

**ARTS ET
HUMANITÉS**

ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE

**UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR**

MASTER ARTS

DEPARTEMENT DES ARTS
Année universitaire 2020-2021

98, Bd Edouard Herriot – B.P. 3209 – 06204 NICE Cedex 3

Le Département des Arts est une composante de :

L'École universitaire de Recherche (EUR) CREATES
Directeur : Jean-François TRUBERT

Université Côte d'Azur
Président : Jeanick BRISSWALTER

Laboratoires et centres de recherche

Le laboratoire de recherche auquel s'adosse ce master est le Centre transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants, CTEL. URL : <http://unice.fr/laboratoires/ctel/fr>

Le CTEL est une équipe d'accueil composée de 33 membres permanents (31 enseignants-chercheurs en littérature et en arts vivants et deux professeurs agrégées), 22 membres associés, 56 doctorants, et d'une gestionnaire administrative et financière. Les travaux de l'équipe sont organisés autour de quatre thématiques principales : dialogue des arts, poïéma, cultures en partage, pratiques des arts vivants.

Les enseignant.e.s chercheur.e.s du Département des Arts sont membres du laboratoire de recherche :

- Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et des Arts Vivants (CTEL), directeur Patrick Quillier. URL : <http://unice.fr/laboratoires/ctel/fr>
- Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures et Sociétés (LIRCES) : directrice Marie-Joseph Bertini. URL : <http://unice.fr/laboratoires/lircs/fr/accueil>

Objectifs

Accompagner les étudiants dans la conception et la réalisation d'un projet personnel de recherche en danse, musique, théâtre et ethnologie des arts vivants. Leur permettre de s'initier aux méthodes et aux démarches scientifiques à travers un ensemble de séminaires de formation à la recherche qui :

- abordent les pratiques d'*art* et de *création* non seulement comme des pratiques esthétiques mais aussi comme des pratiques sociales et/ou culturelles inscrites dans des contextes historiques déterminés, et comme des outils remarquables participant à la construction de savoirs spécifiques à disposition d'une communauté plus large.
- s'intéressent à la diversité des formes d'arts vivants, observables sur scène et en-dehors de la scène, ici et maintenant, dans des temps et des espaces variés, incluant des pratiques spectaculaires et musicales telles que le théâtre de marionnettes, l'art du mime, les musiques actuelles, ou l'improvisation.
- étudient les traces et la mémoire des pratiques selon une pluralité d'approches issues de la recherche en arts, des sciences humaines et sociales, et de leurs possibles entrelacs : esthétique, histoire, anthropologie, ethnologie, philosophie, analyse, etc.
- interrogent les catégories épistémologiques relatives à la création, la transmission, la circulation, les archives dans le domaine des arts vivants.
- forment aux métiers de la composition et de la pédagogie musicales.

Débouchés

Les débouchés professionnels visés concernent aussi bien la recherche dans le cadre universitaire que sa mise en œuvre au sein des nombreuses professions artistiques (métiers d'art proprement dits, tâches d'organisation et d'administration dans les institutions culturelles, enseignements artistiques, métiers de la danse et du théâtre, metteur en scène, chorégraphe, compositeur, artistes de la musique et du chant, etc.).

La formation ouvre également l'accès au troisième cycle universitaire et à la préparation d'une thèse de doctorat. Dès la première année, les étudiants sont invités à prendre conseil auprès de l'équipe pédagogique afin d'être informés des poursuites d'études les mieux adaptées à leur projet.

Organisation

Le master ARTS propose 5 parcours :

➤ 4 parcours spécialisés

- « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives »
Responsable pédagogique : Federica Fratagnoli [federica.fratagnoli@univ-cote dazur.fr](mailto:federica.fratagnoli@univ-cote-dazur.fr)
Sous-parcours « Improvisation en danse »
Responsable pédagogique : Alice Godfroy alice.godfroy@univ-cotedazur.fr
- « Création, performance et pédagogie musicales » sous convention avec le CRR de Nice et le CIRM :
Responsable pédagogique : Julie Mansion-Vaquie julie.mansion-vaquie@univ-cotedazur.fr
- « Arts du spectacle-théâtre : recherche et création » :
Responsable pédagogique : Brigitte Joinnault brigitte.joinnault@univ-cote dazur.fr
- « Ethnologie des Arts Vivants : anthropologie de la danse, ethnomusicologie et ethnoscénologie » :
Responsable pédagogique : Federica Fratagnoli federica.fratagnoli@univ-cotedazur.fr

Ces quatre parcours se composent d'un socle d'UE communes à la mention Arts, d'UE spécifiques aux différents sous-champs disciplinaires (musique, danse, théâtre, ethnologie des arts vivants), et d'UE à choix de sorte qu'au sein de chaque parcours les étudiants qui le souhaitent puissent s'inscrire dans des Unités d'Enseignement d'autres disciplines que la leur. La liste des UE accessibles est mise à jour chaque année.

➤ 1 parcours « Arts à la carte »

- ce parcours permet aux étudiants de composer un parcours bi-disciplinaire, voire tri-disciplinaire, en combinant des UE des autres parcours. La pertinence du parcours doit être discutée avec l'équipe pédagogique en fonction du parcours antérieur de l'étudiant et de son projet personnel de recherche.
Responsable pédagogique : Brigitte Joinnault brigitte.joinnault@univ-cotedazur.fr

PRÉSENTATION DES PARCOURS

Ce Master conjugue plusieurs formes de recherche et de pratiques : proprement disciplinaires d'abord, conduites dans un domaine spécifique où l'étudiant aura acquis des compétences techniques élevées, et transdisciplinaires ensuite favorisant la réflexion sur la conjonction des différentes formes d'expression artistique.

Le souci de transdisciplinarité se manifeste dans la volonté d'associer des étudiants travaillant dans des domaines artistiques et scientifiques différents, à la fois au sein d'un travail commun de réflexion théorique (questions d'esthétique, liens entre les arts, approches de l'enquête du terrain et des archives, pensée de la genèse, de la transmission et de la circulation des gestes, etc.), et au sein d'une pratique commune où sont mises en relation les différentes formes d'expression.

Cette transdisciplinarité se concrétise notamment à travers le parcours « **Ethnologie des Arts vivants** » qui associe anthropologie de la danse, ethnomusicologie et ethnoscénologie. Ce parcours de Master propose des enseignements fondamentaux d'ethnologie et d'anthropologie (provenant du master ATIS du département d'Ethnologie), sous forme d'UE Optionnelles. Les étudiants sont accompagnés par les enseignants chercheurs de la formation afin de mener une recherche sur des pratiques dansées, musicales ou théâtrales à partir d'un terrain ethnographique précis. L'enquête de terrain et les savoirs empiriques associés, la réflexivité, le décentrement et le point de vue "émique" (celui des acteurs, musiciens, danseurs) sont au cœur de ce parcours. Les étudiants seront associés aux différents séminaires et projets de recherche du CTEL ainsi que ceux de l'Académie 5 de l'Université Côte d'Azur.

Le parcours « **Création, composition et pédagogie musicale** » combine plusieurs options : l'option création et l'option pédagogie musicale se font en convention avec le CCR de Nice (Conservatoire à Rayonnement Régional) et le CIRM (Centre National de Création Musicale). Elles ouvrent aux métiers de la composition musicale et aux métiers de la pédagogie instrumentale, et sont soumises à une double inscription au Conservatoire de Nice et à l'Université, avec la préparation d'un dossier spécifique. L'option études musicales est commune, et elle permet l'accès aux métiers de la recherche, avec l'intégration des étudiants dès le master dans les programmes de recherche de l'IDEX de UCA.

Le parcours « **Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives** » est pensé sous forme de modules intensifs, mi-pratiques mi-théoriques, qui questionnent la corporéité comme lieu d'expérience et de construction/déconstruction de savoirs singuliers, dans des contextes culturels et historiques déterminés. Il a ouvert en 2019 une option pédagogique « improvisation en danse » à l'adresse des danseurs-chercheurs engagés dans des pratiques expérimentales du mouvement. Cette option s'adosse à la création d'une *Improvisation Summer School* qui réunira à fréquence bisannuelle improvisateurs et chercheurs, Écoles d'art et Université.

Le parcours « **Arts du spectacle-théâtre : recherche et création** » voue une attention particulière à la réflexion sur les pratiques de l'acteur, le travail dramaturgique et les processus de mise en scène, l'histoire du théâtre, les pédagogies théâtrales, l'anthropologie des arts vivants et performatifs avec une double approche pratique et théorique. 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. En outre, il possède une orientation spécifique en recherche-crédation.

Le parcours « **Arts à la carte** » permet aux étudiants de composer un parcours de formation personnalisé en associant les unités d'enseignement communes de la mention Arts et des unités d'enseignement spécifiques choisies dans les quatre autres parcours. Pour composer un parcours à la carte pertinent au regard de son travail de recherche et de son projet personnel et professionnel, l'étudiant est invité à échanger avec les enseignants-

chercheurs du département des arts et en particulier avec son directeur de recherche. Conseillé par l'équipe pédagogique, il construit ainsi son parcours au fur et à mesure de sa formation.

Conditions d'admission

Selon les parcours, un diplôme de Licence obtenu dans la discipline choisie dans une université française ou étrangère sera apprécié. Oral d'admission pour le parcours création, performance et pédagogie musicales.

Pour une reprise d'étude ou candidats professionnels : validation d'acquis, prise en charge éventuelle de la formation continue, étude du dossier par une commission de validation.

Master 2 : Accès sélectif et présélection sur dossier.

NB : les demandes de redoublement ou de changement de parcours doivent être transmises au jury avant les délibérations de fin d'année.

Se renseigner auprès de contact : <http://glpi-form-sco.unice.fr/>

Présentation
des unités d'enseignement communes à tous les parcours du master,
des architectures spécifiques de chaque parcours disciplinaire
et du fonctionnement du parcours Arts à la carte

1. **UE Communes aux 5 parcours du master Arts** p. 7

2. **Parcours Arts du spectacle – théâtre : recherche & création** p. 8

3. **Parcours Création musicale, performance et pédagogie musicales** p. 21

4. **Parcours Savoirs du corps dansant** p. 24

5. **Parcours Ethnologie des arts vivants** p. 33

1. UE Communes aux 5 parcours du master Arts

LANGUE (VOIR LANSAD)

METHODOLOGIE 1 (HMEAR100)

Enseignantes : Brigitte Joinnault (9h) – Alice Godfroy (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.

Évaluation : Contrôle continu intégral

METHODOLOGIE 2 (HMEAR300/HMEAD310)

Enseignant.e.s : Jean François Trubert (9h) / Céline Gauthier (9h) / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire :

Céline Gauthier: Cet enseignement a pour objectif de prolonger et d'enrichir les acquis méthodologiques de la première année de master. Nous nous intéresserons aux différentes modalités de mise en mots et en forme d'une recherche sur les arts vivants : techniques d'entretien, enquête bibliographique, réflexions épistémologiques quant aux approches possibles de ces objets d'étude. D'autre part, cet enseignement s'établira aussi en réponse aux propositions des étudiants, et s'attachera à les guider dans le cheminement heuristique de leur recherche.

