvre théorique de Luigi Riccoboni : Contribution à l'histoire du théâtre au XVIIIe siècle, suivie de la traduction et l'édition critique de Dell'Arte rappresentativa de Luigi Riccoboni*, Paris, Champion, 2009
- P. FRANCE-M. MCGOWAN, « Autour du *Traité du récitatif* de Grimarest », *XVIIe siècle*, n° 3, juillet-septembre 1981, p. 303-317.
- Noëlle GUIBERT, « Éléments de bibliographie des textes et documents se rapportant à l'art de l'acteur », *Les Cahiers de la Comédie-Française*, n° 5, automne 1992, p. 90-107.
- Gotthold Ephraim LESSING, *Dramaturgie de Hamburg*, texte traduit et présenté par Jean-Marie Valentin, Paris, Les Belles Lettres, 2011.
- François-Antoine-Valentin RICCOBONI, *L'Art du Théâtre à Madame* ***, Paris, C. F. Simon & Giffart, 1750, Emanuele DE LUCA éd., Napoli, Università degli Studi di Napoli l'Orientale, « Acting Archives », 2015.
- Laurence Marie SACKS, *Inventer l'acteur : émotions et spectacles dans l'Europe des Lumières*, Paris, PUPS, 2019 BU.

- *Sept traités sur le jeu du comédien et autres textes : de l'action oratoire à l'art dramatique, 1657-1750*, Sabine Chaouche éd., Paris, Champion, 2000 BU.
- Claudio VICENTINI, *Le Rendu du texte : Fonctions de l'acteur et fantasmes de mise en scène dans les traités du XVIIIe siècle*, dans *La Fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880)*, Mara Fazio et Pierre Frantz dir., Paris, Desjonquères, 2010, p. 32-39. <https://books.google.fr/books?id=AAjWBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=la+mise+en+sc%C3%A8ne+avant+la+mise+en+sc%C3%A8ne&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwip1ui1883bAhVHOBQKHbAqDXYQ6AEIKDAA#v=onepage&q=vicentini&f=false>.
- Claudio VICENTINI, « Theory of acting, VII, Antimotivationalism: Antoine-François Riccoboni, Lessing, Diderot », *Acting Archives Essays*, 16, may 2012, 27 p.

UE THEATRE 7 - CREATION THEATRALE ET THEORIE DU SPECTACLE 1 & 2, HMEAT200/400

Enseignant : Jean-Pierre Triffaux / Volume horaire : 18h.

Descriptif du séminaire : L'objectif de ce séminaire est de questionner la création théâtrale selon différents points de vue : poétique, pratique, théorique, sémiologique. Il s'agit aussi d'analyser des réalisations spectaculaires en essayant de dégager les singularités des œuvres et des pratiques, d'élaborer les éléments constitutifs d'une théorie du spectacle vivant. Sont abordées diverses dimensions de la production à la réception du spectacle, de la poétique à la représentation de l'œuvre. On étudie tout particulièrement les innovations et les transformations de la scène contemporaine et actuelle (interaction entre les arts, nouvelles technologies...).

Bibliographie :

- RABANEL, *Épistémologie de l'art vivant - L'inversion au cœur du spectacle*, Paris, L'Harmattan, 2017.
- Babel transgressée - La subversion d'un art à l'autre, de la jouissance au blasphème* (dir. Béatrice Bonhomme, Ghislaine Del Rey, Christine Di Benedetto et Jean-Pierre Triffaux), Paris, L'Harmattan, 2017.
- LEHMANN, Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.
- PAVIS, Patrice, *La Mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Colin, 2011.
- TRIFFAUX, Jean-Pierre, « La barbarie sur la scène actuelle », *Revue Noesis*, La Barbarie, J. Robelin (dir.), n° 18, automne 2011, p. 239-278.
- TRIFFAUX, Jean-Pierre, « Le double drame de la représentation », in *Performance et savoirs*, A. Helbo (dir.), Bruxelles, Éditions De Boeck, 2011, p. 115-136.
- TRIFFAUX, Jean-Pierre, « Le comédien à l'ère numérique », *Revue Communications*, Théâtres d'aujourd'hui, n° 83, EHESS Centre d'études Edgar Morin, Le Seuil, 2008, p. 193-210.

