

MASTER ARTS

**ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE
CREATES
DÉPARTEMENT DISCIPLINAIRE DES ARTS
Année universitaire 2022-2023**

Contact et secrétariat :
<http://glpi-form-sco.univ-cotedazur.fr/>

04 89 15 17 58

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

L'École Universitaire de Recherche (EUR) CREATES
Directeur : Jean Paul AUBERT

est une composante de

Université Côte d'Azur
Président : Jeanick BRISSWALTER

Les enseignants-chercheurs et les enseignants
impliqués dans le master Arts sont rattachés au
Département disciplinaire des arts
Directrice : Marina NORDERA

Le master Arts est adossé au laboratoire de recherche
CTEL
Centre transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et des Arts vivants,
Unité propre de recherche
URL : <http://unice.fr/laboratoires/ctel/fr>
Directrice : Béatrice Bonhomme
Sous-directrices : Odile Gannier et Sylvie Puech-Balestra

Le CTEL réunit 37 membres permanents (dont 29 enseignants-chercheurs en littérature et en arts vivants et 8 personnels non soumis à obligation de recherche), 32 membres associés, 63 doctorants, et d'une gestionnaire administrative et financière. Ses travaux de recherche sont organisés autour de quatre champs : « Mimesis : littérature et représentation », « Poiéma : genèses et formes de la création poétique », « Écritures de la singularité et de l'altérité », « Pratiques des arts vivants ».

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 4 parcours spécialisés

- « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » et 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, responsables pédagogiques : Pascal Decroupet pascal.decroupet@univ-cotedazur.fr et Julie Mansion-Vaquié 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 ethnocénologie », responsable pédagogique : Sarah Andrieu sarah.andrieu@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.

PRÉSENTATION DES PARCOURS

Ce Master conjugue des approches proprement disciplinaires, qui relèvent d'un domaine spécifique où l'étudiant aura acquis des compétences techniques élevées, et des approches transdisciplinaires qui favorisent la réflexion sur les interactions entre différentes formes d'expression artistique. Spécialisés dans des domaines artistiques et scientifiques différents, les étudiants sont tous réunis dans un travail commun de réflexion théorique (méthodologie de la recherche en arts, épistémologie), associés aux séminaires et projets de recherche du CTEL ainsi que ceux de l'Académie 5 de l'Université Côte d'Azur, et, selon les années, peuvent participer à des pratiques communes où sont mises en relation 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.

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 réunit à fréquence bisannuelle improvisateurs, chercheurs et étudiants.

Le parcours « **Arts du spectacle-théâtre : recherche et création** » propose deux orientations : l'orientation recherche vouée à l'exploration approfondie d'une pratique, d'un phénomène ou d'une question théâtrale dans un but de compréhension et de production de savoirs ; l'orientation création tournée vers la conception et la réalisation scientifiquement informée d'un projet artistique. Il offre également un parcours en partenariat avec le département théâtre du conservatoire de Nice (CCR) pour des étudiants admis et en master et dans le cycle de spécialisation du CCR. La plupart des enseignements prennent appui sur les nombreux projets de recherche conduits par l'équipe, en partenariat avec des laboratoires français ou étrangers (en particulier avec l'université de Pune en Inde et de Turin en Italie), et avec des structures culturelles locales, nationales et internationales (notamment pour les partenaires locaux : le CDN de Nice, le théâtre Anthea d'Antibes, la scène nationale de Mougins, le forum Jacques Prévert de Carros, et le 109 à Nice). Il offre la possibilité de réaliser jusqu'à trois stages encadrés dans le cadre de la formation.

Vos interlocuteurs

- **Scolarité et administration**

Les questions relatives à la gestion de votre scolarité (dépôt de candidature, inscription administrative, inscription pédagogique, justification d'absences, frais d'inscription, reprise d'étude, année de césure, validation d'acquis, demandes administratives diverses...) sont des questions d'ordre administratif, les interlocuteurs compétents et habilités pour vous répondre sont les gestionnaires des services administratifs.

Pour toutes questions d'ordre administratif vous devez d'abord consulter le site en ligne où sont présentées les démarches courantes via le lien <<https://univ-cotedazur.fr/formation/scolarite-1>>. Si cette consultation ne suffit pas et que vous avez besoin d'aide vous pouvez écrire au personnel administratif en utilisant le lien <<http://glpi-form-sco.fr>>

Le service gestionnaire exige que toutes les demandes soient accompagnées par un scan de votre carte d'étudiant ou d'une pièce d'identité, le délai de réponse est de 48h.

Le bureau de la scolarité des Masters est le bureau 111

- **Langues vivantes**

Toutes les questions relatives aux enseignements en langues vivantes doivent être traitées avec le service du LANSAD.

- **Questions pédagogiques en Arts**

Les questions relatives aux enseignements en arts sont des questions d'ordre pédagogique, les interlocuteurs compétents pour y apporter réponse sont les enseignants qui interviennent dans la formation ou en sont les responsables pédagogiques. Vous pouvez vous adresser à eux, avant et après un cours, ou à tout moment en demandant un rendez-vous par mail.

Si vos questions portent sur un descriptif de cours, l'adresse d'un enseignant, ou une bibliographie de base par exemple, vous pouvez consulter le livret des études disponible sur l'ENT et contacter l'enseignant.

Pour écrire à un enseignant : précisez toujours clairement vos nom et prénom, votre parcours, votre niveau (M1 ou M2), le titre et le code de l'enseignement, et utilisez exclusivement votre adresse universitaire (@univ-cotedazur.fr)

NB1 : Le redoublement en Master n'est pas de droit, il appartient au jury de l'autoriser lors des délibérations. Les demandes de redoublement doivent être transmises au responsable du parcours avant les délibérations de fin d'année.

NB2 : Contrairement au redoublement, le changement de parcours ne peut être accordé par le jury lors des délibérations, il nécessite une candidature pour l'année suivante via la plateforme de candidature au master.