Bibliographie : précisée lors de la première séance.

Jean François Trubert : (descriptif en attente)

EPISTEMOLOGIE DES ARTS (HMEAR200)

Enseignants : Jean-Pierre Triffaux / 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

2. Parcours arts du spectacle – théâtre : recherche et création

Architecture de la formation pour l'année 2020-21

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	S2 – S4 UE Théâtre 7, Création théâtrale et théorie du spectacle, J.-P. Triffaux UE Théâtre 8, Dramaturgie et mise en scène – 2,

UE Théâtre 3, Dramaturgie et mise en scène – 1, B. Joinnault UE Théâtre 4, Théories du jeu de l'acteur, E. De Luca	Kathrin-Julie Zenker

UE PPR, projet personnel de recherche	
Semestres impairs	Semestres pairs
S1, 6 ECTS, 2 ECUE • MEMOIRE+ORAL • Séminaires Labo, Activités Projet Oral de présentation de l'avancement du projet	S2, 9 ECTS, 2 ECUE • MEMOIRE+ORAL • Séminaires Labo, Activités Projet Soutenance du mémoire d'étape en juin
S3, 6 ECTS, 2 ECUE • MEMOIRE+ORAL • Séminaires Labo, Activités Projet Oral de présentation de l'avancement du projet	S4, 24 ECTS, 2 ECUE • MEMOIRE+ORAL • Séminaires Labo, Activités Projet Soutenance du mémoire final en juin ou septembre

**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), Arts vivants et cinéma, S. Hervé, 3 ECTS UE Stage, E. Garcia-Romeu, 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, 6 ECTS • Théâtre & littérature., S. Montin • Nouveau théâtre, B. Bonhomme • Vers une remise en scène des textes anciens, S. Le Briz UE Anthropologie (parcours ATIS, mention Sciences sociales) – anthropologie des émotions (M1) UE Anthropologie (ATIS) – anthropologie sensorielle (M2)	UE Ethnoscénologie, 6 ECTS ECUE Ethnoscénologie, HMEAE200 ECUE Anthropologie des arts vivants et performatifs, HMEAE201 UE Stage, E. Garcia-Romeu, 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, HMEAAT2

Ce qui donne globalement sur l'ensemble de la formation

S1 1. UE Outils M1, 6 ECTS 2. UE Théâtre 1, Théâtrologie, 3 ECTS	S2 1. UE épistémologie, 3 ECTS 2. UE Théâtre 7, Création théâtrale et théorie du

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	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 COURS 2020-21

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

THEATROLOGIE 1 & 2

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

Descriptif du séminaire

Répercussions de la situation du théâtre (XXe et XXIe s.) sur les fondements du phénomène théâtral et sur les conditions d'existence d'une science théâtrale autonome ou théâtrologie. Intérêt et limites d'une réflexion et d'une expérimentation « scientifiques » sur le théâtre, par rapport aux champs de recherche des étudiants, à la définition des problématiques et des méthodologies. Étude de la pré-expressivité et du mouvement (geste/action), des dimensions poétiques et sexuelles de la voix chez l'acteur (voix parlée/psalmodiée/chantée), de l'enchaînement des figures scéniques dans la genèse du spectacle. Évaluation : contrôle continu obligatoire : oral et écrit (rattrapage : oral). Corpus : En particulier mais pas exclusivement : le répertoire théâtral occidental (français, européen, anglo-saxon, etc.) des XXe et XXIe s. Le programme des questions traitées change chaque année. Il est établi à la rentrée universitaire en fonction de l'actualité théâtrale et des sujets de recherche des étudiant(e)s inscrit(e)s au séminaire.

Bibliographie :

ARTAUD, Antonin, Œuvres (Éd. E. Grossman), Paris, Quarto Gallimard, 2004.

GROTOWSKI, Jerzy, Vers un théâtre pauvre, Lausanne, L'Âge d'Homme, 1971.

PAVIS, Patrice, Vers une théorie de la pratique théâtrale. Voix et images de la scène, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007.

RABANEL, *Théâtrologie/1 - Le Théâtre réinventé*, Paris, L'Harmattan, 2003.

RABANEL, *L'Interdiction du théâtre - Eloge du dialogue et du vivant*, Sampzon, Editions Delatour France, 2014. TRIFFAUX, Jean-Pierre, « Texte et théâtre vivant : repérage d'une mutation », La Lettre et la scène : linguistique du texte de théâtre, C. Despierres, H. Bismuth, M. Krazen, C. Narjoux (dir.), Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2009, p. 313- 324.

Références à titre indicatif pour étude de fragments très brefs (cf. texte, partition, scénario, documents, captations, DVD, etc. et/ou extraits et informations sur Internet) : Accions, Imperium, La Fura dels

Baus, 1983 et 2007 ; Action, Thomas Richards, 1994-2009 ; Amleto, Giulio Cesare, Romeo Castellucci, 1992, 1997 ; Dies Irae, Mario Biagini, 2004 ; Hamlet-suite, Carmelo Bene, 1994 ; La Classe morte, Qu'ils crèvent les artistes !, Tadeusz Kantor, 1974 et 1985 ; Le Prince Constant, Jerzy Grotowski, 1965 ; Le Regard du sourd, Quartett, Bob Wilson, 1970 et 2006 ; Le Roi se meurt, Le Malade imaginaire, Georges Werler, avec Michel Bouquet, 2004 et 2008 ; Les Naufragés du Fol Espoir, Ariane Mnouchkine, 2010 ; Oh les beaux jours, Roger Blin, avec Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault, 1963 ; Paradise Now, Julia Beck et Judith Malina, 1968.

Contrôle continu intégral : 1 note globale sur 20 (oral et écrit).

THÉORIE DU JEU DE L'ACTEUR

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 entre l'antiquité gréco-romaine et le XVIIIe siècle européen.

À travers la lecture et l'analyse de différents textes théoriques portant sur le jeu, sur l'acteur, sur le théâtre et même sur la poétique (de Platon à Diderot, en passant par Giraldo Cinzio, les Pères de l'Église et les écrits des comédiens italiens du XVIe et du XVIIe siècle) on découvrira le façonnement et l'évolution d'une théorie sur le jeu de l'acteur.

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

- PLATON, *Ion*, Paris, Les Belles Lettres, 2018.

- Laurence Marie SACKS, *L'Art de l'acteur : Inventions du spectacle moderne*, Paris, PUPS, coll. « Theatrum Mundi », 2018 en cours de publication

- 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.

- *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.

- 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.

- Claudio VICENTINI, « Theory of acting, VII, Antiemotionalism: Antoine-François Riccoboni, Lessing, Diderot », *Acting Archives Essays*, 16, may 2012, 27 p.

Évaluation : Précisée lors de la 1re séance.

DRAMATURGIES ET MISES EN SCÈNE – 1 : ENJEUX DES PRATIQUES DE MISE EN SCÈNE DE TEXTES DU PASSE OUBLIES OU INATTENDUS

Enseignante : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 18 h

Descriptif du séminaire :

Pourquoi et comment (re)mettre en scène des textes du passé ?

Ce séminaire questionne la mise en scène/ en jeu de textes parfois considérés comme injouables, car fortement éloignés des modèles et pratiques scéniques habituelles. Cette « injouabilité prétendue » peut toucher aussi bien des textes très récents, dont la nouveauté paraît parfois si déroutante que les artistes de la scène peinent à imaginer

comment s'en emparer du vivant de leurs auteurs, que des textes anciens produits pour des pratiques scéniques et des contextes de représentations disparus et/ou méconnus. Pourquoi et comment la scène se confronte-t-elle parfois à des écritures qui justement lui posent question et ce faisant peuvent sembler vecteurs de créativité et de renouvellement ? Nous interrogerons les formes et les enjeux (esthétiques, idéologiques, philosophiques) de ces pratiques en nous intéressant tout particulièrement aux présences du théâtre médiéval sur les scènes françaises des XXe et XXIe siècles.

La réflexion (nourrie d'écrits théoriques et critiques d'une part, d'étude de mises en scène d'autre part) sera articulée avec un travail pratique d'expérimentation dramaturgique et scénique à partir du texte d'une moralité du début du XVIe siècle. Le séminaire commencera, en référence au travail de l'artiste camerounais contemporain Kouam Tawa, par une causerie sur les thématiques de cette moralité, puis il se poursuivra par une lecture critique d'écrits théoriques sur les mises en scène de textes anciens et par une approche de quelques mises en scène (dont celle de Jacques Rebotier du *Jeu de la Feuillée* d'Adam de La Halle à la Comédie Française et de celle de Patrick Schmitt du *Sermon du mauvais riche* de Bossuet), pour finir par une conception de projets dramaturgiques éventuellement accompagnés d'essais scéniques. Deux séances, la séance inaugurale et la séance finale, seront conduites en duo avec Madame Stéphanie Le Briz et également ouvertes aux étudiants de l'UE Théâtre et littérature du master Lettres. Si les conditions d'organisation le permettent, quelques conférences organisées par le CTEL et le CEPAM seront proposées en complément : sur le médiévalisme avec Estelle Doudet de l'université de Lausanne, avec Jacques Rebotier à propos de sa mise en scène du *Jeu de la Feuillée* (2003) et avec Patrick Schmitt sur sa mise en scène du sermon de Bossuet.

Évaluation : Contrôle continu intégral

Bibliographie indicative (des références bibliographiques complètes seront fournies en début de séminaire et le texte inédit du *Mauvais riche* à 18 personnages sera mis à disposition dans une version préparée par Stéphanie Le Briz)

L'injouable au théâtre, revue d'Histoire du théâtre, n°267, Trimestre 3, 2015, [présent à la BU].

Bertolt Brecht, « Entretien sur les classiques [vers 1929] », *Écrits sur le théâtre 1*, trad. Jean Tailleur et Guy Delfel, L'Arche, 1972, p. 174-181 [présent à la BU].

Véronique Dominguez (dir.), *Renaissance du théâtre médiéval* [en ligne], Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de Louvain, 2009. (V. Dominguez, « Quelle renaissance pour le théâtre médiéval ? Historiographie et mise en scène » et « Les Théophiliciens et le Mystère de la Passion : une réflexion en acte sur l'adaptation du théâtre ancien (1936-1939 : 1950-1954) », URL : <http://books.openedition.org/pucl/650> et <http://books.openedition.org/pucl/672>.)

Estelle Doudet (dir.), *La Mort écrite : rites et rhétoriques du trépas au Moyen Âge*, Paris, Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2005.

Michèle Gally et Marie-Claude Hubert (dir.), *Le médiéval sur la scène contemporaine*, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2014.

Jean Jacquot et André Veinstein, *La Mise en scène des œuvres du passé*, Paris, éd. du CNRS, coll. le chœur des muses, 1957 [présent BU, magasin W4917]

Jean Jacquot (dir.), *Les Voies de la création théâtrale*, tome VI, *Théâtre et musique. Mises en scène d'œuvres anciennes*, Paris, éd. du CNRS, 1978 [présent BU, 762.01 VOI]

Elie Konigson, *L'espace théâtral médiéval*, CNRS, 1975 [en commande à la BU].