UE THEATRE 8 - DRAMATURGIES ET MISES EN SCENE – 2, HMEATD2/4

Enseignante : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire :

Le séminaire du second semestre se situera dans la continuité de celui du premier semestre (voir descriptif UE Théâtre 3). Il sera consacré à l'analyse et à la conception d'écodramaturgies polyphoniques réalisées en équipe de 3 à 5 étudiant.e.s à partir de textes théoriques disciplinaires et extra-disciplinaires d'une part, du recueil d'écrits écobio-graphies produits au premier semestre d'autre part. Chaque projet sera décrit dans une note d'intention dramaturgique problématisée qui prendra appui sur des savoirs disciplinaires (en particulier sur l'écriture dramatique contemporaine, sur les dramaturgies du témoignage, sur les dramaturgies de l'intime, sur les écritures dramatiques, et sur les écodramaturgies), mais qui pourra également s'inspirer d'autres démarches artistiques ou littéraires.

En outre, le travail sera accessible aux étudiant.e.s d'autres parcours ou mentions qui souhaiteraient s'inscrire en option sans avoir suivi le séminaire du 1er semestre et sans être spécialistes des études théâtrales, et qui seraient prêts à s'engager pleinement dans une expérience collective soutenue et réflexive de pédagogie active.

Évaluation : Contrôle continu intégral

La bibliographie sera fournie en début de semestre et déposées sous Moodle

UEO DISCIPLINAIRES ETUDES THEATRALES

THEATRE 5 : PERFORMANCES, HMEATF1/F3

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire : *Performances participatives*

À travers la lecture de textes théoriques de référence et d'études de cas, il s'agira dans ce séminaire de questionner la notion de participation dans les arts de la performance et dans les pratiques théâtrales. La participation est devenue une notion-clé de l'analyse du discours sur les arts vivants ces dernières décennies : si dans les années 60, la participation était pensée comme l'envers de la passivité du spectateur, il s'avère que plus récemment elle a été intégrée par des pratiques qui aspirent à créer du commun ou tout au moins à renforcer des liens sociaux, ou à faire des participants de possibles agents du changement. Nous nous interrogerons sur les dispositifs performatifs, leurs puissances et leurs limites dans la constitution de relations sociales ou de sujets collectifs. Une attention sera également portée à la question de la posture de l'artiste dans ces performances.

Bibliographie sélective : Éliane Beaufiles et Alix de Morant (dir.), *Scènes en partage : l'être-ensemble dans les arts performatifs contemporains*, Montpellier, Éditions Deuxième époque, 2018 ; Claire Bishop, *Artificial bells. Participatory art and the politics of spectatorship*, London, New York, Verso, 2012 ; Eliane Beaufiles, Eva Holling (dir.), *Being-with in contemporary performing arts*, Berlin, Neofelis Verlag, 2018 ; Shannon Jackson, *Social works.: performing arts, supporting publics*, New York, London, Routledge, 2011 ; Estelle Zhong Mengual, *L'art en commun : réinventer les formes du collectif en contexte démocratique*, Dijon, Les Presses du Réel, 2018.

THEATRE 6 : THEATRE ET CINEMA, HMEATM1/M3

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire : Le Burlesque au théâtre et au cinéma

Descriptif du séminaire : Charlot est né au cinéma, mais il a des ascendances scéniques (Chaplin était un artiste de pantomime) et des héritiers théâtraux. En quelques années, nombreux seront les réformateurs de la mise en scène à se revendiquer de son influence, de Meyerhold à Brecht en passant par les avant-gardes. Le séminaire se propose de partir du personnage de Charlot pour envisager le phénomène de transfert médiatique autour du genre burlesque. Ainsi, nous nous intéressons à l'esthétique du slapstick, en prêtant attention à ses origines scéniques (pantomime, music-hall), à ses performances gestuelles (à travers l'analyse de courts-métrages de Chaplin en premier lieu, mais aussi de Max Linder, Buster Keaton, Laurel & Hardy... et la lecture d'essais théoriques) et à ses résurgences sur les planches jusqu'à Christoph Marthaler.