Présentation
des unités d'enseignement communes à tous les parcours
du master, des architectures spécifiques de chaque
parcours disciplinaire

- 1. UE Communes du master Arts.....p. 8**
- 2. Parcours Arts du spectacle – théâtre : recherche & création.....p. 11**
- 3. Parcours Création musicale, performance et pédagogie musicales.....p. 27**
- 4. Parcours Savoirs du corps dansant.....p. 31**
- 5. Parcours Ethnologie des arts vivants.....p. 36**

1. UE Communes aux 5 parcours du master Arts

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

METHODOLOGIE 1 (HMEAR100)

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

Descriptif du séminaire :

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

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

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

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

METHODOLOGIE 2 (HMEAR300/HMEAD310)

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

Descriptif du séminaire :

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

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

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

Évaluation

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

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

Évaluation

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

EPISTEMOLOGIE DES ARTS (HMEAR200)

Enseignants : 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

LANGUE (VOIR LANSAD)

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

Architecture de la formation pour l'année 2022-2023

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

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

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

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

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

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

UE PPR, projet personnel de recherche, option recherche ou option création	
Semestres impairs	Semestres pairs
S1, 6 ECTS, 2 ECUE ECUE MEMOIRE+ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Oral de point d'étape	S2, 9 ECTS, 2 ECUE ECUE MEMOIRE+ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Soutenance mémoire d'étape
S3, 6 ECTS, 2 ECUE ECUE MEMOIRE+ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Oral de point d'étape	S4, 24 ECTS, 2 ECUE ECUE MEMOIRE RECHERCHE +ORAL OU ECUE MÉMOIRE CRÉATION +ORAL + ECUE Séminaires Labo, Activités Projet Évaluation : Soutenance mémoire final

UEO, UE à choix sur liste parmi lesquelles des UE disciplinaires études théâtrales du master Arts des UE Danse, musique du master Arts des UE des masters lettres et sciences sociales	
Semestres impairs, S1 et S3, 1 UE de 6 ECTS ou 2 UE de 3 ECTS à choisir sur liste	Semestres pairs S2, 2 UE de 6 ECTS à choisir sur liste
UE Théâtre 5, Performances , S. Hervé, 3 ECTS	UE Ethnoscénologie , A. Novaga, 6 ECTS ECUE Ethnoscénologie, HMEAE200

<p>UE Théâtre 6 (Théâtre et autres médias), Théâtre et cinéma, S. Hervé, 3 ECTS</p> <p>UE Stage, H. Lasserre, 6 ECTS</p> <p>UE Écoles d'art, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire)</p> <p>UE MU - Ethnomusicologie, composée de 3 ECUE, 6 ECTS</p> <p>UE MU – Musique et interprétation, 6 ECTS</p> <p>UE MU – Musique et signification, 6 ECTS</p> <p>UE DA – Savoirs du corps dansant 2 : Traces et mémoire, HMEAD101/ HMEAD301, 6 ECTS</p> <p>UE DA – Circulation des savoirs du corps, composée de 2 ECUE, 6 ECTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECUE : Circulation des savoirs du corps, HMEAD109/ HMEAD309 • ECUE : Créations chorégraphiques en migrations, HMEAD110/ HMEAD310 <p>UE Lettres - Littérature et théâtre, composée de 3 séminaires-ateliers, S. Montin, B. Bonhomme, S. Le Briz, , 6 ECTS</p> <p>UE Anthropologie (parcours ATIS, mention Sciences sociales) – anthropologie du sensible (M1)</p> <p>UE Anthropologie (ATIS) – anthropologie sensorielle (M2)</p>	<p>ECUE Anthropologie des arts vivants et performatifs, HMEAEE201</p> <p>UE Stage, H. Lasserre, 6 ECTS</p> <p>UE Écoles d'art 1, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire)</p> <p>UE Écoles d'art 2, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire)</p> <p>UE MU - Musique et geste HMUAM208 6ECTS</p> <p>UE MU - Musique théo. et prat. HMUAM200 6ECTS</p> <p>UE DA - Archives et création HMUAD204, 6 ECTS</p> <p>UE DA- Savoirs du corps dansant 3 : Transmission HMEAD200, 6ECTS</p> <p>UE Anthropologie (parcours ATIS, master Sciences Sociales)</p> <p>ECUE Construction des savoirs, HMEACS2</p> <p>ECUE Anthropologie des techniques, HMEAAT2</p>
---	---

Ce qui donne globalement sur l'ensemble de la formation

<p>S1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UE Outils M1, 6 ECTS 2. UE Théâtre 1, Théâtrologie, 3 ECTS UE Théâtre 2, Esthétiques de la scène et pratiques des arts du spectacle, 3 ECTS 3. UE Théâtre 3, Dramaturgies et mises en scène – 1, 3 ECTS 4. UE Théâtre 4, Théories du jeu de l'acteur, 3 ECTS 	<p>S2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UE épistémologie, 3 ECTS 2. UE Théâtre 7, Création théâtrale et théorie du spectacle, 3 ECTS 3. UE Théâtre 8, Dramaturgies & mises en scène – 2, 3 ECTS 4. UEO1 : sur liste, (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 5. UEO2 : sur liste, (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS)
--	--

5. UEO : sur liste (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 6. UE PPR, 6 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 2022-23

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

UE THEATRE 1 - THEATROLOGIE 1 & 2

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

Descriptif du séminaire : en attente

Bibliographie indicative (complétée lors du premier cours) :

UE THEATRE 2 - ESTHETIQUE SCENIQUE ET PRATIQUES DES ARTS DE LA SCENE

Enseignant : Emanuele De Luca / Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire : À l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Molière, le cours entend approfondir la dramaturgie, les sources, l'esthétique et les pratiques scéniques des œuvres du grand comédien-auteur. Une attention particulière sera consacrée aux rapports entre jeu d'acteur et écriture dramatique, aussi bien qu'à l'analyse des reprises contemporaines de certaines pièces. Nous nous concentrerons notamment sur les comédies ci-dessous listées. Les étudiants pourront les lire avant le début du cours :

L'Étourdi

Le Dépit amoureux

Sganarelle ou le Cocu imaginaire

L'École des Femmes

Tartuffe

Dom Juan

Évaluation : CCI

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

- Claude Bourqui, *Les Sources de Molière : répertoire critique des sources littéraires et dramatiques*, Paris, Sedes, 1999

- Claude Bourqui et Claudio Vinti, *Molière à l'école italienne : le lazzi dans la création moliéresque*, Torino-Paris, l'Harmattan, 2003
- Georges Forestier, *Molière*, Paris, Gallimard, 2018
- *Littératures classiques*, 106 (2021) : *La première réception de Molière*, numéro dirigé par Claude Bourqui, Fabrice Chassot et Bénédicte Louvat
- Molière, *Œuvres complètes*, éd. dir. par Georges Forestier, avec Claude Bourqui, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2010, 2 vol. [et nouv. éd. 2021]

UE THEATRE 3 - DRAMATURGIES ET MISES EN SCENE – 1

Enseignante : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 18 h

Descriptif du séminaire : Dans le contexte de la crise écologique actuelle, les arts du spectacle et de la parole apparaissent à certains comme un moyen d'« Agir pour le vivant ». Ce séminaire s'intéressera aux positionnements des artistes et aux usages du théâtre au regard de cette situation. Il comportera deux volets, un volet « analyse », et un volet « expérimentation ».