Elie Konigson, *Les Voies de la création théâtrale*, tome VIII, *Théâtre, histoire, modèles : recherches sur les textes dramatiques et les spectacles du XVe au XVIIIe siècle*, éd. du CNRS, 1980 [présent BU, 792.09 VOI]

Elie Konigson, *La Représentation d'un mystère de la Passion à Valenciennes en 1547*, CNRS, 1969 [présent à la BU].

Adam de La Halle, *Le Jeu de la Feuillée*, texte en ancien français avec traduction en français moderne de Jean Dufournet, Garnier Flammarion, 2015 [édition 1989 présente à la BU].

Charles Mazouer, *Le Théâtre français du Moyen Âge*, Paris, Honoré Champion éd., 2016 [présent à la BU].

Charles Mazouer, *Théâtre et christianisme : études sur l'ancien théâtre français*, Paris, Honoré Champion éd., 2015 [présent à la BU, 842.2 MAZ].

Anne Ubersfeld, « Le jeu des classiques, réécriture ou musée », *Les Voies de la création théâtrale*, tome VI, Paris, éd. du CNRS, 1978, p. 179-192 [présent à la BU].

Antoine Vitez, *Le Théâtre des idées*, Gallimard, [1991] 2015 (« À propos d'*Électre* », p. 59-65 ; « Ici et maintenant / Ailleurs et autrefois / Ici et autrefois / Ailleurs et maintenant », p. 129-131 ; « Des classiques (I) », p. 188-191 ; « Des classiques (II) », p. 192-198 ; « *Les Miracles*, d'après l'Évangile selon Saint Jean », p. 349-351) [présent à la BU].

ESTHETIQUE SCENIQUE ET PRATIQUES DES ARTS DE LA SCENE

Enseignant : Emanuele De Luca / Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire : Le cours entend approfondir les questions qui tournent autour de l'esthétique scénique, des pratiques des arts de la scène et de la matérialité du spectacle vivant sous l'ancien régime entre jeu, représentation, spectacle, texte. Une attention particulière sera accordée aux transversalités esthétiques entre les différents arts vivants, théâtre, danse et musique et entre ceux-ci et les arts figuratifs sous l'égide du principe renouvelé de *l'ut pictura poesis*.

Évaluation : CCI

Bibliographie et ouvrages de référence

La bibliographie suivante est sélective et orientative. Les lectures obligatoires seront indiquées pendant les premiers cours en début de semestre. Une bibliographie ultérieure sera communiquée et commentée pendant le cours.

Monique BORIE-Martine de ROUGEMONT-Jacques SCHERER, *Esthétique théâtrale : Textes de Platon à Brecht*, Paris, SEDES, 1982.

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

La Fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880), Mara Fazio et Pierre Frantz dir., Paris, Desjonquères, 2010.

Pierre FRANTZ, *L'Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle*, Paris, Presses Universitaires de France, 1998

Martine DE ROUGEMONT, *La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle*, Genève-Paris, Champion Slatkine, 1988.

Le Théâtre français du XVIIe siècle, Christian Biet dir., Paris, L'Avant-scène théâtre, 2009

Le Théâtre du XVIIIe siècle, Pierre FRANTZ-Sophie MARCHAND dir., Paris, L'Avant-Scène théâtre, 2009.

Catherine NAUGRETTE, *L'Esthétique théâtrale*, Malakoff, Armand Collin, 2016.

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

CREATION THEATRALE ET THEORIE DU SPECTACLE 1 & 2

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.

DRAMATURGIES ET MISES EN SCENE – 2 : LE RECIT DE L'ACTEUR

Enseignante : Kathrin-Julie Zenker / Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire :

Dans ce séminaire, nous allons nous pencher sur le travail scénique de l'artiste italienne Emma Dante, et plus spécifiquement sur sa création *Bestie di Scena* (2017).

Si les acteurs y sont littéralement nus, dépouillés de ce qui les habille traditionnellement sur scène, à savoir un texte, un rôle à tenir et un espace scénographié dans lequel ils s'inscrivent, le théâtre a tout de même lieu, sa force semble même intensifiée. Ainsi, le plateau nu de Dante permet à la fois de réfléchir fondamentalement ce qui fait « art » au théâtre (1) et d'analyser comment l'acteur, dépourvu de langage parlé, fait récit (2). Pour aborder ces deux problématiques, nous nous pencherons d'un côté sur les origines de l'art (art pariétal) et de l'autre sur certaines théories du travail de l'acteur dans lesquelles la question du jeu ou de la performance rejoint celle de la narratologie.

L'expérimentation *in vivo* que propose Emma Dante correspond à sa définition de la mise en scène comme recherche anthropologique, dont la scène est l'outil. Ainsi, l'état primitif des êtres qui peuplent la scène de Dante amène un questionnement double sur la construction de l'identité humaine, à la fois individuelle et inscrite dans un espace social.

Les références bibliographiques seront fournies en début de séminaire

UEO DISCIPLINAIRES ETUDES THEATRALES

THÉÂTRE 5 : PERFORMANCES

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire :

Il est quasiment impossible de donner une définition satisfaisante de la performance. Telle qu'elle est utilisée dans le discours esthétique, elle renvoie à la fois à une pratique issue de l'art contemporain et à une notion dérivée de l'analyse des effets du discours. Et n'oublions pas ses acceptions sportives ou économiques. Ce séminaire se propose donc de réfléchir aux performances, et non à la performance, pour envisager ses multiples visages, à savoir la variété de ses actualisations mais aussi son essaimage dans les différents champs artistiques (théâtre, musique, cirque, cinéma...). Il s'agira de voir en quoi l'idée de performance vient redéfinir le discours esthétique (le *performative turn*) mais aussi de considérer les limites qu'elle suppose (par exemple dans le rapport au temps). Pour cela, nous nous intéresserons, en plus de la lecture de textes théoriques, à des exemples, internationaux ou régionaux (la performance est liée historiquement à la Côte d'Azur), allant de son affirmation dans les années 60 à aujourd'hui.

Évaluation : Contrôle continu

Bibliographie indicative, complétée au premier cours :

DESPRES, Aurore (dir.), *Gestes en éclats. Art, danse et performance*, Dijon, les Presses du Réel, 2016.

GOLDBERG, Roselee, *La performance. Du futurisme à nos jours*, Londres, Thames & Hudson, 1999.

FERAL, Josette, *Théorie et pratique du théâtre. Au-delà des limites*, Montpellier, Entretemps, 2011.

PHELAN, Peggy., « The ontology of performance: Representation without reproduction », in *Unmarked: The Politics of Performance*, Londres et New York, Routledge, 2013, pp. 146-166.

SCHECHNER, Richard, *Performance : expérimentations et théorie du théâtre aux USA*, Montreuil, Théâtrales, 2008.

SCHNEIDER Rebecca, *Performing remains. Art and war in times of the theatrical reenactment*, New York, Routledge 2011.

THEATRE 6 : ARTS VIVANTS ET CINEMA

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire se propose de considérer les interactions possibles entre le cinéma et les arts vivants, en partant bien sûr des processus d'adaptation, d'hybridation ou encore d'intermédialité. Nous interrogerons essentiellement les rapports a priori paradoxaux, voire impossibles, entre le cinéma, art de l'enregistrement, et la performance qu'elle soit théâtrale, chorégraphique ou musicale : Qu'est-ce que filmer le théâtre ? la danse ? la musique ? Comment l'écriture et le dispositif cinématographiques sont venus bouleverser les arts

vivants ? Peut-on parler de performance dans le processus cinématographique (création ou diffusion) ? Pour cela, nous nous pencherons sur un certain nombre d'œuvres, provenant de différents champs artistiques, mettant en jeu ces interactions, en nous appuyant sur certains textes théoriques.

Évaluation : Contrôle continu

Bibliographie indicative :

AMEILLE, Aude, LECROART Pascal, PICARD Timothée (dir.), *Opéra et cinéma*, Rennes, PUR, 2017.

BENICHO, Anne (dir.), *Recréer/Scripter Mémoires et transmissions des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines*, Dijon, Les Presses du réel, 2015.

BOUQUET Stéphane, *Danse/cinéma*, Paris, CND/Capricci, 2012.

CHION, *La Musique au cinéma*, Paris, Fayard, 2019.

CHABROL Marguerite, KARSENTI, Tiphaine (dir.), *Théâtre et cinéma. Le croisement des imaginaires*, Rennes, PUR, 2013.

FERAL Josette et PERROT, Edwige (dir.), *Le réel à l'épreuve des technologies. Les arts de la scène et les arts médiatiques*, Rennes, PUR, 2013.

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

Enseignant : Ezéquiél Garcia-Romeu/ Volume horaire dans la structure 105h

Descriptif : immersion ; recherche, analyse.

Le principe de cette UE stage a est de permettre une immersion dans des projets professionnels de mise en scène de théâtre contemporain ou classique, comme dans des projets de scénographie ou dans des projets de spectacle vivant aux disciplines croisées. Au cours de ce stage, l'étudiant.e, qui pourra s'impliquer dans des activités artistiques ou techniques, 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.

Évaluation : dossier

UE ETHNOSCENOLOGIE (S2)

Enseignante : Hyun-joo LEE

ECUE ANTHROPOLOGIE DES ARTS VIVANTS ET PERFORMATIFS (HMEAE201)

Volume horaire : 7 HCM – 10HTD

Descriptif : Anthropologie de l'esthétique coréenne

Il s'agit d'étudier sur les esthétiques coréennes au service de la mise en scène contemporaine : Pansori, Talcum, Paul Claudel et les différentes œuvres dramatiques d'aujourd'hui. Ce séminaire propose d'observer et d'analyser des réalisations spectaculaires - création, circulation et transmission - entre la France et la Corée.

Nous allons aborder les questions suivantes :

- Techniques du corps et pratiques scéniques.
- Explorer les processus de circulation des techniques et formes scéniques à l'échelle mondiale et leur impact sur les esthétiques scéniques contemporaines.
- Mise en débat et discussion des notions d'interculturalité, appropriation culturelle, circulation des formes
- Processus mémoriel et mise en scène

Bibliographie : communiquée lors de la première séance.

ECUE ETHNOSCENOLOGIE 1 & 2 (HMEAE200/HMEAE400)

Volume horaire : 7 HCM – 11HTD

Descriptif : Hyun-joo LEE

Ce cours abordera le fondement épistémologique de l'ethnoscénologie, avec une réflexion sur l'axe pratique et théorique ainsi qu'une problématique sur les archives de l'ethnoscénologie.

Partant de l'analyse du manifeste publié en 1995 dans la revue Théâtre/Public (n° 123, 46-48) en vue de la fondation d'une ethnoscénologie, le cours examine le processus d'émergence de l'anthropologie de l'art en occident. L'examen de l'apparition successive des champs spécialisés – arts plastiques, danse, spectacles parlés – montre les difficultés rencontrées dans l'approche et l'appréciation des formes culturelles dans leur diversité sans que ne l'emporte le jugement normatif sur la description.