Bibliographie sélective : Norbert, Abouardham, 2015 *Le Burlesque au théâtre*, Lavérune, L'entretemps éditions, coll. « Les points dans les poches » ; Emmanuel Dreux, *Le Cinéma burlesque ou la subversion par le geste*, Paris, L'Harmattan, coll. « Esthétiques », 2007 ; Christian Godin, 2016, *Chaplin et ses doubles*, Ceyzérieu, Champ Wallon, coll. « L'esprit libre », 2016, Petr Král, *Le Burlesque ou morale de la tarte à la crème*, Paris, Stock, coll. « Stock cinéma », 1984 ; P. Tessé, *Le Burlesque*, Paris, Cahiers du cinéma, coll. « Les petits cahiers », 2007 ; Marguerite Chabrol, Tiphaine Karsenti (dir.), *Théâtre et cinéma. Le croisement des imaginaires*, Rennes, PUR, 2013.

UE STAGE (HMUAR103/203/303) UE Stage. Pratique et Recherche en milieu professionnel,

Enseignante : Hanna Lasserre / Volume horaire dans la structure 105h

Descriptif : immersion ; recherche, analyse.

Le principe de cette UE stage est de permettre une immersion dans le milieu professionnel des arts du spectacle vivant. Au cours de ce stage, l'étudiant.e pourra s'impliquer dans des activités artistiques ou techniques, en mise en scène, dans des projets de scénographie ou encore de spectacle vivant aux disciplines croisées. Il devra mettre en place des outils d'analyse et d'observation qui lui permettront de structurer un dossier dont le contenu postulera des problématiques de recherche en adéquation avec le sujet du stage. L'implication de recherche en milieu professionnel fait le lien entre l'observation, l'analyse et la pratique et permet de s'exercer à la réflexion critique sur les productions écrites, orales et artistiques. Ces stages visent à développer l'autonomie, la créativité et l'esprit d'initiative de l'étudiant.e tout en leur permettant de consolider leur formation générale.

Le stage est encadré et suivi par l'enseignant responsable des stages, en collaboration avec les artistes professionnels et les enseignants-chercheurs du parcours.

Evaluation : dossier

UE ETHNOSCENOLOGIE (S2) cette UE comporte deux ECUE indissociables ECUE ANTHROPOLOGIE DES ARTS VIVANTS ET PERFORMATIFS (HMEAE201)

Enseignante : Arianna Berenice DE SANCTIS

Volume horaire : 7 HCM – 10HTD

Descriptif :

L'étude de la trajectoire de quelques groupes de théâtre latino-américains contemporains nous permettra d'observer les multiples liens que ceux-ci entretiennent avec les pratiques rituelles locales, les communautés des peuples originaires, les mouvements de revendication féministe et écologiste, l'histoire politique et économique du continent (dictatures militaires, autoritarismes, privatisations et nationalisations des ressources). Ce cours sera également l'occasion de revenir sur la méthodologie de terrain pour le spectacle vivant (enquête de terrain, description ethnographique, journal de bord, entretien de type libre, directif et semi-directif, etc).

Bibliographie de base (la bibliographie complète sera communiquée au début du cours) :

AUGÉ M., *L'anthropologue et le monde global*, Paris, Armand Colin, 2013.

DUBATTI J., *Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa, Col. Arte y Acción, 2020.

GEERTZ C., *Ici et là-bas. L'anthropologue comme auteur*, Paris, Métailié, 1996.

GHASARIAN (dir.), *De l'ethnographie à l'anthropologie réflexive*, Paris, Armand Colin, 2002.

GLOWCZEWSKI B. et HENRY R. (Eds.), *Le Défi indigène, entre spectacle et politique, Aux lieux d'être*, Montreuil, 2007.

GODELIER M., *L'imaginé, l'imaginaire & le symbolique*, Paris, CNRS Éd., 2015.

GOODY J., *La peur des représentations. L'ambivalence à l'égard des images, du théâtre, de la fiction, des reliques et de la sexualité*, Paris, La Découverte, coll. « Poche », 2006 (1997).