Dans le volet « analyse » abordera différentes modalités d'action et orientations théoriques en lien avec les problématiques écologiques et sociales. Le corpus des cas auxquels nous nous intéresserons sera constitué aussi bien de projets initiés par des artistes professionnels en réponse au changement climatique (comme le Festival *Réveillons-nous* créé par Irina Brook au Théâtre national de Nice) que de pratiques d'autres membres de la société civile qui recourent au théâtre et à la performance pour tenter de mieux toucher et d'intensifier les désirs de transition (comme les différentes éditions locales du festival *Agir pour le vivant* qui se décline depuis 3 ans dans plusieurs pays et continents). Il s'agira en particulier d'interroger et de situer l'articulation entre objectifs esthétiques et objectifs socio-politiques, en lien avec les contextes historiques, culturels et géopolitiques des territoires.

Dans le volet d'expérimentation, nous passerons par le faire pour découvrir des méthodologies et imaginer des propositions dramaturgiques et performatives en lien avec les questions de territoire et de capital social. La problématique de l'expérimentation sera précisée en début d'année de sorte à faire des liens avec le projet de recherche *Théâtre & Transition : écologie profonde, intelligence collective* développé à l'université Côte d'Azur, en particulier avec les journées d'étude « Théâtre et (re)territorialisation » du 6 et 7 octobre 2022.

Chaque séance commencera par une brève initiation pratique à l'approche du paradigme de la présence sensible, inspirée des travaux récents du Centre d'Etudes et de Recherche Appliquée en Psychopédagogie Perceptive (CERAP).

Évaluation : Contrôle continu intégral

La bibliographie sera fournie en début de séminaire à la rentrée et déposée sous Moodle.

UE THEATRE 4 - THEORIE 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 (de Platon à Diderot, en passant par Aristote, Horace, Giraldi 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 sélective

- 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 », *XVIIIe 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.
- 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. From Antiquity to the Eighteenth Century*, Venezia, Marsilio and Acting Archives Essays, AAR supplement 19, Napoli, december 2012 : <https://actingarchives.it/essays/contenuti/95-theory-of-acting-from-antiquity-to-the-eighteenth-century.html>
- Claudio VICENTINI, « Theory of Acting I. Acting Theory in the Ancient World », *Acting Archives review*, supplement 1, april 2011, 25 p. : <https://actingarchives.it/essays/contenuti/114-theory-of-acting-i-acting-theory-in-the-ancient-world.html>
- Claudio VICENTINI, « Theory of acting, VII, Antimotionalism: Antoine-François Riccoboni, Lessing, Diderot », *Acting Archives Essays*, 16, may 2012, 27 p. : <https://actingarchives.it/essays/contenuti/120-theory-of-acting-vii-antimotionalism-antoine-francois-riccoboni-lessing-diderot.html>

UE THEATRE 7 - 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.

UE THEATRE 8 - DRAMATURGIES ET MISES EN SCENE – 2

Enseignante : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire :

Le séminaire du second semestre se situera dans la continuité de celui du premier semestre (voir descriptif UE Théâtre 3). En outre, le travail sera aménagé pour être accessible aux étudiants

d'autres parcours ou mentions qui souhaiteraient s'inscrire en option sans avoir suivi le séminaire du 1er semestre et sans être spécialistes des études théâtrales.

Évaluation : Contrôle continu intégral

Bibliographie indicative : voir S1

Évaluation : Contrôle continu intégral

UE PPR

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

Orientation PPR-recherche

Principaux objectifs

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

Principales étapes de la conduite d'un PPR recherche

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

Orientation PPR-crédation

Principaux objectifs

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

Principales étapes de la conduite d'un PPR-crédation

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

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

Vous avez, d'une part, obligation d'assister à l'ensemble des réunions collectives consacrées à cette UE PPR (réunions de mention avec les étudiant.e.s de tous les parcours et réunions spécifiques à votre parcours) et, d'autre part, d'être individuellement encadré par un directeur.rice

de recherche avec qui il vous revient de prendre spontanément et régulièrement des rendez-vous de suivi.

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

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

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

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

ECUE MEMOIRE+ORAL

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

S1	<ul style="list-style-type: none">• Vous définissez votre projet avec un directeur de recherche et signez une déclaration de sujet• Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche que vous voyez régulièrement• Vers décembre, vous présentez oralement à un jury constitué d'enseignants-chercheurs l'état d'avancement de votre projet
S2	<ul style="list-style-type: none">• Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche que vous voyez régulièrement• Vous rédigez un mémoire d'étape que vous soutenez oralement en juin devant un jury constitué par votre directeur de recherche. Lors de la soutenance du mémoire d'étape vous tirez un bilan de votre travail de 1e année et établissez un planning pour votre 2e année
S3	<ul style="list-style-type: none">• Vous définissez votre projet avec un directeur de recherche et signez une déclaration de sujet• Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche• Vers décembre, vous présentez oralement à un jury un état d'avancement de votre projet
S4	<ul style="list-style-type: none">• Vous travaillez sous la direction de votre directeur de recherche que vous voyez régulièrement

• Vous rédigez votre mémoire final que vous soutenez oralement, en juin ou en septembre, devant un jury constitué par votre directeur de recherche, et pour le PPR Création vous finalisez une réalisation artistique

ECUE Séminaires Labo, Activités Projet

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

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

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

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

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

UEO DISCIPLINAIRES ETUDES THEATRALES

THEATRE 5 : PERFORMANCES

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire :

New-York, Années 50-80

Il s'agira dans ce séminaire de revenir sur les pratiques performatives américaines de la deuxième moitié du vingtième siècle (Fluxus, Factory d'Andy Warhol, Jack Smith, Living Theatre, Performance Group, John Cage, Yvonne Rainer...). Notre objectif ne sera pas tant historique, même si reviendrons sur certaines expériences qui ont fait date, que théorique, puisque ces pratiques ont permis l'émergence de concepts, de notions, de pensées, qui, depuis, n'ont cessé d'être ressaisies, reprises, déplacées, discutées, dans le champ intellectuel des *Performances Studies* (Richard Schechner, Allan Kaprow, Peggy Phelan, André Lepecki...). En d'autres termes, le séminaire se proposera d'envisager des catégories esthétiques qui, si elles n'apparaissent pas alors, deviennent prépondérantes dans le discours critique, comme l'aléatoire, *l'environnemental theatre*, le happening, l'événement, le minimalisme, le *camp*..., en regard des expérimentations esthétiques et de leur devenir dans le champ artistique. Enfin, nous voudrions interroger les définitions canoniques de la performance (son authenticité, son unicité, sa pureté...) pour dégager ses dimensions intermédiaires et interdisciplinaires (Dick Higgins). Pour cela, la question d'un héritage au niveau des pratiques sera posée.