L'ethnoscénologie sera située par rapport aux perspectives apparentées : anthropologie théâtrale (E. Barba); performance studies (théorie de la performance) ; anthropologie du théâtre (P. Giacché) ; Ritual studies (théories du rituel). La notion généraliste d'ethnocentrisme sera actualisée par la recherche et la mise en évidence des multiples biais cognitifs qui la sous-tendent.

Les exposés théoriques, appuyés par la discussion de publications, seront complétés par des documentaires dont la compréhension exige à la fois la connaissance de la langue originale et celle du contexte social et politique.

Bibliographie :

Ethnoscénologie : articles et documents disponibles sur SKEN@S

Michèle Coquet, Brigitte Derlon, Monique Jeudy-Ballini (sous la dir. de), *Les cultures à l'œuvre- Rencontres en art*, Paris, Maison des Sciences de l'homme, Biro éditeur, 2005

UEO – UE 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 pour vérifier la compatibilité des emplois du temps pour les UE nécessitant une présence assidue.

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

UE ÉCOLES d'ART

Les étudiants ayant réussi le concours d'entrée et étant inscrits dans le cycle Spé du conservatoire à rayonnement régional de Nice sont admis, dans le cadre de la convention entre le Conservatoire et l'Université Côte d'Azur, à 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 sera constituée par un cours technique (au choix technique corporelle ou vocale) et un stage intensif de dramaturgie,

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

UE LITTÉRATURE ET THEATRE DU MASTER LETTRES

Le séminaire de création « Littérature et théâtre » est conduit conjointement par Béatrice Bonhomme, Stéphanie Le Briz et Sandrine Montin. Dans chacun des trois séminaires-ateliers animés par ces enseignantes-chercheuses, les étudiants expérimenteront l'écriture raisonnée poétique et théâtrale et la création d'un objet artistique (pièce de théâtre, performance, livre d'artiste ou exposition). Pour les étudiants du parcours « Arts du spectacle-Théâtre » du Master Arts, une seule des trois évaluations sera exigible – toutes restant possibles.

SEMINAIRE-ATELIER 1 Création d'un livre d'artiste

Enseignante : Béatrice Bonhomme / Volume horaire : 20h

Descriptif du séminaire :

I Une forme : L'idée est de travailler ensemble sur l'œuvre de dramaturges du « Nouveau Théâtre » qui ont révolutionné la scène française à partir des Années 50 et qui sont d'horizons, de cultures et de sensibilités très diverses. Toutefois, il est possible de dégager les lignes de force qui traversent l'ensemble de leurs œuvres : l'exigence d'un nouveau langage, la mise en scène du corps, le lien avec les autres arts. Ce cours étudiera ces thématiques et se consacrera plus particulièrement à l'analyse privilégiée de 4 dramaturges : 2 d'entre eux se rattachant chronologiquement au mouvement du « Nouveau Théâtre » : Ionesco, Beckett, et 2 plus récents : Koltès et Lagarce. A partir de l'exploration de ces auteurs, nous revisiterons les formes théâtrales modernes et le séminaire, se consacrant d'abord à l'analyse des textes et les revisitant, deviendra séminaire créatif « séminaire-atelier » permettant de s'essayer à l'écriture créative en écrivant des textes de création tant en poésie qu'en théâtre sur le support du « livre d'artiste ».

II Une thématique : L'idée est de s'appuyer sur des faits intimes, circonstanciels qui nous ont frappés pour les rendre partageables par tous (par exemple, les diverses expériences du "confinement" ou du "déconfinement" ou beaucoup d'autres thèmes possibles en s'appuyant sur notre expérience commune). Il s'agira alors d'aller de l'intime ou de la circonstance vers l'universel à travers un travail sur l'écriture.

III Une pratique : L'idée est de croiser les arts par la création d'un "livre d'artiste" en compulsant des livres d'artistes, livres imprimés ou manuscrits, livres-objets, etc... à la Bibliothèque Romain Gary qui nous permettra de consulter son fonds et nous le présentera grâce à des spécialistes du livre, les 3 séances se terminant par un atelier-pratique de création associant écriture et invention plastique.

CORPUS

Eugène IONESCO, *La Cantatrice chauve, Rhinocéros, Le Roi se meurt*, Paris, Gallimard (Folio théâtre).

Samuel BECKETT, *En attendant Godot, Fin de partie, Oh les Beaux jours*, Paris, Ed. de Minuit.

Jean GENET, *Les Bonnes, Le Balcon*, Paris, Gallimard (Folio Théâtre).

Bernard-Marie KOLTÈS, *Roberto Zucco, Dans la solitude des champs de coton*, Paris, Ed de Minuit.

Jean-Luc LAGARCE, *Juste la fin du monde, Derniers remords avant l'oubli* (Les Solitaires intempestifs).

Ébauche de Bibliographie

ARTAUD, Antonin, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1964.

BIET, Christian & TRIAU, Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Paris, Gallimard, 2006.

BUCH, Esteban, RIOUT, Denys & ROUSSIN, Philippe (dir.), *Réévaluer l'art moderne et les avant-gardes*, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2010.

OMESCO, Ion, *La métamorphose de la tragédie*, Paris, PUF, 1978.

PANDOLFI, Vito, *Histoire du théâtre*, vol. 1 à 3, Verviers, Marabout Université, 1968

Evaluation : Contrôle de connaissances sur le corpus et Travail de création.

SEMINAIRE-ATELIER 2 ECRITURE DRAMATIQUE CONTEMPORAINE

Enseignante : Sandrine MONTIN / Volume horaire : 18h

Descriptif : Le séminaire d'écriture dramatique visera l'écriture d'œuvres brèves ou de canevas de pièce avec quelques scènes écrites. Il s'organisera autour de questions économiques, liées par exemple à l'usage de l'argent, la répartition des richesses, l'articulation entre soin, capitalisme et rentabilité, la vente et l'export d'armes « combat-proven » par les industriels français, l'économie solidaire etc. Au sein de ce questionnement vaste, chaque participant-e du séminaire sera libre de déterminer son sujet et responsable de son écriture. Mais les participant-e-s disposeront aussi du soutien du groupe, que ce soit par l'apport de documents, et lors de séances d'improvisation conduites par chaque auteur, de discussions, partages, retours après lecture.

Evaluation : L'évaluation prendra en compte la participation au travail d'atelier d'une part, et le texte de création assorti d'un essai réflexif d'autre part.

SEMINAIRE-ATELIER 3 VERS UNE REMISE EN SCENE DE PIECES ANCIENNES SORTIES DES REPERTOIRES

Enseignante : Stéphanie LE BRIZ / Volume horaire : 14h

Descriptif : les pièces médiévales n'encomrent pas le répertoire des compagnies professionnelles de théâtre. Pourtant, outre qu'elles posent des questions techniques importantes (types d'aire de jeu à privilégier, traduction intra-linguale, réécriture d'œuvres anciennes pour le public contemporain), ces pièces ne sont pas sans pouvoir intéresser un public moderne si l'on considère leur esthétique dégagée de toute règle, ou même leur éthique moins militante qu'on ne pourrait le craindre. Pour ne retenir que quelques exemples, certaines de ces pièces s'interrogent sur les relations entre riches et pauvres, sur les rapports de forces entre hommes et femmes, sur ce qui peut unir des hommes engagés dans les camps ennemis d'une guerre sainte ; d'autres pièces (ou les mêmes) sont fortement engagées dans une réflexion prosodique et méta-théâtrale qui les rend très proches d'œuvres plus récentes.

Le but de ce séminaire sera d'étudier quelques remises en scène existantes, puis d'en concevoir de nouvelles. La diversité des talents nécessaires à l'accomplissement d'un tel projet de recherche-crédation permettra à tou-te-s les étudiant-e-s de trouver leur place, comme metteurs en scène, concepteurs de décors, de costumes ou d'ambiances visuelles et sonores, comme acteurs, comme traducteurs, comme promoteurs du spectacle. Après une mise au point théorique et des lectures communes, c'est la pratique qui nous occupera, sans doute à partir d'un ou deux extraits seulement, afin de pouvoir concevoir puis jouer une ou deux propositions abouties – qui pourront être discutées avec des étudiants d'Arts.

En effet nous ajouterons aux séances des jeudis et vendredis (indiquées ci-dessus et rappelées ci-dessous) deux rencontres avec Brigitte Joinnault et des étudiants d'Arts du parcours « Arts du spectacle-Théâtre », afin de réfléchir de façon interdisciplinaire aux questions que pose la recherche-crédation consacrée à des jeux exclus du répertoire depuis des siècles. Nous organiserons la première rencontre le jeudi 24 septembre et la seconde le jeudi 10 décembre. Si nous le pouvons, nous convierons en outre deux ou trois collègues médiévistes afin qu'ils exposent leurs recherches-crédations inspirées par l'étude de la réception du Moyen Âge aux siècles ultérieurs.

Éléments de bibliographie :

FERRE (Vincent) dir., *Médiévalisme : modernité du Moyen Âge*, Paris, L'Harmattan, 2010 (Itinéraires. Littérature, textes, cultures, 3)

FRIGAU MANNING (Céline), KARSKY (Marie Nadia), *Traduire le théâtre : une communauté d'expérience*, Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, 2017 [livre électronique accessible via les Ressources en ligne de la BU Henri Bosco]

MAZOUER (Charles), *Le Théâtre français du Moyen Âge*, Paris, SEDES, 1998 [BU Henri Bosco : SL2, 842.1 MAZ] ; éd. rev. et augm., Paris, Champion, 2016 [BU Henri Bosco : SL2, 842.1 MAZ]

ROUSSE (Michel), *La Scène et les tréteaux : le théâtre de la farce au Moyen Âge*, Orléans, Paradigme, 2004 [BU Henri Bosco : SL1, 792.094 4 ROU]

SMITH (Darwin), PARUSSA (Gabriella), HALEVY (Olivier) dir., *Le Théâtre français du Moyen Âge et de la Renaissance : histoires, textes choisis, mises en scène*, Paris, L'Avant-scène Théâtre, 2014 [BU Henri Bosco : SL2, 842 THE]

Remarques pratiques : Les textes étudiés et travaillés ensemble seront mis à la disposition des étudiants. L'évaluation mêlera participation au projet collectif et productions écrites individuelles ou collectives.

UE ANTHROPOLOGIE (MASTER SCIENCES SOCIALES – PARCOURS ATIS)

Anthropologie des émotions, S1, HMEAAE1

Enseignant : Arnaud Halloy

Les études sur les émotions en sciences sociales, et plus particulièrement en anthropologie, ont connu un engouement sans précédent à partir des années 70, principalement aux Etats-Unis. La plupart d'entre elles s'inscrivent à la suite, ou plutôt en réponse aux travaux de psychologues tels que Paul Ekman ou Carroll Izard qui ont cherché à démontrer l'universalité de l'expression faciale de certaines émotions. Depuis, le débat fait rage entre les tenants d'une approche naturaliste des émotions, qui les considèrent d'abord comme le produit de notre évolution en tant qu'espèce, et leurs détracteurs, la plupart d'entre eux issus des sciences sociales, qui soutiennent que l'expression des émotions s'apparente davantage à un langage et qui serait spécifique à chaque culture.