HOBSBAWM E., RANGER T. (dir.), *L'invention de la tradition*, Traduit de l'anglais par Christine Vivier, Paris, Éditions d'Amsterdam, 2006 (1983).

KILANI M., *Pour un universalisme critique. Essai d'anthropologie du contemporain*, Paris, La Découverte, 2014.

LAPLANTINE F., *Je, nous et les autres*, Poche-Le Pommier !, 2010 (1999).

OLIVIER DE SARDAN J.P., « Observation et description en socio-anthropologie », *Enquête*, 3, Pratiques de la description, 2003, p. 13-40.

RUBIO ZAPATA M. *Raíces y semillas : maestros y caminos del teatro en América Latina*, Yuyachkani, Lima, 2011.

Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours

UE ETHNOSCENOLOGIE (S2) ECUE ETHNOSCENOLOGIE 1 & 2 (HMEAE200/HMEAE400)

Enseignante : Arianna Berenice DE SANCTIS

Volume horaire : 7 HCM – 11HTD

Descriptif :

Dans la première partie de ce cours, nous analyserons les différentes définitions du terme « ethnoscénologie », depuis la fondation de cette discipline (Paris, 1995). Dans la deuxième partie, nous éclairerons les relations que celle-ci entretient avec l'Anthropologie théâtrale (Barba, Grotowski) ; l'Anthropologie des pratiques culturelles/de l'art (Grau et Wierre-Gore, Pagès, Giacchè, Toffin, Leveratto, etc.) et les Performance studies (Schechner), à travers la lecture et l'étude de quelques textes fondateurs. La troisième partie du cours portera sur la notion d'ethnocentrisme nominal et s'appuiera sur des études de cas tirés du *teatro de grupo* (Amérique latine).

Bibliographie de base (la bibliographie complète sera communiquée au début du cours) :

BARBA E., et SAVARESE N., *L'énergie qui danse : un dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, traduit par Éliane Deschamps-Pria, Montpellier, Holstebro, Éd. L'Entretemps, 2008.

DUBUISSON D., *L'Occident et la religion. Mythes, science et idéologie*, Éditions complexe, 1998.

GIACCHÉ, P., *De l'anthropologie du théâtre à l'ethnoscénologie*, "Internationale de l'imaginaire (nouvelle série)", n. 5, 1996, Ed. Maison de Cultures du monde, Paris, pp. 249-254.

GLOWCZEWSKI, B. et HENRY R. (Eds.), *Le Défi indigène, entre spectacle et politique*, Aux lieux d'être, Montreuil, 2007.

GRAU A., WIERRE GORE G., *Anthropologie de la danse. Genèse et construction d'une discipline*, Centre national de la danse, 2006.

LENCLUD G., « Qu'est-ce que la tradition ? », in M. Détienné, ed., *Transcrire les mythologies. Tradition, écriture, historicité*, Paris, Albin Michel, 1994.

LEVERATTO, J. M., *Introduction à l'anthropologie du spectacle*, Paris, La dispute, 2006.

PAGÈS S., *Le buté en France. Malentendus et fascination*, Centre national de la danse, 2015.

PRADIER, J. M., « Ethnoscénologie manifeste » : Théâtre/Public, mai-juin 1995, n° 123, pp. 46-48.

PRADIER, J-M, *La scène et la fabrique des corps. Ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident, (Ve siècle an. J.-C. - XVIIIe siècle)*, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. "Corps de l'Esprit", 1997.

SCHECHNER, R., *Performance studies : an introduction*, Routledge, 2013.

TOFFIN G., *La fête-spectacle. Théâtre et rite au Népal*. Eds MSH, 2010.

Ouvrages de référence dans la revue Internationale de l'Imaginaire co-éditée avec Actes-Sud (Babel) libre d'accès en ligne : LA SCÈNE ET LA TERRE - Questions d'ethnoscénologie (IDI n° 5) LE SPECTACLE DES AUTRES - Questions d'ethnoscénologie II (IDI n°15)

Sken@s : Fond documentaire en Ethnoscénologie, <http://skenos.mshparisnord.fr/>

Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours

UE Projet Personnel de Recherche (PPR)

L'UE PPR est constituée de deux ECUE : l'ECUE Mémoire + oral et l'ECUE Labo, activités projet, et propose deux orientations qui répondent à des objectifs différenciés : PPR-recherche ou PPR-crédation.