Bibliographie indicative (complétée lors du premier cours) :

Richard Schechner, *Performances, Expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Paris, Editions théâtrales, 2008.

Nicolas Feuillie (dir.), *Fluxus Dixit. Une anthologie*, Dijon, Les Presses du réel, coll. L'écart absolu, 2002.
Sally Banes, *Greenwich Village 1963: avant-garde performance and the effervescent body*, Durham, Duke University Press, 1993.
Peggy Phelan, *Unmarked. the politics of performance*, New York, Routledge, 1993.
RoseLee Goldberg, *La Performance. Du futurisme à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, 2012.
Tulane Drama Review, "Happenings & events", vol. 10, n° 2, hiver 1965, (réédition critique et traduction : Dijon, les Presses du réel, 2017).
Théâtre/public, « L'avant-garde américaine et l'Europe », n°190 – « Performance », n°191 – « Impact », 2008.

THEATRE 6 : THEATRE ET CINEMA

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire :

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 perfor-matives et chorégraphiques contem-poraines*, 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,

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

Descriptif : immersion ; recherche, analyse.

Le principe de cette UE stage est de permettre une immersion dans le milieu professionnel des arts du spectacle vivant. Au cours de ce stage, l'étudiant.e pourra s'impliquer dans des activités artistiques ou techniques, en mise en scène, dans des projets de scénographie ou encore de spectacle vivant aux disciplines croisées. Il devra mettre en place des outils d'analyse et d'observation qui lui permettront de structurer un dossier dont le contenu postulera des problématiques de recherche en adéquation avec le sujet du stage.

L'implication de recherche en milieu professionnel fait le lien entre l'observation, l'analyse et la pratique et permet de s'exercer à la réflexion critique sur les productions écrites, orales et artistiques. Ces stages visent à développer l'autonomie, la créativité et l'esprit d'initiative de l'étudiant.e tout en leur permettant de consolider leur formation générale.

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

Evaluation : dossier

UE ETHNOSCENOLOGIE (S2)

Enseignante : Arianna Berenice DE SANCTIS

ECUE ANTHROPOLOGIE DES ARTS VIVANTS ET PERFORMATIFS (HMEAE201)

Volume horaire : 7 HCM – 10HTD

Descriptif :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours

ECUE ETHNOSCENOLOGIE 1 & 2 (HMEAE200/HMEAE400)

Volume horaire : 7 HCM – 11HTD

Descriptif :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours

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, et consulter l'emploi du temps

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 est constituée par un cours technique (au choix technique corporelle ou vocale) et un stage intensif de dramaturgie.

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

UE LITTÉRATURE ET THEATRE DU MASTER LETTRES, HMULC109 et HMULC303

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 étudiant-e-s expérimenteront l'écriture raisonnée poétique et théâtrale et la création d'un objet artistique (pièce de théâtre, performance, livre d'artiste ou exposition).

Le séminaire forme un tout, et les étudiant-e-s sont invité-e-s à participer à l'ensemble des créations collectives. En revanche, une seule des trois évaluations sera exigible, toutes restant possibles.

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

Enseignante : Béatrice Bonhomme / Volume horaire : 24h

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 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 intervention 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 KOLTES, *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 : 27h

Descriptif : Le séminaire d'écriture dramatique conduit chaque participant-e à écrire une pièce brève. Cette année, l'atelier sera l'occasion de s'interroger sur ce à quoi la démocratie fait face : inégalités croissantes, ploutocratie, oligarchie... Au sein de ce questionnement vaste, chaque participant-e du séminaire sera libre de déterminer le sujet de sa pièce et souverain-e dans son écriture. Chaque auteurice disposera du soutien du groupe, que ce soit par l'apport de discussions et documents, ou lors de séances d'improvisation guidée.

La lecture, par les historiens Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, des tragédies grecques et de leur rapport à la démocratie et à la tyrannie, ouvrira notre réflexion. Des lectures plus contemporaines de chercheurs comme Noam Chomsky et Barbara Stiegler permettront d'éclairer notre compréhension des enjeux politiques contemporains. Enfin, le texte de théâtre étant écart par rapport à la norme, invention d'une langue et d'un langage de théâtre, l'atelier prendra appui sur la lecture de textes dramatiques contemporains : cette lecture raisonnée permettra de mettre en lumière les processus d'écriture de dramaturges contemporains et nourrira la création.

Biblio-filmographie :

ACHBAR Mark et WINTONICK Peter, *Noam Chomsky : La fabrication du consentement* [documentaire], 1992

CAGE Julia, *Le Prix de la démocratie*, Fayard, 2018

LORDE Audre, « Transformer le silence en paroles et en actes » et « On ne démolira jamais la maison du maître avec les outils du maître », in *Sister Outsider. Essais et propos d'Audre Lorde*, Editions Mamamélis et Editions Trois, 2003

SOPHOCLE, *Œdipe-Roi*, in *Tragédies complètes*, Gallimard, « Folio classique », 1973

SOLEYMANLOU Mani, *Trois*, L'Instant même, 2014

STIEGLER Barbara, *De la démocratie en pandémie. Santé, recherche, éducation*, Gallimard, « Tracts », 2021

VERNANT Jean-Pierre et VIDAL-NAQUET Pierre, *Œdipe et ses mythes* [1986], Editions Complexe, 1988

SEMINAIRE-ATELIER 3 Vers une remise en scène de pièces anciennes sorties des répertoires

Enseignante : Stéphanie LE BRIZ / Volume horaire : 17h

Descriptif : Les pièces médiévales n'encombrent 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 simpliste 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. On privilégiera cette année des pièces ou textes qui tentent de réfléchir à l'influence d'une mythologie amoureuse et qui apportent des réponses parfois surprenantes, dont on cherchera de possibles équivalents contemporains, afin d'alimenter des propositions de remise en scène / en voix actualisantes. Après avoir travaillé en 2020 sur richesse et pauvreté (à partir d'une parabole et de quelques réécritures médiévales), en 2021 sur la désobéissance (à partir de Genèse 3 et de quelques réécritures médiévales), on pourra s'intéresser au mythe de la fine amor et à ses dénonciations médiévales. Les objets d'étude pourront être discutés collectivement au début du semestre, l'idée étant de choisir ceux qui stimuleront le mieux une démarche de création littéraire sur le mode des variations.