Ce cours a pour principal objectif de présenter les diverses tendances contemporaines dans le vaste champ des « sciences affectives ». L'accent sera mis sur le positionnement et la contribution de l'anthropologie dans la compréhension des rapports entre culture, nature humaine et émotions.

Anthropologie sensorielle, HMEAAS3, S3

Ce cours s'inscrit dans une problématique aussi vaste que générale : nous, êtres humains, que partageons-nous vraiment ? Le contenu de l'enseignement restreindra (si l'on peut dire !) le champ de cette problématique à la question suivante : que partageons-nous grâce à nos expériences sensorielles ? Plusieurs pistes seront explorées : les descripteurs ; la catégorisation ; le savoir spontané et le savoir réfléchi ; la pertinence de l'hypothèse Sapir-Whorf ; l'emprise des matrices culturelles. On prendra appui sur des données ethnographiques et expérimentales. On espère ainsi mieux comprendre les rapports entre les sens, la pensée, le langage et la culture.

Anthropologie des savoirs, S2

(descriptif en attente)

Anthropologie des techniques, S2

(descriptif en attente)

Responsable parcours Anthropologie des Techniques et Innovation Sociale (ATIS) du master Sciences Sociales, <arnaud.halloy@univ-cotedazur.fr>.

UE PPR

Semestres impairs

MEMOIRE+ORAL

S1 et S3

Présentation de l'avancée des recherches concernant le sujet du mémoire. Le déroulé de cet oral dépend des parcours, pour le parcours théâtre et pour les étudiants du parcours Arts à la carte encadrés par des enseignants-chercheurs en études théâtrales, se reporter à la carte-guide de l'UE PPR.

Séminaires Labo, Activités Projet

CTEL [HTTP://UNICE.FR/RECHERCHE/LABORATOIRES/CTEL](http://UNICE.FR/RECHERCHE/LABORATOIRES/CTEL)

LIRCES [HTTP://WWW.UNICE.FR/LIRCES/](http://WWW.UNICE.FR/LIRCES/)

Semestres pairs

MEMOIRE+ORAL

S2 soutenance mémoire d'étape

S4 soutenance mémoire final

Séminaires Labo, Activités Projet

CTEL [HTTP://UNICE.FR/RECHERCHE/LABORATOIRES/CTEL](http://UNICE.FR/RECHERCHE/LABORATOIRES/CTEL)

LIRCES [HTTP://WWW.UNICE.FR/LIRCES/](http://WWW.UNICE.FR/LIRCES/)

NB : Pour cette UE vous êtes invités à vous référer à la carte-guide de l'UE PPR qui vous sera distribuée à la rentrée et vous devez prendre spontanément des rendez-vous réguliers avec votre directeur de recherche.

3. Parcours « Création, performance et pédagogie musicales ».

Ce parcours du master Arts propose trois spécialités : études musicales, Pédagogie musicale instrumentale, Création musicale contemporaine. Un tronc commun en méthodologie et en compétence linguistique, et une UE de Musicologie, deux UE de spécialités suivant les options, et une UE concernant le mémoire et la mise en situation pratique de la recherche et/ou des stages professionnels.

En musicologie, les cours sont sous forme de séminaires actualisés chaque année en relation avec les thématiques de recherche du laboratoire. Les étudiants ont la possibilité de choisir une UE optionnelle dans un autre parcours et/ou mention ou encore de réaliser un stage professionnel.

En pédagogie musicale, l'accent est mis sur l'accompagnement et les compétences pédagogiques du référentiel RNCP des métiers de la pédagogie et sur le stage. Les étudiants de ce parcours sont intégrés au CRR de Nice et poursuivent leur formation musicale post-DEM.

En composition, les étudiants travaillent en immersion dans les studios de composition du CRR et du CIRM et sont intégrés au programme du festival MANCA.

En deuxième année, le second semestre est libéré pour la rédaction du mémoire ou pour le stage ou la composition finale.

Toutes les options doivent être accompagnées d'une production : une conférence, un rapport de stage et un récital de musique, une composition musicale. A termes, certains cours techniques et studios se trouveront dans la nouvelle technopôle universitaire de Cannes.

Architecture des trois parcours de Master Création, performance et pédagogie musicales (S1/S2).

MASTER 1 S1 / MASTER 2 S3

UE DISCIPLINAIRES		
UE 1 Outils	Langue vivante étrangère ECUE Méthodologie	6ECTS
UE 2 Musique et interprétation	42h	6ECTS
Sciences de la musique		
UE 3 Optionnelle (à choisir dans la liste des UE optionnelles)		6ECTS
UE 4 Musique et signification	42h	6ECTS
UE 5 PPR musique	ECUE séminaire labo ECUE Oral de recherche	6ECTS
Pédagogie musicale		
UE 3 Optionnelle (à choisir dans la liste des UE optionnelles + pédagogie musicale)		6ECTS
UE 4 Instrument perfectionnement		6ECTS
UE 5 Pédagogie musicale	ECUE stage ECUE récital et présentation orale	6ECTS
Composition musicale		
UE 3 Optionnelle (à choisir dans la liste des UE optionnelles + pédagogie musicale)		6ECTS
UE 4 Composition musicale	Electro-acoustique Technologies de la musique Orchestration	6ECTS
UE 5 PPR composition	ECUE composition (concert) ECUE Master Class ECUE présentation orale	6ECTS

MASTER 1 S2

UE DISCIPLINAIRES		
UE 1 Musique, théorie et pratique	42h	6ECTS
Sciences de la musique		
UE 2 Arts	Epistémologie des arts	3 ECTS
UE 3 Musique et geste	42h	6 ECTS
UE 4 Optionnelle	Au choix (liste)	
UE 5 PPR musique	ECUEs obligatoires : séminaire labo + Oral de recherche ECUE au choix : Stage ou Ecole d'art	9 ECTS
Pédagogie musicale		
UE 2 CRR	Techniques de la musique CRR	3 ECTS
UE 3 Instrument perfectionnement		6 ECTS
UE 4 Pédagogie de la musique et stage		6 ECTS
UE 5 PPR Pédagogie musicale	ECUE Récital ECUE mémoire ECUE stage musique	9 ECTS
Composition musicale		
UE 2 CRR	Techniques de la musique CRR	3 ECTS
UE 3 Composition musicale	Electro-acoustique Technologies de la musique Orchestration	6ECTS
UE 4 Optionnelle	Au choix : UE optionnelle (liste) UE pédagogie musicale CRR et stage	6ECTS
UE 5 PPR composition	ECUE composition (concert) ECUE Master Class ECUE présentation orale	9ECTS

MASTER 2 S2

Sciences de la musique		
UE 1 Musique, théorie et pratique	42h	6ECTS
UE 2 PPR musique	ECUE obligatoires : Oral et mémoire ECUE au choix : Stage / Séminaire labo / école d'art	24 ECTS
Pédagogie musicale		
UE 1 Pédagogie de la musique et stage		6 ECTS
UE 2 PPR Pédagogie musicale	ECUE Récital ECUE mémoire ECUE stage musique	24 ECTS
Composition musicale		
UE 1 Musique, théorie et pratique		3 ECTS
UE 2 PPR composition	ECUE composition (concert) ECUE Master Class ECUE présentation orale	24 ECTS

DESCRIPTIF DES COURS 2020-21

UE disciplinaires et Sciences de la musique

Musique et interprétation (S1/S3)

partim. Pascal Decroupet (19h)

La partie de cours que je prends en charge concerne l'analyse et l'interprétation de musiques savantes écrites. En 2020-21, le cours portera sur le répertoire de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle.

Une séance d'introduction générale fixera le cadre des observations : rappel des stratégies formelles des époques classique et romantique et définition des critères pour l'étude comparative des interprétations.

Les séances suivantes fonctionneront par paire, la première servant à l'analyse approfondie de la partition, la seconde, à l'étude d'un nombre variable d'interprétations.

Les partitions étudiées cette année seront : Schubert, Symphonie n°2 ; Mozart, Symphonie n°40 ; Beethoven, ouverture d'Egmont ; Weber, ouverture d'Oberon.

Les interprétations retenues traversent quasi la totalité de l'âge de l'enregistrement et mettront plus particulièrement en regard des interprétations dans la tradition romantique de la fin du XIXe siècle, des interprétations historiquement informées sur instruments d'époque et des interprétations récentes sur instruments modernes ou d'époque.

Le cours se déroule en 7 séances de 2h et 2 séances de 2h30 ; l'évaluation se fera par le biais d'un dossier personnel (8 à 10 pages dactylographiées).

Musique et signification (S1/S3)

(Descriptif en attente)

Musique et geste (S2)

(Descriptif en attente)

Musique, théorie et pratique (S2/S4)

partim. Pascal Decroupet (20h)

La partie de cours que je prends en charge consistera en une sorte de master-class sur ma Théorie des musiques sonales (en prolongement de l'initiation qui, l'année dernière encore, a eu lieu en L3).

Après une séance de rappel des fondements de cette théorie, j'aborderai quatre partitions ou répertoires de façon plus détaillée, toujours à raison de deux séances par problématique. Les pièces ou questions étudiées cette année seront : le rôle du timbre dans les pièces pour piano de Boulez de la Troisième sonate à Eclat ; Gruppen de Stockhausen ; la relation harmonie-morphologie dans la musique spectrale (Grisey et Stroppa) ; les implications réciproques entre techniques de jeu élargies, morphologies sonores et stratégies de saturation dans Professor Bad Trip de Romitelli.

Le cours se déroule en 10 séances de 2h ; l'évaluation se fera par le biais d'un dossier personnel (8 à 10 pages dactylographiées).

4. Parcours « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives »

Architecture de la formation pour l'année 2020-21

La formation du parcours « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » 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 organisés sous forme d'ateliers immersifs mi-pratiques mi-théoriques d'une semaine. Cette forme modulaire est privilégiée en ce qu'elle permet d'approfondir, d'une part, des pratiques et modes de penser singuliers et, d'autre part, d'offrir à des professionnels la possibilité d'une formation. Il exige une présence sur Nice à raison d'une semaine par mois. Le reste du temps est principalement consacré à la conduite du projet professionnel ou de recherche qui constitue le cœur du travail de Master, et qui mène à la fin de la deuxième année à la soutenance d'un mémoire.

La formation « Improvisation en danse » est un sous-parcours du Master Arts parcours « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » proposé par UCA (Université Côte d'Azur). Les cours sont également organisés sous forme d'ateliers immersifs mi-pratiques mi-théoriques d'une semaine, sur des semaines bloquées dont certaines correspondent à celles du parcours « Savoirs du corps dansant » :

Pour l'année 2020-21, les semaines bloquées pour les cours au semestre 1 sont les suivantes :

Parcours général «Savoirs du corps dansant»

Semaine 1 : 21-26 septembre

Semaine 2 : 19-24 octobre

Semaine 3 : 16-21 novembre

Semaine 4 : 7-12 décembre

Pour le semestre 2, les semaines seront communiquées au cours du semestre 1.