Orientation PPR-recherche

Principaux objectifs

- Développer une expertise singulière sur une question, un phénomène ou une pratique théâtrale spécifique
- S'initier à la recherche par la conduite d'un projet individuel encadré par un chercheur en études théâtrales
- Approfondir sa connaissance des pratiques et des théories théâtrales.

Principales étapes de la conduite d'un PPR recherche

- Élaborer un projet de recherche à partir d'un centre d'intérêt
- Dresser un état des lieux des savoirs et des pratiques
- Définir un protocole de recherche (collecte de données, étude d'archives, analyse de pratiques, enquêtes de terrain, expérimentation par la recherche-crédation)

- Soumettre une présentation et une valorisation des résultats de la recherche (rédaction d'un mémoire et soutenance)

Orientation PPR-crédation

Principaux objectifs

- S'initier à la conception d'un projet artistique scientifiquement informé.
- Mobiliser des savoirs en études théâtrales pour situer et argumenter un positionnement artistique, et des savoir-faire universitaires pour collecter des ressources et nourrir le travail de l'imaginaire.
- Développer une réflexion analytique et critique sur les interactions entre choix formels et objectifs dramaturgiques

Principales étapes de la conduite d'un PPR-crédation

- Élaborer un projet de création à partir d'un centre d'intérêt
- Dresser un état des lieux des savoirs et des pratiques
- Problématiser les enjeux d'une création et déterminer un protocole de travail, scientifiquement argumenté
- Produire et documenter un essai scénique et ou dramatique - réaliser un bilan analytique de l'essai produit
- Soumettre une présentation réflexive et critique du processus (rédaction d'un mémoire et soutenance).

Même si l'UE PPR est une UE sans cours, qui n'apparaît pas dans les emplois du temps, et qui vous met en situation de développer vos capacités d'autonomie et d'auto-organisation, il ne s'agit pas pour autant d'un travail totalement libre et solitaire. Au contraire, l'initiation qu'elle propose, au travail de recherche en arts ou au travail de création scientifiquement informé, est une initiation par l'action qui se fait dans le cadre d'un protocole pédagogique construit et guidé.

Vous avez, d'une part, obligation d'assister à l'ensemble des réunions collectives consacrées à cette UE PPR (réunions de mention avec les étudiant.e.s de tous les parcours et réunions spécifiques à votre parcours) et, d'autre part, d'être individuellement encadré par un directeur.rice de recherche avec qui il vous revient de prendre spontanément et régulièrement des rendez-vous de suivi.

Les premiers rendez-vous individuels doivent aboutir à la mise au point d'un sujet qui convienne aux attentes d'une formation de master en études théâtrales. Cette première étape du travail est à entreprendre dès la rentrée. Elle se conclut par la rédaction d'une fiche de déclaration de sujet cosignée par votre directeur.rice de recherche et déposée dans un espace Moodle dédié (une carte-guide vous est distribuée pour vous aider à planifier votre travail et à respecter les échéances).

L'équipe d'études théâtrales compte six chercheurs habilités à diriger les travaux de mémoire (par ordre alphabétique : Emanuele De Luca, Arianna De Sanctis, Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault, Hanna Lasserre, Jean-Pierre Triffaux). La répartition des encadrements est définie en début d'année par l'équipe pédagogique en fonction des centres d'intérêt des étudiant.e.s et de vœux éventuellement formulés.

NB : Les cours communs de méthodologie et d'épistémologie sont indispensables pour l'initiation aux termes et méthodes de la recherche, ils doivent être suivis avec le plus grand sérieux et les recommandations enseignées doivent être mises en œuvre dans le travail de PPR.

Pour une bonne compréhension des différences entre les deux orientations (PPR Recherche et PPR Création) et de l'articulation entre l'ECUE Mémoire+oral et l'ECUE Séminaires Labo/ Activités Projet, vous êtes invités à vous référer à la carte-guide de l'UE PPR qui vous sera distribuée en début d'année.