On l'aura compris, le but de ce séminaire-atelier sera d'étudier quelques remises en scène / en voix existantes, puis d'en concevoir de nouvelles, à partir de textes variés. La diversité des talents nécessaires à l'accomplissement d'un tel projet de recherche créative permettra à tous les étudiant-e-s de trouver leur place, comme commentateurs ou traducteurs, comme metteurs en scène, concepteurs de décors, de costumes ou d'ambiances visuelles et sonores, comme acteurs, comme promoteurs du spectacle. Après une mise au point théorique et des lectures communes, ce sont des ateliers collectifs qui nous réuniront, car une présentation de nos propositions viendra clôturer le séminaire et pourra comme les années passées donner lieu à une diffusion plus officielle (publication en ligne de plusieurs propositions en 2020-2021, présentation publique et enregistrement audiovisuel de toutes les propositions en 2021-2022).

Éléments de bibliographie

FERRÉ (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), HALÉVY (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 étudiant-e-s.

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 à l'image	21h	3ECTS
UE5 Musique et Narration	21h	3ECTS
UE 6 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 (18h)

La partie de cours que je prends en charge concerne l'analyse et l'interprétation de musiques savantes écrites. En 2021, le cours sera centré sur l'un des chefs-d'œuvres de la musique du XXe siècle, à savoir *Gruppen* de Stockhausen.

Les bases techniques et esthétiques de *Gruppen* seront approfondies par le biais de l'étude des esquisses du compositeur et la lecture critique de ses écrits théoriques. Comme fil conducteur servira le manuscrit en voie de finalisation d'un ouvrage que j'écris actuellement sur cette pièce. Une fois une bonne connaissance de la partition acquise, nous comparerons de façon critique une petite dizaine d'enregistrements de la pièce afin de réfléchir aux enjeux de l'interprétation dans une musique qui fonctionne sans les marqueurs phraséologiques et formels traditionnels et qui est davantage préoccupée par des questions de texture et de timbre que par des problèmes de thèmes et de carrure.

Le cours se déroule en 9 séances de 2h ; l'évaluation se fera par le biais d'un dossier personnel (8 à 10 pages dactylographiées).

(Autre descriptif en attente)

Musique à l'image (S1/S3)

Le cours « musique à l'image » aborde la question du son dans sa dimension à la fois technique, sémiologique et émotionnelle lorsqu'il est associé à l'image. Depuis le clip jusqu'au long métrage, en passant par le jeu vidéo, le son et la musique font l'objet d'un traitement particulier qui va bien au-delà du simple bruitage ou de l'agencement des mélodies. La manière dont les réglages, parfois très subtils, sont opérés participent d'un équilibre global et d'une manière de construire le rapport à l'image. Le cours proposera différentes études de cas, en donnant une approche à la fois fondamentale des concepts de la co-présence image-son (immersivité, interactivité, synchrèse etc.), jusqu'à l'exploitation concrète d'éléments techniques.

À la fin du cours, les étudiants doivent soit réaliser une démonstration pratique, soit faire un exposé d'une quinzaine de minutes à l'oral sur la base d'une étude de cas personnelle.

Musique et narration (S1/S3)

(Descriptif en attente)

Musique et geste (S2)

partim. Pascal Decroupet (18h)

La partie de cours que je prends en charge en 2022 portera sur les modes de jeu étendus sur instruments acoustiques en musique contemporaine.

Nous passerons en revue les particularités d'élargissement de la palette des timbres sur différents instruments et nous interrogerons ensuite sur le rôle structurel que cette multiplication des timbres joue au sein des partitions. Nous aborderons des partitions notamment de Krzysztof Penderecki, Luciano Berio, Mauricio Kagel, Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough et Tristan Murail.

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).

J. Mansion-Vaquié

Dans ce cours, nous travaillerons le concept de "reprise" d'un point de vue musical et interdisciplinaire dans une démarche théorique et pratique.

L'évaluation repose sur un rendu analytique (dossier) et pratique (rendu scénique).

Musique, théorie et pratique (S2/S4)

partim. Pascal Decroupet (18h)

La partie de cours que je prends en charge en 2022 abordera la question de la mise en place du concept de la « forme sonate » dans les traités théoriques de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle.

Nous étudierons à cette fin des traités rédigés dans différentes langues. À côté des traités d'Antoine Reicha et de Carl Czerny, le cours portera une attention particulière aux ouvrages de Heinrich Christoph Koch et d'Adolf Bernhard Marx, dont il existe, à côté de la version originale en allemand, des extraits en traduction anglaise.

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).

(Autre descriptif en attente)

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

Architecture de la formation pour l'année 2022-23

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 2022-23, les semaines bloquées pour les cours au semestre 1 sont les suivantes :

Parcours général «Savoirs du corps dansant»

Semaine 1 : 19-24 septembre

Semaine 2 : 17-22 octobre

Semaine 3 : 14-19 novembre

Semaine 4 : 5-10 décembre

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

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

PARCOURS DE FORMATION 2022-23– 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 2022-23 – 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 : 7-16 septembre (Île Ste Marguerite, Cannes)

Semaine 2 : 17-22 octobre

Semaine 3 : 14-19 novembre

Semaine 4 : 5-10 décembre

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 2022-23 – MASTER 1
--

S E M E S T R E 1	/ Improviser / Temps fort 1 Improvisation Summer School #2 7-16 sept. 2022 (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)
	2 x 6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS
S E M E S T R E 2	/ Improviser / Temps fort 2 Laboratoire de recherche sur les métabolisations actuelles de l'œuvre de Lisa Nelson (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 2022-23 – MASTER 2				
S E M E S T R E 3	/ Improviser / Temps fort 1 Improvisation Summer School #2 7-16 sept. 2022 (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)
	2 x 6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS
S E M E S T R E 4	/ Improviser / Temps fort 2 Laboratoire de recherche sur les métabolisations actuelles de l'œuvre de Lisa Nelson (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.

DESCRIPTIF DES COURS 2022-23

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.

Guidé par Shahar Dor et Alice Godfroy

Descriptif : Des racines et des masques – un laboratoire pour autodidactes

Ce séminaire mi-pratique mi-théorique proposera une plongée dans le travail du performer israélien Shahar Dor, à partir du projet « Roots & Masks » qui incarne sa recherche actuelle – celle d'une connexion entre les *racines* de nos histoires personnelles et les *masques* que nous donnons à voir en situation performative. Que se passe-t-il lorsque nous (re)connectons l'invisible matière de nos vies avec ce qui semble devoir s'en détacher pour prendre forme artistique, et se donner à un public ?

Pour ce faire, l'improvisation sera la méthode. La visée : ouvrir des chemins pour rendre accessible l'art de la performance et permettre à chacune de trouver sa voie. Les sujets (possibles) : l'état performatif, la juxtaposition du corps-espace-temps, l'art cérémoniel, la communication et le public, le son comme source d'image, les états de regard et de concentration. Les outils (indispensables) : le rythme, l'espace, la direction, le poids, le mouvement, la création d'images, les histoires et le timing.