La structure de la formation « Savoir du corps dansant : improvisation, transmission, archives », est la suivante :

PARCOURS DE FORMATION 2020-21 – MASTER 1				
S E M E S T R E 1	Séminaire « Traces et mémoire » (35h) (coef.1)	Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » (35h) (coef.1)	Séminaire au choix (35h) (coef.1) (1 UE de 6 ECTS ou 2 UE de 3 ECTS au choix)	Projet professionnel ou de recherche 1. Projet initial mémoire (coef.4) 2. Séminaires laboratoire (coef.1)
	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS

S E M E S T R E 2	Séminaire « Transmission » (35h) (coef.1)	Séminaire au choix (35h) (coef.1) (1 UE de 6 ECTS ou 2 UE de 3 ECTS au choix)	Séminaire au choix (35h) (coef.1) (1 UE de 6 ECTS ou 2 UE de 3 ECTS au choix)	Projet professionnel ou de recherche 1. Mémoire d'étape 1 (coef.4) 2. Séminaires laboratoire (coef.1) 3. Facultatif ECUE Compétences informationnelle
	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	9 ECTS

PARCOURS DE FORMATION 2020-21 – MASTER 2				
S E M E S T R E 3	Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » (35h) (coef.1)	Séminaire « Traces et mémoire »* (35h) (coef.1)	Séminaire au choix (35h) (coef.1) (1 UE de 6 ECTS ou 2 UE de 3 ECTS au choix)	Projet professionnel ou de recherche 1. Projet initial mémoire (coef.4) 2. Séminaires laboratoire (coef.1)
	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS
S E M E S T R E 4	Séminaire « Transmission » (35h) (coef.1)	Projet professionnel ou de recherche Rédaction du mémoire final		
	6 ECTS	24 ECTS		

Sous-parcours «Improvisation en danse»

Semaine 1 : 21-26 septembre

Semaine 2 : 12-20 octobre

Semaine 3 : 16-21 novembre

Pour le semestre 2, les semaines seront communiquées au cours du semestre 1.

La structure du sous-parcours « Improvisation en danse » est la suivante :

PARCOURS DE FORMATION 2020-21 – MASTER 1				
S E M E S T R E	/ Improviser / Temps fort 1** Plongée avec João Fiadairo, Villa Arson, Nice (coef.1)	Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » (35h) (coef.1)	Séminaire « Traces et mémoire »* (35h) (coef.1)	Projet professionnel ou de recherche 1. Projet initial mémoire (coef.4) 2. Séminaires
	/ Éditer / Co-construction d'un Centre de			

R E 1	Ressources en Improvisation (coef.1)			laboratoire (coef.1)
	2 x 6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS
S E M E S T R E 2	/ Improviser / Temps fort 2 ** Plongée avec Antonija Livingstone, École supérieure d'art, Aix-en-Provence (coef.1)	Séminaire « Transmission »* (35h) (coef.1)	Séminaire « Archives et création »* (35h) (coef.1)	Stage (coef.1) + Projet professionnel ou de recherche 1. Mémoire d'étape 1 (coef.4) 2. Séminaires laboratoire (coef.1)
	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	3 ECTS + 9 ECTS

PARCOURS DE FORMATION 2020-21 – MASTER 2				
S E M E S T R E 3	/ Improviser / Temps fort 1** Plongée avec João Fiadeiro, Villa Arson, Nice (coef.1)	Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » (35h) (coef.1)	Séminaire « Traces et mémoire »* (35h) (coef.1)	Projet professionnel ou de recherche 1. Projet initial mémoire (coef.4) 2. Séminaires laboratoire (coef.1)
	/ Éditer / Co-construction d'un Centre de Ressources en Improvisation (coef.1)			
	2 x 6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS
S E M E S T R E 4	/ Improviser / Temps fort 2 ** Plongée avec Antonija Livingstone, École supérieure d'art, Aix-en-Provence (coef.1)	Projet professionnel ou de recherche Rédaction du mémoire final		
	6 ECTS	24 ECTS		

* : séminaires assurés par des enseignants-chercheurs en danse, et qui ne porteront pas spécifiquement sur la question de l'improvisation.

** : sous réserve de confirmation – ces temps forts étant soumis aux aléas de la crise sanitaire et à ses possibles restrictions.

DESCRIPTIF DES COURS 2020-21

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » :
HMEAD100/ HMEAD300

Obligatoire pour l'option pédagogique « Improvisation en danse », conseillé pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives », ouvert à la carte pour les autres mentions arts et proposé

aux étudiants du cours « Eco-poétiques de l'attention » de l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence sur les dates du workshop avec Joao Fiadeiro (21, 22, 23 septembre)

Animé par Joao Fiadeiro et Alice Godfroy

Descriptif :

Ce séminaire mi-pratique mi-théorique proposera, à l'appui de sa réflexion, une plongée dans le travail du chorégraphe portugais João Fiadeiro, connu à la fois pour avoir contribué à la fin des années 1980 à l'émergence de la Nouvelle Danse Portugaise, et pour avoir développé depuis plus de vingt ans une recherche transdisciplinaire intitulée : la Composition en Temps Réel.

« La Composition en Temps Réel est un outil théorico-pratique qui étudie les processus de réaction, de décision et de composition qui sont généralement mis en œuvre dans une situation improvisée, c'est-à-dire à la suite d'une rencontre avec l'imprévu. Elle nous apprend, au dedans de l'expérience collective et physique, à nous observer, à faire l'anatomie de nos processus de prise de décision. Elle permet ainsi de développer une compétence contre-intuitive qui pourrait bien servir dans tous les arts : la capacité de nous regarder en train de regarder (nous-mêmes) les choses » (Joao Fiadeiro, *Anatomie d'une décision*, Ghost editions, 2017).

Trois jours d'ateliers permettront à Joao Fiadeiro de transmettre les fondamentaux de cette pratique, sur la base de laquelle la suite du séminaire proposera une mise en perspective réflexive agissant selon deux directions élargies : une contextualisation à la fois historique et philosophique des pratiques improvisées de la danse, et la construction d'une poétique comparée des savoirs improvisés qui donnera des pistes méthodologiques pour procéder, degré par degré, de l'explicitation de l'expérience vécue jusqu'à son ressaisissement théorique.

Évaluation :

Les étudiants seront invités à s'emparer des sollicitations fournies dans le séminaire pour participer à la co-construction d'une poétique des savoirs improvisés, basée sur l'expérience de la Composition en Temps Réel. Chacun choisira d'explorer une dimension de l'expérience traversée qu'il mettra en lien avec une de ses pratiques propres afin d'en produire une poétique comparée.

Séminaire « Traces et mémoire » : HMEAD101/ HMEAD301

Conseillé pour le parcours fléché « Savoir du corps dansant : improvisation, transmission, archives », ouvert à la carte pour les autres mentions arts.

Encadré par Marina Nordera

Descriptif :

« Eléments pour une histoire orale de la danse »

Après une introduction générale sur les méthodes de l'histoire orale, ses applications au champ des études en danse et la présentation de projets internationaux en cours dans ce domaine spécifique, seront étudiés en particulier les choix de certains danseurs, performeurs et chorégraphes qui, de manière explicite ou implicite, produisent ou actualisent les traces de leur propre pratique artistique, de l'histoire de leur art, ou de l'Histoire tout court, en mobilisant différents aspects de la mémoire en danse.

Les expériences artistiques singulières étudiées constitueront le point de départ pour tester des outils, des méthodes et des modalités de partage de l'histoire orale en danse, à travers des cours magistraux, des ateliers d'expérimentation théorico-pratiques et la participation à des séminaires à distance dans le cadre du programme de recherche international MEMODANCE. L'accent sera porté, plus particulièrement, sur les problématiques de l'entretien, ainsi que sur l'incorporation, la restitution et la création de la mémoire en danse.

Évaluation :

Il sera demandé aux étudiant.e.s de concevoir, réaliser et élaborer des entretiens filmés d'histoire orale en mobilisant les outils, les sollicitations fournies dans le séminaire et une lecture approfondie et critique des textes

proposés en bibliographie. Ce travail pourra être articulé à leur projet professionnel et de recherche. Le résultat sera donné en partage à travers un format au choix (multimédia, audiovisuel, production scénique, conférence dansée...) lors d'une séance publique et accompagné par un dossier de recherche.

La présence des étudiants à certaines manifestations scientifiques et temps forts de la recherche organisés par le CTEL et intégrés au séminaire sur le plan thématique et/ou méthodologique sera obligatoire.

Les étudiant.e.s inscrit.e.s en contrôle terminal sont prié.e.s de prendre contact avec l'enseignante très rapidement en début de semestre.

Séminaire « Circulation du savoir du corps »

ECUE : « Circulation des savoirs du corps »

HMEAD109/ HMEAD309

Le descriptif, la bibliographie et les modalités de contrôle des connaissances seront indiqués lors de la première séance

ECUE : Créations chorégraphiques en migrations

HMEAD110/ HMEAD310

Le descriptif, la bibliographie et les modalités de contrôle des connaissances seront indiqués lors de la première séance

Encadré par Anaïs Vaillant

Obligatoire pour le parcours « Ethnologie de arts vivants » ; conseillé pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » ; ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Le séminaire « Circulation du savoir du corps » se compose de deux ECUE, « Circulation des savoirs du corps », et « Créations chorégraphiques en migrations ». Pensés dans une continuité thématique et méthodologique, la participation aux deux enseignements est obligatoire

Séminaire « Transmission » :

HMEAD200/ HMEAD400

Obligatoire pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » et pour l'option pédagogique « Improvisation en danse », ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Encadré par Federica Fratagnoli et Brigitte Chataignier

Descriptif :

La circulation des danses de l'Inde sur le sol français est devenue plus importante au cours des dernières décennies et a encouragé entre autres l'apparition d'études portant sur l'historiographie et l'esthétique de ces danses. Cependant, à ce jour, très peu de recherches ont tenté d'interroger et d'appréhender les savoirs et les savoir-faire corporels mobilisés par ces pratiques, négociés et incorporés par l'interprète au moment du processus de transmission. Pour des raisons essentiellement culturelles et pédagogiques, ces savoirs restent encore aujourd'hui de l'ordre de l'implicite.