ECUE MEMOIRE+ORAL

Quelle que soit l'orientation choisie, la conduite de projet se déroule sur quatre semestres de la façon suivante.

S1	• Vous définissez votre projet avec un directeur de recherche et signez une déclaration de sujet • Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche que vous voyez régulièrement • Vers décembre, vous présentez oralement à un jury constitué d'enseignants-chercheurs l'état d'avancement de votre projet
S2	• Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche que vous voyez régulièrement • Vous rédigez un mémoire d'étape que vous soutenez oralement en juin devant un jury constitué par votre directeur de recherche. Lors de la soutenance du mémoire d'étape vous tirez un bilan de votre travail de 1e année et établissez un planning pour votre 2e année
S3	• Vous définissez votre projet avec un directeur de recherche et signez une déclaration de sujet • Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche • Vers décembre, vous présentez oralement à un jury un état d'avancement de votre projet
S4	• Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche que vous voyez régulièrement • Vous rédigez votre mémoire final que vous soutenez oralement, en juin ou en septembre, devant un jury constitué par votre directeur de recherche, et pour le PPR Création vous finalisez une réalisation artistique

ECUE Séminaires Labo, Activités Projet

L'objectif de cette ECUE est de valoriser la découverte des milieux professionnels de la recherche et de la création

Il vous est demandé pendant vos deux années de master de faire preuve de curiosité et d'assister à des séminaires, conférences, journées d'étude, colloques, tables rondes, rencontres professionnelles (quinzaine des théâtres, master class...).

Vous devez pour cela vous informer sur les activités très nombreuses de notre laboratoire, le CTELA, du collège des écoles d'art de l'Université, et des partenaires de notre formation, et rédiger pour chaque événement auquel vous avez assisté une brève fiche de synthèse (voir carte-guide UE PPR)

Lors des oraux de l'UE PPR, vous présenterez oralement les activités auxquelles vous avez assistées ou participées et remettrez au jury vos fiches de synthèse.

NB : Pour une bonne compréhension des différences entre les deux orientations (PPR Recherche et PPR Création) et de l'articulation entre l'ECUE Mémoire+oral et l'ECUE Séminaires Labo/ Activités Projet, vous êtes invités à vous référer à la carte-guide de l'UE PPR qui vous sera distribuée en début d'année.

Autres choix UEO **MUSIQUE, DANSE, LETTRES, ANTHROPOLOGIE, ÉCOLES d'ART**

NB : toutes les options n'ouvrent pas tous les ans, se reporter pour chaque semestre à la liste fournie et aux emplois du temps des autres parcours ou mentions pour vérifier la compatibilité des emplois du temps pour les UE nécessitant une présence assidue.

UE ÉCOLES d'ART (département théâtre du conservatoire de région)

Cette UE est accessible exclusivement aux étudiant.e.s inscrit.e.s dans le cycle Spé Théâtre du conservatoire à rayonnement régional. Dans le cadre de la convention entre le Conservatoire et l'Université Côte d'Azur, les étudiant.e.s dans ce cas peuvent choisir les UE écoles d'art partenaire lors de leur inscription pédagogique aux options. Ils doivent préalablement contacter Monsieur Olivier Baert, responsable pédagogique du cycle spé Théâtre au conservatoire et Madame Brigitte Joinnault, responsable du parcours théâtre du master Arts.

Au premier semestre, l'option est constituée par un cours technique (au choix technique corporelle ou vocale) et un stage intensif de dramaturgie.

Au second semestre l'une des options est constituée par deux cours de techniques corporelles, l'autre par un cours de technique vocale et un stage intensif d'écriture dramatique.

UE MUSIQUE du MASTER ARTS : voir descriptifs dans la présentation du parcours Création, performance et pédagogie musicales

UE DANSE du MASTER ARTS : voir descriptifs dans la présentation du parcours Savoirs du corps dansant, et consulter l'emploi du temps

UE LITTÉRATURE ET THEATRE DU MASTER LETTRES, HMULC109 et HMULC303

Le séminaire est conduit conjointement par trois enseignantes-chercheuses en littérature Béatrice Bonhomme, Stéphanie Le Briz et Sandrine Montin. Voir descriptif et edt master Lettres.