Shahar Dor aimerait partager les clefs qu'il a recueillies au cours des trente dernières années, et Alice Godfroy imaginer les portes qu'elles ouvrent. Ils désirent surtout parler à partir de leur rencontre, de l'amitié qui les lie, et de ce qu'ils fabriquent ensemble en ce moment : un livre à quatre mains, ni pratique ni théorique – quelque part entre les deux. Un livre-paysage qui arpente les trois cartes qu'a tramé le parcours de Shahar Dor : celle du paysan (*farmer's map*), celle du pédagogue (*teacher's map*) et celle du magicien (*magician's map*). Une écriture à deux voix qui cherche à être au plus près des savoirs manuels et autodidactes de l'art improvisé – de leur transmission orale, de leur médiation indirecte via des images et des histoires, et de leurs usages pour la (sur)vie.

Shahar Dor est un artiste israélien, performer multidisciplinaire, pédagogue et directeur artistique. Son travail à multiples facettes repose sur plus de trente années de recherche sur le corps en mouvement, la performance et l'art de créer des images. Connue pour sa pratique singulière, sa passion, son humour et son univers, Shahar enseigne, performe et accompagne de nombreux projets créatifs partout dans le monde. www.shahardor.com

Évaluation : sera précisée au moment du temps fort.

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 et Sarah Andrieu

Descriptif

Ce séminaire propose une exploration de la relation entre danse et santé, notamment autour de l'expérience des danses épidémiques à partir de trois approches articulées entre elles : l'anthropologie, l'histoire et la création chorégraphique.

Les séances introductives porteront en premier lieu sur l'apparition de la notion de « danse épidémique » et sur ses définitions. Ensuite nous nous attacherons à l'étude de ce type de manifestations dans différents contextes culturels et sociaux, notamment en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Il s'agira d'étudier ces phénomènes comme des « faits sociaux totaux » permettant d'éclairer les normes, les valeurs et les techniques (du corps notamment) propre à un contexte culturel donné. Nous nous intéresserons également à des événements où sont mobilisées des formes de danse que nous pouvons définir comme épidémiques dans l'histoire européenne à partir du XVe siècle. Enfin, nous observerons comment la création contemporaine s'est emparée de ces phénomènes historiques et transculturels à travers des processus performatifs de transmission, réactivation, transformation...

Nous accueillerons Eugénie Andrin, artiste chorégraphique qui a créé en 2021 le spectacle participatif *Breathe ! Breathe !* <https://www.cieeugenieandrin.com>

Les étudiants se prêteront au jeu de la conception d'un spectacle chorégraphique professionnel depuis sa genèse, à travers des ateliers de recherche créative et l'apprentissage de phrases chorégraphiques, jusqu'à son aboutissement sur la scène de l'Espace Magnan devant le public le 21 janvier 2022. Tout en laissant leur créativité s'exprimer, ils travailleront aux côtés de danseurs professionnels dans un cadre chorégraphique défini, articulé à la musique, l'espace, le décor, les costumes, les accessoires et la lumière.

Des lectures spécifiques permettront de structurer un cadre théorique de référence et donneront aux étudiants la matière et les outils pour développer une posture réflexive sur le processus de création qui leur sera utile dans la mise en œuvre de leurs projets de recherche et artistiques respectifs. Une bibliographie sera fournie et commentée lors de la première séance.

Les étudiant.e.s seront invit.e.s à participer aux séminaires de recherche et aux manifestations scientifiques organisés au sein du Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et

des Arts Vivants. Il sera tenu compte de leur participation à ces manifestations scientifiques lors de l'évaluation finale.

Évaluation :

Les étudiants inscrits en contrôle continu seront invités à élaborer un cahier d'observation et d'approfondissement en lien avec les ateliers. Ce travail sera évalué par une note sur 20.

Parallèlement, ils présenteront un dossier de recherche élaboré à partir d'une problématique établie avec les enseignantes sur la base des sollicitations fournies dans le séminaire ainsi que de la lecture approfondie et critique de textes proposés en bibliographie. Ce dossier de recherche sera évalué par une note sur 20.

Les étudiants inscrits en contrôle terminal sont priés de prendre contact avec les enseignants très rapidement en début de semestre.

Séminaire « Circulation des savoirs du corps »

ECUE : « Circulation des savoirs du corps »

HMEAD109/ HMEAD309

ECUE : « Créations chorégraphiques en migrations »

HMEAD110/ HMEAD310

Encadré par Sarah Andrieu et Federica Fratagnoli

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.

Ce séminaire de Master sera articulé à deux projets de recherche collectif en cours : « Arts, activismes, migration » (MSHS-Université Côte d'Azur) et « Histoire des circulations en danse » (Musidanse, Université Paris 8).

Descriptif :

Les circulations de savoir-danser constituent une dynamique majeure des sociétés contemporaines. Dans un contexte de transnationalisation des pratiques, accru par les nouvelles technologies, les danses circulent d'un espace géographique et social à l'autre, sont appropriées par de nouveaux acteurs et connaissent de multiples transformations. Le séminaire « Circulation des savoirs du corps » propose de saisir finement les modalités de ces circulations chorégraphiques et leurs implications esthétiques, les imaginaires qui s'y rattachent et le sens qu'elles revêtent pour les danseurs et les chorégraphes. L'enjeu principale de ce séminaire est de faire dialoguer les approches anthropologiques et esthétiques pour dépasser certains clivages (danses occidentales/non occidentales; centre/périphérie ; logiques sociales/logiques esthétiques) qui ont, au cours de l'histoire de ces disciplines, empêché les croisements de regards pourtant utiles à une analyse fine des œuvres et des pratiques (dispositifs scéniques, [ré]organisation de l'espace, des acteurs, des costumes, savoir-faire et esthétique gestuelle...). Le cours abordera le phénomène des circulations/migrations chorégraphiques à partir des thématiques suivantes :

- l'utilisation des catégories (métissage, branchement, hybridité...) dans les nouvelles esthétiques liées aux phénomènes circulatoires, et leurs effets-retours sur les acteurs et les pratiques de danse
- les modalités de circulation, d'appropriation et de re-création des gestes, et la manière dont ils « voyagent » dans *et à travers la* corporéité des interprètes, impulsée par des processus de passation et d'incorporation

- les dynamiques de création en migration, l'articulation entre les dynamiques de mobilité/blocage des artistes et les processus d'altérisation et de racialisation

Une attention particulière sera portée aux techniques d'entretiens (explicitation, récits de vie...) permettant au chercheur de recueillir une parole sensible sur les dynamiques corporelles, gestuelles, politique, identitaire indissociable des circulations de danses et de danseurs.