L'objectif de ce séminaire est de questionner le processus de transmission à l'œuvre dans le *Mobini Attam*, un style de danse originaire du Kerala (état situé au Sud-Ouest de l'Inde), et de recueillir des sources originales sur l'activité motrice, sensible et imaginaire de danseurs occidentaux confrontés à cette technique. Le séminaire

prévoit l'intervention de Brigitte Chataignier, danseuse et chorégraphe formée à la danse contemporaine ainsi qu'à ce style de danse traditionnelle de l'Inde. Les étudiants seront invités à prendre part à des exercices pratiques qui permettront d'enquêter tout particulièrement l'aspect expressif et dramatique de cette danse, connu sous le terme d'*abhinaya*. Garant de l'apparition des émotions et des états psychologiques du personnage représenté sur scène, cet aspect demande un travail important et très fin au niveau de l'expression du visage, de l'utilisation des membres supérieurs, de la respiration ainsi que de l'attitude de l'ensemble du corps. Ce travail pratique sera accompagné par des activités d'auto explicitation, qui mobiliseront une écriture « radicalement » en première personne, où l'étudiant sera guidé dans la formulation écrite des couches de son propre vécu et éventuellement dans la réalisation de dessins ou cartographies intimes. A partir d'une dynamique comparative entre deux contextes culturels ainsi éloignés tels que l'Inde et l'Europe, le séminaire tentera d'interroger la notion d'émotion – ou *rasa/bhava* dans la théorie esthétique indienne - d'un point de vue théorique mais aussi et surtout pratique, pour en déceler les dynamiques de surgissement, les représentations et les imaginaires qui l'accompagnent, et les cheminements gestuels qui déterminent son apparition dans le corps de l'interprète et/ou sa réception de la part du public. Enrichissant les discours normatifs et mis en œuvre habituellement dans l'acte de transmission de ces danses, les sources produites lors de ce séminaire constitueront une importante base de réflexion pour questionner les savoirs et les savoir-faire à l'œuvre dans les danses de l'Inde tant au niveau pédagogique, qu'au niveau du processus de création et d'interprétation.

Evaluation :

Les étudiants inscrits en contrôle continu seront invités à réélaborer de manière personnelle les informations fournies pendant le séminaire, à travers la conception de deux documents : un dossier de recherche écrit, qui permettra à chacun d'entre eux d'explorer une dimension de l'expérience vécue en cours ; une création personnelle, filmée, qui portera plus spécifiquement sur la notion de *rasa* et sur l'expression des émotions en danse.

Les étudiants inscrits en contrôle terminal sont invités de prendre contact avec l'enseignante en début de semestre.

Bibliographie : Elle sera précisée lors de la première séance.

Séminaire « Archives et création » : HMUAD204

Conseillé pour le parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » ; ouvert à la carte pour les autres parcours de la mention arts.

Encadré par Marina Nordera (14h CM + 9h TD), avec un atelier de recherche-crédation (12h TD) proposé par Cathy De Plée

Descriptif :

Comment un témoignage du passé – texte, image fixe ou en mouvement, son, partition, objet - nourrit, stimule, provoque, incite la création contemporaine en arts vivant ? Quelles sont les modalités de l'interaction entre historien et artiste ? Ou bien comment l'artiste devient historien, et l'historien artiste ? Pour quelles raisons un.e artiste s'intéresse-t-elle.il aux traces du passé? Quels processus et quelles approches critiques elle.il met en place pour réactiver les traces du passé, les mettre en valeur, le mettre à distance, les effacer dans les œuvres ? Comment détecter les traces du passé dans l'analyse d'une œuvre ? Comment penser et créer des archives vivantes, ou des archives du vivant ?

Ce séminaire, à travers des lectures, des analyse d'œuvres, des débats, des entretiens et des ateliers visera à interroger les pratiques et les discours qui articulent la relation entre histoire, mémoire, archives dans la création en arts vivants, afin de fournir aux étudiant.e.s des outils de recherche et de réflexion qu'elles.ils puissent utiliser dans leur travail personnel.

Faisant suite à une présentation du cadre théorique par Marina Nordera, Cathy De Plée proposera un Atelier de recherche-crédation à partir du "Traité du mouvement corporel et chorégraphique" de Domenico da Piacenza. Après une brève présentation du traité, le travail s'articulera en trois temps : la découverte et l'incorporation des

pas de base énoncés dans le traité et sous-tendant la composition de toutes les danse de son répertoire ; une exploration des concepts esthétiques et éthiques présentés comme les fondements de cet art corporel par un travail d'improvisation individuel et collectif ; l'incorporation d'une des danses (collective) du répertoire.

Des ateliers de recherche artistique permettront de prolonger et approfondir la réflexion sur certaines des problématiques traitées au cours du séminaire, en accompagnant les étudiant.e.s dans l'élaboration d'un processus de création. Les travaux, qui pourront être réalisés individuellement ou en petits groupes, seront présentés lors d'une séance publique à la fin du semestre, dont l'organisation et la production sera prise en charge collectivement par les étudiant.e.s.

Enfin, les étudiant.e.s seront invit.e.és à participer aux séminaires de recherche et aux manifestations scientifiques organisés au sein du Centre Transdisciplinaire d'Epistémologie de la Littérature et des Arts vivant. Il sera tenu compte de leur participation à ces manifestations scientifiques lors de l'évaluation finale.

Évaluation :

Les étudiant.e.s inscrit.e.s en contrôle continu seront invit.e.és à présenter un dossier de recherche et de création individuel élaboré à partir des sollicitations fournies dans le séminaire et des atelier ainsi que de la lecture approfondie et commentée de la littérature critique proposée. Le dossier de recherche sera évalué par une note sur 20. Des lectures d'articles, de comptes rendus à l'écrit ou à l'oral ou des courtes rédactions pourront être demandées d'une séance à l'autre. Il en sera tenu compte pour l'évaluation du séminaire, avec la participation assidue et active au séminaire. Les étudiant.e.s inscrit.e.s en contrôle terminal sont prié.e.s de prendre contact avec l'enseignante très rapidement en début de semestre.

Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance et enrichie tout le long du séminaire.

UE SPECIFIQUES AU SOUS-PARCOURS "IMPROVISATION EN DANSE"

Improviser : Temps fort 1 & 3 HMUAD103/ HMUAD303

Réservé aux étudiants de l'option pédagogique « Improvisation en danse » du parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives », et aux étudiants du cours « Eco-poétiques de l'attention » de l'Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence.

Animé par Joao Fiadeiro

Organisation :

Du 12 au 18 octobre 2020, à la Villa Arson (Nice).

Descriptif :

Ce premier temps fort de l'année convie les étudiants du sous-parcours « Improvisation en danse » et des étudiants de l'Ecole supérieure d'art d'Aix-en-Provence à un travail artistique collaboratif avec l'artiste portugais Joao Fiadeiro, autour de l'exposition « Légère et mouvante. Improvisée et indéterminée » qui se tiendra du 17 octobre au 28 décembre 2020 dans la Galerie carré du Centre d'Art de la Villa Arson.

Cette exposition, commandée à Joao Fiadeiro et à la performeuse Violaine Lochu, est le lieu d'un défi : comment imaginer un espace d'exposition sur / avec / à partir de l'improvisation ? A quelles altérations des codes habituels de l'espace muséal se prêter pour donner à sentir des pratiques qui ne veulent rien n'écrire qu'au présent ?

Joao Fiadeiro fait le choix d'imaginer et d'habiter cet espace d'exposition, pour son vernissage, avec des étudiants de l'Université Côte d'Azur et de l'Ecole supérieure d'art d'Aix en Provence, lesquels seront invités à cinq jours de travail intensif (du 12 au 16 octobre) puis mobilisés dans la foulée en tant que performers ou observateurs tout au long du weekend d'ouverture de l'exposition (17-18 octobre).

Évaluation : sera précisé au moment du temps fort.

**Editer : Centre de ressources en improvisation
HMEAD105/ HMUAD304**

Réservé aux étudiants de l'option pédagogique « Improvisation en danse » du parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives ».

Encadré par Alice Godfroy

Organisation :

Travail autonome en distanciel, avec un accompagnement de 6H en présentiel : le 24 septembre (13h-16h) et le 8 décembre (9h-12h).

Descriptif :

Ce module est pensé comme un projet collectif d'édition numérique, qui a vu le jour en septembre 2019 à l'occasion de la première édition de l'Improvisation Summer School, et qui, s'augmentant et se redéfinissant chaque année avec les étudiants du sous-parcours « Improvisation en danse », a pour vocation de construire un centre dématérialisé de ressources sur les agirs improvisés.

Ce projet répond à un manque dans le champ de la recherche : celui d'un fonds documentaire, bibliographique et imaginaire sur lequel appuyer les études en improvisation. Le Centre de Ressources en Improvisation (CRI) est aujourd'hui encore dans sa phase expérimentale : il s'est doté d'un site internet prenant forme d'atlas numérique (<https://improvisation.dcfvg.fr/atlas>) composé en archipels de ressources et de dispositifs de captation (les Promenades et les Tables de conversation en particulier).

Les étudiants seront conviés à la conception collective et à l'édition de ressources destinées à alimenter ce site internet, avec un accent porté sur le travail bibliographique et la poursuite d'entretiens avec des improvisateurs. Ils recevront la formation nécessaire pour en comprendre la construction, et éditer de façon autonome des contenus texte, vidéo et/ou audio en lien avec la ligne éditoriale du site et le travail de recherche qu'ils mènent individuellement au titre de la formation Master.

Évaluation :

Les étudiants seront évalués sur la base des ressources produites et éditées sur le site internet.

**Improviser : Temps fort 2 & 4
HMUAD203/ HMUAD403**

Réservé aux étudiants de l'option pédagogique « Improvisation en danse » du parcours fléché « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives ».

Animé par Antonija Livingstone et Romain Bigé

Organisation :

Du 8 au 12 mars 2021, au 3bisF <http://www.3bisf.com/> (Aix en Provence)

Descriptif :

Ce second temps fort de l'année sera délocalisé au 3bisF (Aix en Provence) à l'occasion d'un workshop avec Antonija Livingstone organisé par l'Ecole supérieure d'art d'Aix en Provence.

Ces cinq jours intensifs inviteront à un laboratoire intitulé « VANDALES » qui consistera en une étude collective des potentiels *queer* de nos co-intrications et de nos engagements les un.e.s envers les autres. Comment inviter à être vu.e? Comment inviter l'entrecroisement des points de vue ? Des stratégies et des sentis amenés par la chercheuse-en-danses Romain Bigé et la faiseuse-de-danses Antonija Livingstone conduiront à l'exploration de danses tordues et de théories troubles.

Antonija Livingstone (CA) est une artiste indépendante basée à Berlin. Autodidacte, sa pratique évolue à partir de méthodes *queer* et opère à l'intersection de la performance, de l'improvisation, et des arts visuels in situ. A l'affût des manières minoritaires et autres qu'humaines d'habiter le monde, elle évolue dans des milieux interdisciplinaires, impulsant des projets de création en Europe et au Canada (avec Meg Stuart, Sarah Chase, Jennifer Lacey notamment).

Romain Bigé (FR) est actuellement professeure d'épistémologie à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Danseuse et chercheuse, iel développe des installations et des écritures visant à renommer les savoir-sentir et les savoir-penser venus de la performance et des danses improvisées. Iel a notamment publié *Gestes du Contact Improvisation* (Musée de la danse, 2018) et dirigé la monographie *Steve Paxton: Drafting Interior Techniques* (Culturgest, 2019).

Évaluation : sera précisé au moment du temps fort.

UE D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES

Toutes les UE Théâtre (semestres impairs et semestres pairs) sont ouvertes en option aux étudiants du master Arts

Liste des UE Musique ouvertes en option aux étudiants du master Arts aux semestres impairs :

- **UE Ethnomusicologie**, composée de 3 ECUE, 6 ECTS
- **UE Musique et interprétation**, 6 ECTS
- **UE Musique et signification**, 6 ECTS

Liste des UE Musique ouvertes en option aux étudiants du master Arts aux semestres pairs :

- **UE MUSIQUE THEORIES ET PRATIQUES (HMUAM200/HMUAM400) (MASTER ARTS)**
- **UE MUSIQUE ET GESTE, HMUAM208**

5. Parcours « Ethnologie de arts vivants »

Ce Master conjugue plusieurs formes de recherche et de pratiques : proprement disciplinaires d'abord, conduites dans un domaine spécifique où l'étudiant aura acquis des compétences techniques élevées, et transdisciplinaires ensuite favorisant la réflexion sur la conjonction des différentes formes d'expression artistique.

Le parcours « **Ethnologie des Arts vivants** » qui associe anthropologie de la danse, ethnomusicologie et ethnoscénologie. Poursuivant le principe des doubles licence Arts du spectacle/Science de l'Homme-Anthropologie et Musicologie/ Science de l'Homme-Anthropologie, ce parcours de Master propose des enseignements fondamentaux d'ethnologie et d'anthropologie (provenant du master ATIS du département d'Ethnologie), sous forme d'UE Optionnelles. Les étudiants devront mener leur recherche (mémoire) dans l'une des trois disciplines susmentionnées : anthropologie de la danse, ethnomusicologie ou ethnoscénologie.

Pour les Unités d'enseignements optionnels du master Anthropologie (ATIS), se renseigner auprès de Toufik Ftaita (Toufik.FTAITA@univ-cotedazur.fr) et Arnaud Halloy (Arnaud.HALLOY@univ-cotedazur.fr)

Pour les Unités d'enseignements optionnels du master Arts, consulter ce livret : les différents séminaires des autres parcours du Master ARTS sont ouverts en tant qu'unité d'enseignement optionnelle.

Architecture de la formation EAV pour l'année 2020-21

MASTER 1 S1 / MASTER 2 S3

UE 1 OUTILS	Langue vivante étrangère- LANSAD ECUE Méthodologie
UE 2 OPTIONNELLE	A choisir parmi les séminaires du Master ARTS ou du Master d'Anthropologie ATIS
UE 3 ETHNOMUSICOLOGIE	• Ethnomusicologie • Patrimonialisation des arts vivants • Anthropologie historique de la musique et du geste
UE 4 CIRCULATION DES SAVOIRS DU CORPS	• Circulation des savoirs du corps dansant • Création chorégraphique en migration
UE 5 PPR EAV	ECUE séminaire labo ECUE Oral de recherche ECUE Enquête de terrain

MASTER 1 S2

UE 1 OUTILS	Epistémologie des Arts
UE 2 OPTIONNELLE - Anthropologie	A choisir parmi les séminaires du Master d'Anthropologie ATIS
UE 3 INTERART	A choisir parmi les séminaires du Master ARTS

UE 4 ETHNOSCENOLOGIE	• Ethnoscénologie • Anthropologie des arts vivants et performatifs
UE 5 PPR EAV	ECUE séminaire labo ECUE Oral et Mémoire de recherche ECUE Enquête de terrain

MASTER 2, S2,

UE ETHNOSCENOLOGIE	• Ethnoscénologie • Anthropologie des arts vivants et performatifs
UE PPR EAV	ECUE Séminaire labo ECUE Oral et Mémoire de recherche ECUE Enquête de terrain

DESRIPTIF DES COURS 2020-21

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

***SEMESTRE 1-** Deux séminaires obligatoires : Ethnomusicologie (Ethnomusicologie, Anthropologie historique de la musique et du geste, Patrimonialisation des arts vivants) et Circulations des savoirs du corps (Circulations des savoirs du corps dansant et création chorégraphique en migration).*

SEMINAIRE 1-ethnomusicologie (Marie Cousin et Patrick Dasen)

ATTENTION NB : Ce séminaire se compose de trois unités d'enseignements. Il faut absolument suivre les trois cours pour le valider.

- **Ethnomusicologie**

Enseignante : Marie Cousin / Volume horaire : 18h

Descriptif : Ce cours de master sera dédié à l'approche des musiques afro-descendantes du Brésil et des mondes créoles : « les Amériques Noires » pour reprendre l'expression de Roger Bastide : seront associés des éléments musicaux, ethnographiques, historiques et esthétiques pour comprendre la construction des identités musicales au Brésil ainsi que d'autres pays d'Amérique Latine et des Caraïbes : syncrétisme, créolisation, circulation de certains traits culturels... En particulier, nous étudierons les formes musicales afro-descendantes de l'Etat du Maranhão, ainsi que d'autres états brésiliens (Pernambouco, Bahia...) pour beaucoup d'entre-elles inscrites au patrimoine immatériel brésilien. Par extension, nous aborderons certaines formes rencontrées dans les Caraïbes (gwoka, Bélé, rumba, santeria...) et en Amérique Centrale. Un grand nombre de ces pratiques musico-chorégraphiques associe musique, danse, rituel, cosmogonie et religiosité, identité et particularisme culturel : le regard porté sera donc pluriel.

La bibliographie et les modalités de contrôle des connaissances seront indiquées lors de la première séance.

- **Anthropologie historique de la musique et du geste**

Enseignante : Marie Cousin / Volume horaire : 12h

Descriptif : Ce cours de master portera sur l'histoire de la musique brésilienne, de la période coloniale à nos jours. Dans une approche diachronique et anthropologique, de grands courants musicaux seront étudiés, tels que la musique classique brésilienne, le lundu, la modinha, le maxixe, le choro, le samba et toutes ses ramifications (samba-enredo, samba-canção, partido alto, samba-pagode...), la bossa nova (Luis Bonfá, Antonio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes...) et le jazz-samba, la MBP (Musica Popular Brasileira) et le tropicalisme, l'afoxé et le samba-reggae, les musiques régionales (forro, frevo, poetas repentistas, musica sertaneja, baião, carimbo), l'axé music, entres autres. Ce panorama révélera les interconnexions culturelles, les emprunts et les circulations musicales, et dressera l'état des lieux des luttes sociopolitiques qui ont fait émerger ces musiques, éclairant ainsi tous leurs enjeux.

La bibliographie et les modalités de contrôle des connaissances seront indiquées lors de la première séance.

- **Patrimonialisation des arts vivants**

Enseignant : Patrick Dasen / Volume horaire : 12h

Le descriptif, la bibliographie et les modalités de contrôle des connaissances seront indiqués lors de la première séance

Planning :

Judi 10 septembre : 10h-12h / 14h 17h : ethnomusicologie

Vendredi 11 septembre : 10h 12h /14h 17h : ethnomusicologie

Judi 15 octobre : 10h 12h /14h 17h : ethnomusicologie

Vendredi 16 octobre : 10h 12h /14h 17h : ethnomusicologie et anthropologie historique de la musique et du geste.

NB: Les dates du séminaire “anthropologie historique de la musique et du geste” et “Patrimonialisation des arts vivants” sont en cours de finalisation. Veuillez consulter régulièrement vos ENT.

SEMINAIRE 2- Circulations des savoirs du corps (Anaïs Vaillant)

ATTENTION NB : Ce séminaire se compose de deux unités d'enseignements. Il faut absolument suivre les deux cours pour le valider.

- **ECUE Circulations des savoirs du corps dansant**

HMEAD109/ HMEAD309

Enseignante : Anaïs Vaillant

Le descriptif, la bibliographie et les modalités de contrôle des connaissances seront indiqués lors de la première séance

- **ECUE Créations chorégraphiques en migration**

HMEAD110/ HMEAD310

Enseignante : Anaïs Vaillant

Le descriptif, la bibliographie et les modalités de contrôle des connaissances seront indiqués lors de la première séance

Planning

Mardi 20 octobre 9h12h /13h 17h

Mercredi 21 octobre 9h12h /13h 17h

Mardi 8 décembre : 9h12h / 13h17h

Mercredi 9 décembre : 9h12h / 13h17h

Jeudi 10 décembre : 13h 17h

Vendredi 11 décembre : 9h 12h

SEMESTRE 2 : un séminaire obligatoire : Ethnoscénologie (anthropologie des arts vivants et performatifs et ethnoscénologie)

ATTENTION NB : Ce séminaire se compose de deux unités d'enseignements. Il faut absolument suivre les deux cours pour le valider.

- **ECUE anthropologie des arts vivants et performatifs (HMEAE201)**

Enseignante : Hyun-joo LEE / Volume horaire : 7 HCM – 10HTD

Descriptif : Anthropologie de l'esthétique coréenne

Il s'agit d'étudier sur les esthétiques coréennes au service de la mise en scène contemporaine : Pansori, Talcum, Paul Claudel et les différentes œuvres dramatiques d'aujourd'hui. Ce séminaire propose d'observer et d'analyser des réalisations spectaculaires - création, circulation et transmission - entre la France et la Corée.

Objectif :

Nous allons aborder les questions suivantes :

- Techniques du corps et pratiques scéniques.
- Explorer les processus de circulation des techniques et formes scéniques à l'échelle mondiale et leur impact sur les esthétiques scéniques contemporaines.
- Mise en débat et discussion des notions d'interculturalité, appropriation culturelle, circulation des formes
- Processus mémoriel et mise en scène

Bibliographie communiquée lors de la première séance.

- **ECUE Ethnoscénologie 1 & 2 (HMEAE200/HMEAE400)**

Enseignante : Hyun-joo LEE / Volume horaire : 7 HCM – 11HTD

Descriptif :

Ce cours abordera le fondement épistémologique de l'ethnoscénologie, avec une réflexion sur l'axe pratique et théorique ainsi qu'une problématique sur les archives de l'ethnoscénologie.

Partant de l'analyse du manifeste publié en 1995 dans la revue Théâtre/Public (n° 123, 46-48) en vue de la fondation d'une ethnoscénologie, le cours examine le processus d'émergence de l'anthropologie de l'art en occident. L'examen de l'apparition successive des champs spécialisés – arts plastiques, danse, spectacles parlés – montre les difficultés rencontrées dans l'approche et l'appréciation des formes culturelles dans leur diversité sans que ne l'emporte le jugement normatif sur la description.

Objectifs :

L'ethnoscénologie sera située par rapport aux perspectives apparentées : anthropologie théâtrale (E. Barba) ; performance studies (théorie de la performance) ; anthropologie du théâtre (P. Giacché) ; Ritual studies (théories du rituel). La notion généraliste d'ethnocentrisme sera actualisée par la recherche et la mise en évidence des multiples biais cognitifs qui la sous-tendent.

Contenu :

Les exposés théoriques, appuyés par la discussion de publications, seront complétés par des documentaires dont la compréhension exige à la fois la connaissance de la langue originale et celle du contexte social et politique.

Bibliographie :

Ethnoscénologie : articles et documents disponibles sur SKEN@S

Anthropologie de l'art : Michèle Coquet, Brigitte Derlon, Monique Jeudy-Ballini (sous la dir. de), *Les cultures à l'œuvre- Rencontres en art*, Paris, Maison des Sciences de l'homme, Biro éditeur, 2005