Bibliographie et modalité d'évaluation : précisées lors de la première séance.

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 Axelle Locatelli

Descriptif :

Ce séminaire propose d'engager une réflexion sur la notion d'imitation. Mode de transmission en danse "par défaut", pour ainsi dire, cette notion est aujourd'hui encore souvent à l'œuvre dans divers contextes : cours, reprise de rôle, transmission de répertoire, parfois même création. Tout en étant un geste intuitif et simple, l'acte d'imiter cache des processus et des stratégies singuliers qu'il vaut la peine de questionner. Que cherche-t-on ou choisit-on de reproduire du geste de l'autre : une dynamique, une attitude posturale, une forme, une organisation spatiale ? Qu'est-ce que cela produit ? Y-a-t-il différentes façons d'imiter ? Peut-on imiter sans transformer ?

Ce séminaire se composera de deux temps. Le premier sera consacré à l'expérimentation de différents dispositifs de reproduction par mimétisme d'un geste ou d'une séquence de gestes. Il s'agira d'interroger les modes de regard, les temporalités, les spatialités à l'œuvre dans l'acte d'imiter. Dans un second temps, l'imitation sera appréhendée comme source de création à partir d'un matériau précis : l'image. Comment imiter un geste photographié ou dessiné ? Comment (re)produire la dynamique de ce geste ? Quel imaginaire la photographie d'un geste active-t-elle et comment peut-il se traduire en mouvement ?

Évaluation :

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 de réfléchir aux notions partagées en cours à partir de son propre sujet de recherche ; une création personnelle, qui prendra la forme d'un solo et qui sera élaborée à partir de documents iconographiques choisis par chaque étudiant.

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

Descriptif : Comment un témoignage du passé – texte, image fixe ou en mouvement, son, partition, objet - nourrit, stimule, provoque, incite la création contemporaine en arts vivants (danse, musique, théâtre, performance...) ? Quelles sont les modalités de l'interaction entre historien et artiste ? Comment l'artiste devient historien, et l'historien artiste ? Pour quelles raisons un artiste s'intéresse-t-il aux traces du passé ? Quels processus et quelles approches critiques met-il en place pour réactiver les traces du passé, les mettre en valeur, le mettre à distance, les effacer dans ses œuvres ? Comment et pourquoi détecter les traces du passé dans l'analyse d'une œuvre ou d'une pratique ? Comment penser et créer des archives vivantes, ou des archives du vivant ? Quels sont et quels pourraient être les apports des humanités numériques pour répondre à ces questionnements ?

Ce séminaire, à travers des lectures, des analyses d'œuvres, des débats, des entretiens et des ateliers vise 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 étudiants des outils de recherche et de réflexion critique.

Les étudiants seront invités à participer aux séminaires et aux manifestations scientifiques organisés au sein du Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et des Arts Vivants. En particulier, ils seront impliqués activement dans un séminaire théorico-pratique qui se tiendra au Campus Méliès à Cannes du 16 au 18 mars 2023.

Évaluation : Les étudiants inscrits en contrôle continu seront invités à présenter un dossier de recherche et de création individuel élaboré à partir des sollicitations fournies dans le séminaire et 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 de contrôle continu, avec la participation assidue et active au séminaire et aux manifestations scientifiques. Les étudiants inscrits en contrôle terminal sont priés de prendre contact avec l'enseignante très rapidement en début de semestre.

Une bibliographie sera fournie 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 ».

Guidé par une équipe de quinze intervenants

Organisation :

Du 7 au 16 septembre 2022, sur l'Île Sainte-Marguerite – Cannes (CIS – Centre de séjour International des Îles de Lérins)

Descriptif : Improvisation Summer School – 2ème édition “Transmissions”

Ce premier temps fort de l'année convie les étudiants du sous-parcours « Improvisation en danse » à une plongée de dix jours dans l'Improvisation Summer School – une école de recherches en improvisation conçue pour offrir un espace aux pratiques et aux savoirs nomades de l'improvisation.

Sa prochaine édition se tiendra du 7 au 16 septembre 2022 sur les Îles de Lérins, au large de Cannes. Elle est pensée et conduite par un collectif d'artistes et théoricien·nes, qui invitent d'autres intervenant·es à les rejoindre. Cette année, Asaf Bachrach, Carla Bottiglieri, Mathieu Bouvier, Marjorie Burger-Chassignet, Federica Fratagnoli, Alice Godfroy et Christine Quoiraud accueillent à leurs côtés sept chercheurs théoricien·nes et/ou artistes improvisateurs (danse et musique) : Myriam Djemour, João Fiadeiro, Arnaud Halloy, Lê Quan Ninh, Emmanuelle Pépin, Anne Querrien, Loïc Touzé.

Le mobile de nos études sera celui de la transmission : imprévisible et irrépétable par définition, l'improvisation est-elle pour autant une pratique intransmissible ? Que souhaitons-nous transmettre, et comment ? Comment remettre à l'ouvrage ce qui nous a été transmis ? Comment nous démettre de nos habitudes, de nos maîtrises, et transmettre ce qui nous transforme ?

Les étudiants prendront une part active à cette école d'été en animant son Centre de Ressources, qui sera la pièce centrale de la rencontre, conçue comme un lieu de partage, d'échange, de consultation et de création de ressources. Il se composera d'un fonds documentaire temporaire ouvert quotidiennement, et de moments d'activation de ce qui en constituera le cœur, à savoir : un Planétarium. Un Planétarium d'un autre genre, qui cherchera à représenter les improvisateur·ices et leurs mouvements depuis la voûte de nos mémoires. A projeter des constellations. A collecter d'autres trajectoires. Celles des gestes qui nous ont été transmis.

<https://improvisationsummerschool.wordpress.com/>

Évaluation : sera précisée au moment du temps fort.

Editer : Centre de ressources en improvisation HMEADC1/ HMEADC3

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

Guidé par Alice Godfroy

Organisation :

Travail autonome en distanciel, avec un accompagnement de 6H en présentiel.

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 la poursuite du projet « Cartographier les pratiques improvisées », né en 2021 et soutenu par l'Institut Universitaire de France. Ce projet collaboratif répond au besoin de créer un outil de repérage cartographique de la pollinisation (circulations, filiations, influences) des pratiques expérimentales improvisées qui animent les arts de la parole et du geste. C'est-à-dire à inventer à plusieurs un outil partagé qui permette de se repérer dans l'histoire de l'improvisation.

Les étudiants recevront la formation nécessaire pour 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 »

Guidé par Anouk Llaurens, Alice Godfroy et une équipe d'artistes/chercheurs invités

Organisation :
(à définir)

Descriptif : REPLAYS – Questionner les héritages de Lisa Nelson

Ce second temps fort de l'année prendra la forme d'un laboratoire d'une semaine autour de la recherche de la danseuse Anouk Llaurens (FR/B) et de son projet en cours « REPLAYS, variations sur les Tuning Scores de Lisa Nelson ». <http://samework.be/pages/Replays>

L'œuvre de l'improvisatrice nord-américaine Lisa Nelson, qui a pris forme et nom de Tuning Scores depuis les années 1990, a nourri des générations de danseurs et chorégraphes de par le monde : Que faisons-nous aujourd'hui de cet héritage ? Comment l'intégrons-nous dans nos créations, nos recherches artistiques, nos manières de vivre et de prendre part au monde d'aujourd'hui ? A quelles nouvelles formes de pratiques, de créations, ou de vivre ensemble donnons-nous corps ? Comment ces nouvelles formes nous aident-elles à rester vivants ? Que faisons-nous de leur force poétique et politique ?

REPLAYS est un espace de mutualisation des recherches. Il réunit des chercheurs artistes et théoriciens qui ont été touchés par le questionnement de Lisa Nelson et qui déplacent, métabolisent, créolisent les Tuning Scores pour inventer de nouvelles formes.

Les matinées seront consacrées à des temps de pratique des Tuning Scores, guidés par les différents intervenants. Les après-midis laisseront place aux créolisations des Tuning Scores, aux usages toujours singuliers, solitaires et néanmoins solidaires, qu'en font les artistes/chercheurs invités.

Anouk Llaurens est danseuse, chercheuse et pédagogue, engagée dans des pratiques attentionnelles depuis sa rencontre avec le travail de Lisa Nelson en 1998. Sa danse et son questionnement se nourrissent aussi de la longue et passionnante collaboration avec le chorégraphe et artiste visuel belge Julien Bruneau (2010 -...). A travers une recherche sur la « Documentation poétique de l'expérience vécue » (2013 – 2020) et en dialogue avec Sonia Si Ahmed, Anouk s'est intéressée à la notion « d'expérience comme document » et a développé des « documents poétiques » sous la forme de performances et de pratiques participatives. Anouk partage sa perspective sur l'improvisation, la composition et la pratique artistique au Conservatoire Royal d'Anvers. Elle présente aussi ses recherches lors de festivals tels que ImpulsTanz, Warsaw CI FLOW et Freiburg Contact Festival. Elle est diplômée du programme post-master a.pass à Bruxelles (2016) et du CNDC d'Angers (1992). Elle vit à Bruxelles.

anoukllaurens.be

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 »

Le parcours « **Ethnologie des Arts vivants** » associe l'anthropologie de la danse, l'ethnomusicologie et l'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'Ethno-Anthropologie), 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	<ul style="list-style-type: none"> • Ethnomusicologie • Patrimonialisation des arts vivants
UE 4 CIRCULATION DES SAVOIRS DU CORPS	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Ethnoscénologie • Anthropologie des arts vivants et performatifs
UE PPR EAV	ECUE Séminaire labo ECUE Oral et Mémoire de recherche ECUE Enquête de terrain

DESCRIPTIF 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).*

Séminaire 1 - ethnomusicologie (Farrokh Vahabzadeh)

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

- **Ethnomusicologie**

Enseignante : Farrokh Vahabzadeh / Volume horaire : 18h

Descriptif : en cours

- **Patrimonialisation des arts vivants**

Enseignant : Farrokh Vahabzadeh / Volume horaire : 12h

Descriptif : en cours

Séminaire « Circulation du savoir du corps »

ECUE : « Circulation des savoirs du corps »

HMEAD109/ HMEAD309

ECUE : Créations chorégraphiques en migrations

HMEAD110/ HMEAD310

Séminaire « Circulation des savoirs du corps »

ECUE : « Circulation des savoirs du corps »

HMEAD109/ HMEAD309

ECUE : « Créations chorégraphiques en migrations »

HMEAD110/ HMEAD310

Encadré par Sarah Andrieu et Federica Fratagnoli

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.

Ce séminaire de Master sera articulé à deux projets de recherche collectif en cours : « Arts, activismes, migration » (MSHS-Université Côte d'Azur) et « Histoire des circulations en danse » (Musidanse, Université Paris 8).

Descriptif :

Les circulations de savoir-danser constituent une dynamique majeure des sociétés contemporaines. Dans un contexte de transnationalisation des pratiques, accru par les nouvelles technologies, les danses circulent d'un espace géographique et social à l'autre, sont appropriées par de nouveaux acteurs et connaissent de multiples transformations. Le séminaire « Circulation des savoirs du corps » propose de saisir finement les modalités de ces circulations chorégraphiques et leurs implications esthétiques, les imaginaires qui s'y rattachent et le sens qu'elles revêtent pour les danseurs et les chorégraphes. L'enjeu principale de ce séminaire est de faire dialoguer les approches anthropologiques et esthétiques pour dépasser certains clivages (danses occidentales/non occidentales; centre/périphérie ; logiques sociales/logiques esthétiques) qui ont, au cours de l'histoire de ces disciplines, empêché les croisements de regards pourtant utiles à une analyse fine des œuvres et des pratiques (dispositifs scéniques, [ré]organisation de l'espace, des acteurs, des costumes, savoir-faire et esthétique gestuelle...). Le cours abordera le phénomène des circulations/migrations chorégraphiques à partir des thématiques suivantes :

- l'utilisation des catégories (métissage, branchement, hybridité...) dans les nouvelles esthétiques liées aux phénomènes circulatoires, et leurs effets-retours sur les acteurs et les pratiques de danse
- les modalités de circulation, d'appropriation et de re-création des gestes, et la manière dont ils « voyagent » dans et à travers la corporéité des interprètes, impulsée par des processus de passation et d'incorporation

- les dynamiques de création en migration, l'articulation entre les dynamiques de mobilité/blocage des artistes et les processus d'altérisation et de racialisation

Une attention particulière sera portée aux techniques d'entretiens (explicitation, récits de vie...) permettant au chercheur de recueillir une parole sensible sur les dynamiques corporelles, gestuelles, politique, identitaire indissociable des circulations de danses et de danseurs.

Bibliographie et modalité d'évaluation : précisées lors de la première séance.

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

Séminaire Ethnoscénologie

UE Ethnoscénologie (HMEAE200/HMEAE400)

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

Encadré par Arianna Berenice De Sanctis

Descriptif :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours