

21e Festival

International et Universitaire
des Arts de la Scène de l'Artois

ARSÈNE

En collaboration avec le Tandem Scène nationale (Théâtre d'Arras - Hippodrome de Douai) et Culture Commune - Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais.

Né sous l'impulsion du service 'Vie Culturelle et Associative' de l'université, le **festival Arsène** est un temps fort autour de la jeune création estudiantine, une fête célébrant les arts scéniques (théâtre classique ou contemporain, arts de la rue, danse, cirque, marionnettes, musique) et la richesse des cultures (anglaise, espagnole, polonaise, tunisienne...). Accueilli par plusieurs structures culturelles du réseau *Artoiscope*, cet événement s'affirme d'année en année comme un véritable laboratoire d'échanges artistiques, culturels et professionnels.

La 21ème édition aura lieu **au mois de mai 2018**. Elle sera l'occasion de découvrir à nouveau une programmation émergente et riche, élaborée dans une ambiance festive, chaleureuse et créative...

Les étudiants de la filière « Arts du Spectacle » participent chaque année, à différents titres, au festival des arts de la scène de l'Artois.

Pour tout renseignement sur la programmation, la sélection et l'organisation :

Maison de l'étudiant / Service 'Vie Culturelle et Associative'

Téléphone : 03 21 60 49 49 – courriel : culture@univ-artois.fr

mention

ARTS DU SPECTACLE

La licence « Arts du Spectacle » de l'UFR de Lettres & Arts s'adresse aux étudiants désireux de suivre un cursus universitaire dans les domaines de la scène et de la pédagogie.

La confrontation des cours théoriques et des pratiques scéniques avec des expériences contemporaines du théâtre, de l'écriture, de la danse, du cirque ou de la marionnette permet à l'étudiant d'aiguiser son regard, de le sensibiliser aux processus de création, de parfaire son parcours mais aussi d'acquérir une meilleure connaissance des institutions du spectacle vivant. Les étudiants sont, en outre, préparés à la gestion des projets culturels et à une meilleure approche de l'économie des spectacles vivants. L'orientation particulière « jeunesse » de la filière « Arts du spectacle » à l'université d'Artois renforce au plan national ce caractère d'originalité. Les étudiants sont formés à la dramaturgie jeune public et à la pédagogie de la danse et des activités théâtrales.

Les étudiants issus de la licence « Arts du spectacle » peuvent s'orienter vers des métiers de chargé de relations publiques, d'intervenant dans les structures culturelles, de journaliste culturel, d'animateur d'ateliers de jeu et de professeur des écoles. La licence « Arts du Spectacle » trouve naturellement son prolongement dans le Master Arts de la Scène et du spectacle Vivant » où deux parcours complets et spécifiques (Écritures et processus de création scénique - Conception et expertise des projets culturels et artistiques) sont ouverts aux étudiants sur les deux années du grade.

Les liens tissés avec les différentes institutions, régionales et nationales, renforcent l'assise de la filière. Un partenariat est ainsi, par exemple, mis en place avec le Conservatoire d'Arras. La fréquentation assidue des salles de spectacle et de diverses manifestations culturelles, notamment celles du réseau Artoiscope, fait enfin pleinement partie de la formation. À ce titre, les étudiants en Arts du Spectacle participeront activement à la nouvelle édition du Festival international et universitaire des arts de la scène de l'Artois, Arsène, qui se déroulera au mois de mai 2018 à l'initiative du service 'Vie Culturelle et Associative'

Les responsables pédagogiques de chaque année de la licence assurent des permanences où les étudiants peuvent dialoguer avec eux sur leur cursus. Les étudiants de première année sont en outre suivis personnellement par des enseignants référents. Chaque étudiant de la licence peut par ailleurs prendre rendez-vous avec la responsable de la filière, Madame Le Pors.

Mention : ARTS DU SPECTACLE

PREMIER SEMESTRE

Unité d'Enseignement	c o e f f	E C T S	Éléments Pédagogiques	ÉVALUATION	
				contrôle continu	session de rattrapage
UF 1/AS 11 Histoire et théories des arts	2	2	CM Histoire et théories des arts du spectacle : théâtre antique (13h)	1 questionnaire	1 écrit - 1h
		2	CM Introduction aux mouvements artistiques (13h)	1 questionnaire	1 écrit - 1h
		2	TD Analyse de textes et d'œuvres (19h30)	2 analyses	1 analyse - 1h
		2	AR Méthodologie : projet Voltaire (13h)	2 exercices (oral et écrit)	1 écrit - 1h
UF 2/AS 12 Textes et scène	2,5	2	CM Dramaturgie du texte et du plateau (13h)	1 questionnaire	1 écrit - 1h
		2	TD Analyse d'œuvres dramatiques (19h30)	1 note dramaturgique et 1 commentaire	1 analyse - 1h
		2	TD Travail du spectateur (19h30)	2 analyses	1 analyse - 1h
		2	AR Méthodologie : technique d'analyse des textes et de la scène (13h)	2 analyses	1 analyse - 1h
		2	TD Institutions et métiers des arts du spectacle (19h30)	2 exercices	1 écrit - 1h
UC 1/AS 13 Pratiques (scéniques)	1,5	2	TD Pratiques du jeu (19h30)	1 exercice pratique et 1 analyse	1 analyse - 1h
		2	TD Danse (19h30)	1 exercice pratique et 1 analyse	1 analyse - 1h
		2	TD Théâtre : textes et matériaux (19h30)	1 oral (une lecture) et 1 écrit (un dossier dramaturgique)	1 oral
UC 2/AS 14 Langues vivantes	1	2	TD Anglais, allemand ou espagnol	1 écrit 1h	1 écrit - 1h
		2	+ AR- Aide à l'autonomie en LV (32h 30)	1 écrit 1h30	1 écrit - 1h
UL/AS 15 Diversification	0,5	2	TD Arts plastiques et arts de l'espace (19h30)	2 travaux	1 exercice - 1h

Responsable pédagogique : Mme Marie GARRÉ NICOARA

CM - Histoire et théories des arts du spectacle : théâtre antique (13h/semestre)**Enseignante** : Valérie FARANTON**Programme** : Ce cours brosse à grands traits un panorama général du théâtre antique, depuis sa naissance dans le monde grec jusqu'à son passage dans la culture latine. Il s'agit aussi d'inscrire l'écriture dramatique au regard de l'histoire antique et d'en percevoir les enjeux.**Objectifs** : Connaître les grandes étapes de développement du théâtre dans l'antiquité gréco-latine et les grandes figures qui l'ont illustré.**Bibliographie**

- 📖 P. Demont et A. Lebeau, *Introduction au théâtre occidental au Vème siècle avant J.-C.*
- 📖 J. de Romilly, *La tragédie antique*, Paris, PUF, 2008.
- 📖 Fl. Dupont, *Le théâtre latin*, Paris, Armand Colin, 1999.

CM – Introduction aux mouvements artistiques (13h/semestre)**Enseignante** : Marianne CLOSSON**Programme** : Le cours se propose de replacer l'histoire du théâtre occidental et de ses théories dans le cadre des grands mouvements littéraires et artistiques, de la Renaissance à nos jours. La perspective sera chronologique et abordera principalement les questions liées à la « re-présentation » dans l'ensemble des arts.**Objectif** : approcher les grandes théories du théâtre de l'antiquité à nos jours.**Bibliographie :**

- 📖 Aristote, *La Poétique*, Le Livre de Poche, ou une autre édition (fondamental).
- 📖 Jean-Jacques Roubine, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Armand Colin, coll. « Lettres sup », 1993.
- 📖 Alain Viala (dir.), *Le Théâtre en France des origines à nos jours*, PUF, coll. 1er cycle, 1997.
- 📖 Marie-Claude Hubert, *Le Théâtre*, Armand Colin, coll « Coursus », 1988.
- 📖 Marie-Claude Hubert, *Histoire de la scène occidentale*, Armand Colin, coll « Coursus », 1992.

TD - Analyse de textes et d'œuvres (19h 30/semestre)**Enseignante** : Valérie FARANTON**Objectifs** : Lire et commenter des textes dramatiques et mettre en valeur leur spécificité au regard des éléments vus en CM**Programme** : Le cours sera organisé autour du personnage d'Antigone et des réécritures successives dont il a fait l'objet.**Bibliographie :**

- 📖 Sophocle, *Antigone*, Paris, Belles Lettres, Classiques en poche
- 📖 Anouilh, *Antigone*, Paris, La petite Vermillon
- 📖 Henry Bauchau, *Antigone*, Paris, Actes Sud, 1997.
- 📖 Nicole Loraux, *Les enfants d'Athéna*, Paris, Seuil, Essai poche.
- 📖 Judith Butler, *Antigone, la parenté, entre la vie et la mort.*

AR - Technique d'expression écrite et orale, projet Voltaire (13h)**Enseignante** : Dorothee COOCHE-CATOEN (docteur ès Lettres, IUT de Béthune)**Programme** : Maîtriser des normes écrites par l'outil numérique (Projet Voltaire) : voir la présentation de l'ensemble du projet « maîtriser les écrits numériques » dans les pages d'introduction.**Objectif** : améliorer le niveau en orthographe et reprendre les fondamentaux si nécessaire.

+ « Pass pour réussir » avec la B.U. (voir présentation dans les pages d'introduction).

UF 2/AS 12 – TEXTES ET SCÈNE

CM – Dramaturgie du texte et du plateau (13h/semestre)

Enseignantes : Sandrine LE PORS et Marie GARRÉ NICOARA

Programme : Tout en explorant les différentes acceptions du vocable "dramaturgie", on examinera les diverses facettes du métier de dramaturge et ses enjeux au cours du processus de création d'un spectacle. Nous serons, ce faisant, attentifs et attentives à ce qui permet d'analyser les structures d'une œuvre dramatique selon les principales rubriques de la poétique théâtrale et selon le contexte historique de leur composition. Il s'agira aussi de comprendre la dramaturgie comme ce qui permet de penser les représentations scéniques possibles d'une même pièce. On abordera enfin les enjeux qui ne sont pas relatifs aux seuls dramaturgies textuelles, y compris celles de la danse, de la marionnette ou du cirque.

Objectifs :

- saisir les enjeux du métier de dramaturge, ses pratiques,
- approcher les écritures théâtrales et leurs spécificités,
- appréhender les écritures et leurs matériaux, la dramaturgie du cirque, de la danse, de la marionnette...

Bibliographie (non exhaustive) :

- 📖 Danan Joseph et Ryngaert Jean-Pierre, *Éléments pour une histoire du texte de théâtre*, Paris, Dunod, 1997.
- 📖 Danan Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Arles, Actes sud-Papiers, 2010.
- 📖 Dort Bernard, *La représentation émancipée*, Actes Sud, 1988.
- 📖 Pavis Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Paris, Dunod, 1996.
- 📖 Sarrazac Jean-Pierre, sld, *Lexique du drame moderne et contemporain*, Paris, Circé, Collection « Circé Poche », 2004.
- 📖 Ubersfeld Anne, *Lire le théâtre I et III*, Paris, Belin, 1996.
- 📖 Vinaver Michel, *Écritures dramatiques*, Arles, Actes Sud, 1993.
- 📖 Vitez, Antoine, "Le dramaturge", dans *Le théâtre des idées*, Gallimard, 1991.

TD – Analyse d'œuvres dramatiques (19h30/semestre)

Enseignants : Pénélope DECHAUFOR et Maxence CAMBRON

Programme : La lecture du texte de théâtre et les enjeux relatifs au passage d'un texte au plateau occupent le centre de réflexion de ce cours :

Nous aborderons la lecture dramaturgique de deux ou trois œuvres dramatiques dont une pièce jeune public et au minimum une pièce programmée dans une scène de la région avec 1) mise en évidence de leurs enjeux 2) analyses de fragments 3) analyse des formes et des grandes structures.

Objectifs : pratiquer la dramaturgie à partir de textes d'époques différentes (théâtre antique, classique, contemporain, jeune public...)

Bibliographie :

- 📖 *Introduction à l'analyse de théâtre*, J-P. Ryngaert, Bordas, 1991.
- 📖 *Lire le théâtre*, A. Ubersfeld, t. 1, nouvelle édition, Belin, 1996.
- 📖 *Éléments pour une histoire du texte de théâtre*, J. Danan et J-P. Ryngaert, Dunod, 1997.

OUVRAGES COLLECTIFS :

- 📖 *Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de théâtre*, Actes Sud, 1993, ouvrage collectif sous la direction de M. Vinaver.
- 📖 *Nouveaux territoires du dialogue*, Actes Sud, 2005, ouvrage collectif sous la direction de J.-P. Ryngaert, assisté de J. Danan et S. Le Pors.

Corpus de textes et de spectacles :

- SHAKESPEARE, William, *Comme il vous plaira*, Folio Théâtre, Paris, 2014 – Mise en scène de Christophe Rauck, Théâtre du Nord, Lille, du 12 au 31 janvier 2018.
- DURAS, Marguerite, *Savannah Bay*, Les Editions de Minuit, Paris, 2007.
- EFOUI, Kossi, *La Malaventure*, Lansman Editeur, Carnières, 2010.

TD – Travail du spectateur (19h30/semestre)

Enseignants : Marie GARRÉ NICOARA, Maxence CAMBRON, Amandine MERCIER (également enseignants référents de la L1)

Programme : Ce cours, organisé autour de l'analyse de quatre à cinq spectacles choisis dans l'actualité théâtrale du semestre, est complémentaire aussi bien du cours d'esthétique, que du cours de dramaturgie.

Objectifs :

- repérer les éléments fondamentaux de la représentation,
- doter les étudiants d'outils d'analyse permettant de problématiser le passage du texte à la scène,
- aborder, dès la première année et sous un angle concret, le concept de mise en scène.

Bibliographie :

- 📖 Anne Ubersfeld, *Lire le Théâtre II*, Belin, Paris, 1996
- 📖 Patrice Pavis, *L'analyse des spectacles*, Nathan, Paris, 1996
- 📖 *Graphies en scène*, Théâtrales, Paris, 2011, s.l.d. Jean-Pierre Ryngaert et Ariane Martinez.

Liste des spectacles :

(liste définitive communiquée à la rentrée / réservations à faire APRÈS la première séance du TD)
Les Trois sœurs (Tchekov / mise en scène Timofei Kouliabine), Tandem Arras-Douai, 28 et 29 septembre.
20 000 lieues sous les mers (Jules Verne / Christian Heck), Maison de la Culture d'Amiens, du 2 au 5 octobre.
Les Limbes, Etienne Saglio, La Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq, du 17 au 19 octobre.
De la démocratie en Amérique, Roméo Castellucci, La Luna, Maubeuge, mercredi 8 novembre.
Rare birds, compagnie Un Loup pour l'homme, Culture Commune, du 1er au 3 décembre.

AR - Techniques d'analyse des textes et de la scène (13h/semestre)

Enseignant : Maxence CAMBRON

Programme : Pour approfondir la question du passage du texte à la scène, cette aide à la réussite proposera des points de focale sur les outils qui permettent de penser et d'observer dans les créations contemporaines comment le texte est interprété au plateau et de repérer ce qui fait théâtre dans le texte.

Objectif : approfondir les bases méthodologiques requises (analyse des éléments du spectacle, construction de l'exposé, note dramaturgique) ainsi que les notions mobilisées (espaces, lumières, son, objets, temps, jeu de l'acteur...).

TD – Institutions et métiers des arts du spectacle (19h30/semestre)

Enseignants : Pénélope DECHAUFOUR et Amos FERGOMBÉ

Programme :

Quels sont les métiers administratifs, techniques et artistiques dans les arts de la scène ? Comment organise-t-on un événement culturel ? Comment fonctionne une institution dédiée au spectacle vivant ? Quelles sont les particularités des secteurs du cirque, de la danse, du jeune public, des arts de la rue ou des arts de la marionnette ? Le cours sera rythmé par l'intervention de professionnels (administratifs, techniciens ou artistes) et permettra de ce fait de découvrir la spécificité et la diversité des métiers liés aux arts de la scène.

Objectif : Il s'agira pour ce cours de faire acquérir des éléments de culture et un vocabulaire permettant de comprendre l'environnement et l'économie du spectacle vivant, et d'appréhender la réalité du milieu professionnel des spectacles vivants.

Bibliographie :

- 📖 Christian Biet et Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Gallimard, Folio essais, 2006.

UC 1/AS 13 – PRATIQUES SCÉNIQUES

TD – Pratiques du jeu (19h30/semestre)

Enseignants : Pierre CLARARD (professeur d'art dramatique au conservatoire d'Arras, Patrick VERSCHUREN (metteur en scène) et Didier SAINT-MAXENT (metteur en scène)

Programme Pierre Clarard : A travers des exercices et des improvisations, le travail développera la concentration, la maîtrise du corps dans l'espace, l'acquisition d'une disponibilité corporelle et vocale. L'accent sera mis sur le regard, l'écoute, l'adresse à l'autre, la prise de parole individuelle et collective.

Objectif : se confronter aux exigences du jeu théâtral et à son enjeu collectif.

Bibliographie

- 📖 Dullin, *Souvenirs et note de travail de l'acteur* (réédition).
- 📖 Page (C.), *Éduquer par le jeu dramatique*, ESF, 2001.
- 📖 Pezin (P.), *Le Livre des exercices à l'usage des acteurs*, Les voies de l'acteur, 1999.
- 📖 Ryngaert (J.-P.), *Le Jeu dramatique*, Bruxelles, De Boeck, 1991.

Programme Didier Saint-Maxent :

Travail du jeu autour du couple, du duo théâtral dans une situation dramatique

Objectifs :

- Travailler sur la disponibilité à l'autre.
- Travailler sur les différences entre les deux.
- Travailler sur l'efficacité du duo.
- Travailler sur l'enjeu de la scène.

TD - Danse (19h30/semestre)

Enseignants : Alain DEVOST (professeur certifié) et Mélodie LASSELIN (danseuse et chorégraphe)

Programme A. Devost :

« *Le corps est un, il réunit le mécanique, le sensoriel, le relationnel et le symbolique* »

Comme le souligne cette phrase d'Hubert Godard, où le mouvement est multiple, le comédien va devoir analyser, comprendre son geste par la pratique de la danse. Cette pratique aura pour finalité la construction d'un personnage dansant en prenant les reculs nécessaires à l'émergence d'une abstraction à sens multiples.

Objectif : trouver le lien entre le personnage textuel et le personnage corporel.

Bibliographie :

- 📖 P. Bourcier, *Histoire de la danse*, Seuil (épuisé mais disponible à la BU), 2 vol.
- 📖 B. Callais-Germain, *Anatomie par le mouvement*, 1985.
- 📖 M. Febvre, *Danse Contemporaine et Théâtralité*, éd. Chiron, 1994.
- 📖 M. Michel et I. Ginot, *La danse au XXème siècle*, éd. Bordas, 1995.
- 📖 S. Cremezi, *La signature de la danse contemporaine*, Chiron, 1997.

TD – Théâtre : textes et matériaux (19h30/semestre)

Enseignants : Pierre LONGUENESSE, Patrick VERSCHUEREN et Maxence CAMBRON

Programme : Pierre LONGUENESSE

Objectif : Approfondir la réflexion sur la pratique dramaturgique, du texte au plateau.

Ce cours, au carrefour de la théorie et de la pratique, vise à explorer comment le travail dramaturgique autour d'un texte peut s'étendre jusqu'à l'exploration d'un ensemble de « matériaux » venant à la fois aider à la compréhension de son sens et de ses enjeux, et nourrir l'imaginaire scénique du passage au plateau. Dans cette perspective, on s'appuiera sur un exemple concret : le texte *Deirdre des douleurs* (*Deirdre of the sorrows*), du dramaturge irlandais du début du 20e siècle, John Millington Synge, en visant à la fois l'analyse et la pratique de la scène.

Bibliographie :

- 📖 John Millington SYNGE, *Théâtre complet*, traduction Françoise Morvan, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2005.

Programme : Patrick VERSCHUEREN

Objectifs : Passer d'un texte (historique, romanesque, journalistique) à la scène

A travers des exemples concrets (mythe modernisé, conte revisité, adaptation de roman ou de nouvelle, utilisation d'un fait divers) montrer en quoi ils sont pertinent aujourd'hui et la façon dont ils réinterrogent la scène. Puis, par petits groupes, se livrer à un exercice similaire en construisant, à partir d'un matériau choisi un élément scénique d'une quinzaine de minutes

A lire : *Hamlet machine* d'Heiner Müller
Manhattan Medea de Dea Loher
La nuit arabe de Shimmelpfennig
D.J. de Gospodinov

Programme : Maxence CAMBRON

Le cours se déroulera en trois temps. Après une première partie où la notion de "matériau" sera envisagée au filtre de la théorie et de l'histoire du théâtre, les deux suivantes seront consacrées à des études de cas selon deux points de vue. La deuxième partie nous donnera l'occasion de présenter notre activité de dramaturge auprès de l'auteur et metteur en scène Frédéric Tentelier : à l'aide d'un ensemble de documents personnels issus du travail d'écriture, de composition et de création du spectacle *Sous la surface des vagues mortes* auquel nous avons collaboré, nous observerons concrètement le processus d'écriture et de création d'un spectacle conçu à partir de matériaux divers. La dernière partie s'intéressera à un spectacle de la saison créé à partir d'une œuvre romanesque dont nous analyserons l'adaptation (le roman et le spectacle seront précisés dès la rentrée)

Objectifs : Cibler ce que recouvre la notion de "matériau" au théâtre et se familiariser avec les métamorphoses du texte dans la création scénique contemporaine.

Bibliographie :

- 📖 DANAN, Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Actes Sud, Arles, 2013
- 📖 JOLIVET-PIGNON, Rafaëlle, *La Représentation rhapsodique : quand la scène invente le texte*, L'Entretemps, Montpellier, 2015
- 📖 SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belval, 2005

UC 2/AS 14 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

L'étudiant choisit une langue vivante étrangère de niveau baccalauréat : anglais, allemand ou espagnol. Il en poursuivra l'étude jusqu'à la fin de la Licence.

Programme : Le cours se décompose en deux parties distinctes :

a) **TD** : Cette partie du cours se concentrera sur la pratique orale de la langue telle qu'elle se parle au quotidien (compréhension et utilisation du vocabulaire courant, des formules usuelles nécessaires à la conversation dans divers contextes de la vie quotidienne...), en s'appuyant particulièrement sur des écrits ou documents divers affiliés à la sphère des Arts du Spectacle dans le monde Anglophone.

b) **AIDE À LA RÉUSSITE** : Cette partie du cours consistera à travailler, de manière individuelle, en petit groupe ou en classe entière, les fondamentaux de la langue (vocabulaire, grammaire, syntaxe...) en fonction des besoins de chacun, et ce, en particulier grâce à l'utilisation des moyens et ressources disponibles sur la plateforme de cours en ligne *Moodle* mais aussi à approfondir les thématiques abordées en TD.

Objectif : Consolider les compétences telles qu'elles sont définies par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : compréhension orale, compréhension écrite, interaction orale, expression orale, expression écrite. Donner ou redonner confiance aux étudiants qui se sentent fragiles en anglais pour pouvoir communiquer au quotidien. Découvrir des aspects variés de la culture, des arts, et de la civilisation des pays anglophones, familiariser les étudiants avec un vocabulaire spécifique aux Arts du Spectacle.

Anglais (2h30/semaine)

Enseignants : Hélène TAVERNIER et Vincent PEUVREL

Bibliographie :

- 📖 Dictionnaire bilingue anglais-français/français-anglais (par exemple, le *Robert & Collins* ou dictionnaire en ligne www.wordreference.com)
- 📖 Précis de grammaire anglaise (par exemple : *Grammaire anglaise de l'étudiant*, S. Berland-Delépine, Ophrys)
- 📖 Précis de vocabulaire anglais (par exemple : *Le mot et l'idée*, Tomes 1 et 2, Ophrys)
- 📖 Journaux et magazines en ligne (*The Guardian*, *The NY Times*, *The Independent*, *The Sydney Morning Herald*...)
- 📖 Radio et TV en ligne (*BBC*, *CNN*, *NBC*, ...)
- 📖 Séries et films en VO à visionner avec sous-titres en anglais
- 📖 Nouvelles et romans en éditions bilingues (collections « Bilingue » ou « Lire en anglais chez Livre de Poche, « Penguin Readers »...)

Allemand (32h30/semestre)

Enseignante : Evelyne JACQUELIN

Bibliographie :

📖 *Les Mots allemands*, de J. Barnier, E. Delage, R-F. Nieman, éd. Hachette Université, et éventuellement Le vocabulaire de l'explication de texte et de la dissertation allemandes, de Roland Picot (éd. Masson), pour vous permettre de compléter vos connaissances lexicales en révisant du vocabulaire.

📖 une grammaire allemande. Par exemple, *La grammaire de l'allemand moderne*, de Chassard et Weil (Armand Colin)

📖 un dictionnaire unilingue étant autorisé à l'examen, par exemple le Wahrig, *Deutsches Wörterbuch*.

📖 un dictionnaire bilingue (exclu à l'examen) pourra être consulté en cours d'année, par exemple le *Dictionnaire moderne allemand/ français - français/allemand* chez Larousse.

📖 pour vous entraîner à la compréhension de l'allemand, vous pourrez lire des éditions avec vocabulaire expliqué, par exemple dans la collection "Lire en allemand" du livre de Poche, ou « Easy Reader » niveau D, éd. Grafisk Forlag. Il existe aussi de nombreuses éditions bilingues dans la série "Les Langues Modernes" du Livre de Poche, en Folio bilingue, en Presses Pocket "Les Langues pour tous", en Aubier bilingue.

Dans le cadre de la préparation au C.L.E.S., vous trouverez par ailleurs sur la plateforme de cours en ligne de l'Université d'Artois (Moodle) des ressources et des exercices pour travailler dès à présent votre compréhension et votre pratique de la langue. (<<http://foad.univ-artois.fr/moodle/> > Cours transversaux > Allemand).

Espagnol (32h30/semestre)

Enseignante : Marie-Hélène CAMBLIN

Objectif : Améliorer le niveau général de compétences en langues dans les 4 items retenus par le CECRL (compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite).

Niveau requis B1.

Objectifs de l'ensemble TD +AR :

- mieux maîtriser la linguistique ;
- utiliser l'espagnol comme langue de communication ;
- commenter la presse espagnole.

Bibliographie :

📖 *Les Mots espagnols*, par J. Agnès et J. Viniás, éd. Hachette, pour vous permettre de compléter vos connaissances lexicales en révisant du vocabulaire.

📖 une grammaire espagnole, par exemple *La Pratique de l'espagnol de A à Z*, éd. Hatier, et un manuel de conjugaison par exemple *Hablo, hablas, habla*, éd. Hachette.

📖 un dictionnaire unilingue étant autorisé à l'examen, nous vous conseillons le *Planeta*, un dictionnaire bilingue (exclu à l'examen) pourra être consulté en cours d'année, par exemple le *Dictionnaire français-espagnol* Larousse.

📖 des lectures conseillées en langue espagnole : de nombreux recueils de contes et nouvelles existent en édition bilingue, dans la série « Lire en espagnol », collection « Les langues modernes » du Livre de Poche, ou dans la collection bilingue de Presses Pocket (par exemple, *Nouvelles espagnoles contemporaines*, *Nouvelles hispano-américaines*, 2 vol.).

La lecture régulière du magazine « Vocabulaire » dans sa version espagnole peut également être recommandée.

UL/AS 15 - DIVERSIFICATION**TD – Arts plastiques et arts de l'espace (19h30/semestre)**

Enseignante : Françoise WEEGER (enseignante en Arts Plastiques ESPE)

Programme : « Quand elle fut initiée à la Renaissance, la perspective était une prise de possession rationnelle du monde extérieur par le regard ... » Cet atelier propose une initiation à la perspective, au dessin d'observation, à la mise en espace par le dessin de figures humaines.

Le cours comprend des dessins, croquis de figures dans l'espace et études au musée des Beaux-Arts d'Arras et au Louvre-Lens d'après tableaux et sculptures, comme support à des représentations scénographiques.

Objectifs :

- S'initier et approfondir la pratique du dessin d'observation.
- Enrichir son imaginaire par la rencontre avec les œuvres d'art. Savoir utiliser des référents culturels.

Bibliographie :

📖 Gray, Peter. Apprendre à dessiner : Guide pratique pour dessinateurs débutants et confirmés. Evergreen, Paris 2007.

📖 Damisch, Hubert . L'origine de la perspective. Flammarion, Paris, Champs. Arts, 2012

BONUS

voir pages d'introduction.

DEUXIÈME SEMESTRE

Unité d'Enseignement	c o e f f	E C T S	Éléments Pédagogiques	ÉVALUATION	
				contrôle continu	session de rattrapage
UF 1/AS 21 Histoire et théories des arts du spectacle	2	2	CM Théâtre moderne et contemporain (13h)	1 questionnaire	1 écrit - 1h
		2	TD Analyse des textes (19h30)	2 analyses	1 analyse - 1h
		2	AR Méthodologie d'analyse des textes (13h)	2 analyses	1 analyse - 1h
		2	CM Introduction au cinéma et aux nouvelles technologies (13h)	1 questionnaire	1 écrit - 1h
UF 2/AS 22 Textes et scène	2	2	CM Aspects et enjeux des spectacles jeune public (13h)	1 questionnaire	1 écrit - 1h
		2	TD Théâtre de jeunesse (textes et scène) (19h30)	2 questionnaires	1 écrit - 1h
		2	TD Travail du spectateur (19h30)	2 analyses	1 analyse - 1h
		2	AR Méthodologie de travail (13h)	1 analyse	1 écrit - 1h
UC 1/AS 23 Pratiques	1,5	2	TD Pratiques du jeu (19h30)	1 jeu et 1 analyse	1 analyse - 1h
		2	TD Marionnettes ou cirque (19h30)	1 jeu et 1 analyse	1 analyse - 1h
		2	TD Atelier d'écriture théâtrale (19h30)	1 production et 1 analyse	1 analyse - 1h
		2	AR Techniques de la scène (13h)		1 analyse - 1h
UC 2/AS 24 Langue vivante étrangère et TICE	1	2	TD Anglais ou Allemand ou Espagnol	1 écrit - 1h	1 écrit - 1h
		1	AR Aide à l'autonomie en langues vivantes (32h30)	1 oral 20'/10'	1 oral 20'/10'
		1	AR Maîtrise des écrits numériques individuels (TICE) (13h)	2 exercices	1 exercice - 1h
UL/AS 25 Diversification	0,5	2	TD Les objets scéniques OU TD Culture musicale (19h30)	1 pratique et 1 analyse	1 oral 20'/10'
			2 exercices		

Responsable pédagogique : Mme Marie GARRÉ NICOARA

UF 1/AS 21 - HISTOIRE ET THÉORIES DES ARTS DU SPECTACLE

CM - Théâtre moderne et contemporain (13h/semestre)

Enseignante : Sandrine LE PORS

Programme : Ce cours s'attache d'abord à dégager les principales pratiques théâtrales - scéniques et dramaturgiques - du XXe siècle. A ce volet strictement historique s'ajoute un travail d'investigation sur certaines des tendances qui travaillent aujourd'hui la scène théâtrale et une initiation à la lecture des textes de théâtre contemporains. Dans ce second volet, on sera particulièrement attentifs et attentives aux représentations (du moi, du monde) que les pièces modernes et contemporaines mettent en œuvre.

Objectif : Comprendre les enjeux dramaturgiques, scéniques et institutionnels du théâtre moderne et contemporain.

Bibliographie :

- 📖 ABIRACHED, Robert, *La Crise du personnage dans le théâtre moderne*, Grasset, Paris, coll. « Tel », Gallimard, Paris, 1994.
- 📖 BOISSON Bénédicte, FOLCO Alice et MARTINEZ Ariane, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, PUF, coll. « Licence Lettres », Paris, 2010.
- 📖 LE PORS, Sandrine, *Le Théâtre des voix, À l'écoute des écritures théâtrales contemporaines*, PUR, Rennes, 2011.
- 📖 PAVIS, Patrice, *Le théâtre contemporain, Analyse des textes de Sarraute à Vinaver*, Nathan, Paris, 2002.
- 📖 ROUBINE, Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Bordas, Paris, 1990.
- 📖 RYNGAERT, Jean-Pierre, *Nouveaux territoires du dialogue*, coll. « Apprendre », Actes Sud, Arles, 2005.
- 📖 SARRAZAC, Jean-Pierre (s.l.d.), *Poétique du drame moderne et contemporain*, Circé/poche, Saulxures, 2005.
- 📖 Sarrazac Jean-Pierre, *Jeux de rêves et autres détours*, Editions Circé, Belval, 2004.

TD - Analyse des textes (19h30/semestre)

Enseignante : Pénélope DECHAUFOUR

Programme : Dans ce cours, qui est complémentaire au CM sur le théâtre moderne et contemporain, on pratiquera l'analyse de divers fragments de textes dramatiques contemporains (entre autres Beckett, Ionesco, Lagarce ou Malone).

Objectifs :

- maîtriser la diversité des outils d'analyse du texte théâtral,
- structurer sa pensée,
- rédiger les études de textes dans une langue soignée et en employant le lexique adapté.

Bibliographie complémentaire au CM :

- 📖 Ryngaert, Jean-Pierre, *Lire le théâtre contemporain*, Armand Colin, Paris 2011, coll. « Lettres Sup ».
- 📖 *Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de théâtre*, Actes Sud, 1993, ouvrage collectif sous la direction de M. Vinaver.

AR - Méthodologie d'analyse des textes (13h/semestre)

Enseignants : Pénélope DECHAUFOUR et Stéphane HERVE

Programme : En appui au TD nous consoliderons les notions nécessaires à l'analyse et mobiliserons les techniques d'approches du texte théâtral par des mises en voix, des mises en espace et des points de focale dramaturgiques.

Objectifs : Comprendre la spécificité d'un texte théâtral et maîtriser les outils de l'analyse dramaturgique.

CM - Introduction au cinéma et aux nouvelles technologies 1 (13h/semestre)

Enseignant : Pierre-Eric JEL

Programme : Après un rappel des différents éléments constitutifs d'un plan et de l'échelle des plans, le cours portera d'abord sur l'analyse de trois films de Federico Fellini : *I Vitelloni* (Les Inutiles) 1958, *Fellini-Satyricon* 1969, *Amarcord* 1973

Le cours mettra alors en relation ces derniers avec la période du cinéma néo-réaliste italien mais développera aussi les thématiques qui parcourent l'œuvre du réalisateur à travers quelques exemples tirés de certains de ses autres films.

Il convient d'avoir visionné les films au programme avant le début des cours.

A noter : les prises de notes par ordinateur sont interdites dans ce cours en 1ère année.

Objectif : maîtriser le vocabulaire technique de l'analyse filmique et quelques notions de filmologie.

Bibliographie :

- 📖 Jean-Louis Leutrat, *Le cinéma en perspective : une histoire*, Nathan Université
- 📖 Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, *Esthétique du film*, Nathan Université
- 📖 Marie-Thérèse Journot, *Le vocabulaire du cinéma*, éd. Armand Colin, coll. Cinéma 128
- 📖 Laurent Jullier, *L'analyse des séquences*, éd. Nathan, « cinéma »
- 📖 Jean-Max Méjean, *Fellini, un rêve, une vie*, éd. Cerf
- 📖 Bernardino Zapponi, *Mon Fellini*, éd. De Fallois
- 📖 Jean Collet, *La Création selon Fellini*, éd. José Corti
- 📖 Giovanni Grazzini, *Fellini par Fellini*, éd. Calmann-Lévy

UF 2/AS 22 – TEXTES ET SCÈNE**CM – Aspects et enjeux des spectacles jeune public (13h/semestre)**

Enseignante : Marie GARRÉ NICOARA

Programme : Après avoir posé les jalons historiques, culturels, sociétaux et institutionnels permettant de penser le contexte de l'émergence du théâtre jeune public, on précisera ses principaux enjeux esthétiques, politiques et poétiques. Il s'agira alors de mettre en évidence la diversité de la production théâtrale contemporaine pour les jeunes publics : théâtre de texte, adaptations ou formes hybrides, transdisciplinaires, autres arts de la scène (danse, marionnette...), artistes se consacrant exclusivement ou non au jeune public... Notre investigation se portera ensuite plus spécifiquement sur les nouvelles écritures dramatiques pour la jeunesse qui viennent enrichir et renouveler le paysage de la littérature dramatique contemporaine. On s'interrogera enfin sur les modalités de présentation, communication, médiation des œuvres théâtrales à destination de la jeunesse et des adultes soucieux de regarder le monde « depuis l'enfance ».

Objectifs :

- appréhender les enjeux sociétaux, esthétiques et politiques des formes à destination des jeunes publics,
- aborder les questions liées à la médiation vers ces jeunes publics (tout-petits, enfants, ados),
- prendre connaissance d'un paysage institutionnel

Bibliographie :

- 📖 Bernanoce, Marie, *À la découverte de cent et une pièces : répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, Théâtrales.
- Bernanoce Marie et Sandrine Le Pors, *Entre théâtre et jeunesse, formes esthétiques d'un engagement*, Recherches & Travaux, n°87, Grenoble, automne 2015.
- 📖 Collectif, *Pourquoi j'écris du théâtre pour les jeunes spectateurs*, Lansmann-Regards singuliers.
- 📖 Faure, Nicolas, *Le théâtre jeune public. Un nouveau répertoire*, PUR.
- 📖 Françoise Heulot-Petit et Sandrine Le Pors (dir.), *Le jeu dans les dramaturgies jeunes publics*, Cahiers Robinson n°32, 2012.
- 📖 Sandrine Le Pors (dir.), *Les dramaturgies jeunes publics*, revue *Registres*, n°16, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2014.
- 📖 Segol-Samoy Marianne et Serres Karin (dir.), *Etonnantes écritures européennes pour la jeunesse*, Théâtrales, 2013

TD – Théâtre de jeunesse (textes et scène) (19h30/semestre)

Enseignantes : Dorothée COOCHE-CATOEN (docteur ès Lettres, IUT de Béthune) et Pénélope DECHAUFOUR

Programme : Cet enseignement, qui doit être envisagé comme le prolongement du cours magistral, permettra d'aborder des textes de littérature et théâtre de jeunesse, et de définir les spécificités de ce genre dans son écriture comme dans son passage à la mise en scène. A partir d'œuvres complètes ou de fragments il s'agira, enfin, d'explorer la diversité des différentes propositions d'auteurs contemporains. Le corpus reste à définir.

Objectif : comprendre les inspirations des écrivains et metteur en scène de théâtre jeune public, notamment en partant de contes merveilleux, et réfléchir à la notion d'adaptation.

TD – Travail du spectateur (19h30/semestre)

Enseignants : Maxence CAMBRON et Marie GARRE NICOARA

Programme : Ce cours, organisé autour de l'analyse de quatre à cinq spectacles (un ou deux visionné(s) sur support vidéo, et trois choisis dans l'actualité théâtrale du semestre), est complémentaire aussi bien du cours d'esthétique, que du cours de dramaturgie.

Objectifs :

- repérer les éléments fondamentaux de la représentation,
- doter les étudiants d'outils d'analyse permettant de problématiser le passage du texte à la scène
- aborder, dès la première année et sous un angle concret, le concept de mise en scène.

Spectacles au programme :

Les os noirs, Phia Ménard, Tandem Arras-Douai. mardi 16 janvier.

West RN, Cie Zapoï Le Phénix, du lundi 12 février au vendredi 23 février.

Création 2017 de Maguy Marin, Opéra de Lille, mardi 20 et mercredi 21 février.

Que ferez-vous de mon profil facebook quand je serai morte ?, Amélie Poirier, Comédie de Béthune, jeudi 15 mars.

La maladie de la mort (Marguerite Duras / Katie Mitchell), Tandem Arras-Douai, du 4 au 6 avril.

AR - Méthodologie de travail (13h)

Enseignant : Maxence CAMBRON

Programme : Ce cours s'inscrit dans le prolongement de celui du premier semestre et vise à approfondir les bases méthodologiques mobilisées en "Travail du spectateur".

Objectifs : Penser et observer les créations contemporaines.

Approfondir les bases méthodologiques (analyse des éléments du spectacle).

UC 1/AS 23 - PRATIQUES

TD – Pratiques du jeu (19h30/semestre)

Enseignants : Pierre CLARARD (professeur d'art dramatique au conservatoire d'Arras), Didier SAINT-MAXENT (metteur en scène), Mathieu BOULET (comédien et metteur en scène),

Enseignant : Pierre CLARARD

Programme : Tout en poursuivant le travail de disponibilité corporelle et vocale, la présence, l'énergie, la prise de risque et le rapport à l'autre, nous aborderons le travail sur le texte sa mise en voix et la mise en situation de l'interprète.

Objectif : organiser un travail d'approche pour l'interprétation.

Bibliographie

📖 Dullin, *Souvenirs et note de travail de l'acteur* (réédition).

📖 Page (C.), *Éduquer par le jeu dramatique*, ESF, 2001.

📖 Pezin (P.), *Le Livre des exercices à l'usage des acteurs*, Les voies de l'acteur, 1999.

📖 Ryngaert (J.-P.), *Le Jeu dramatique*, Bruxelles, De Boeck, 1991.

Enseignant : Mathieu BOULET

Programme : Le cours s'inscrit dans l'apprentissage du jeu de l'acteur à travers de nombreux exercices et d'une scène tirée du répertoire. Il s'agit de confronter les étudiants aux problématiques qui sous-tendent le jeu de l'acteur. Comprendre au plus près son instrument émotionnel et physique pour échapper à tout formatage. Nous nous appuyons sur la méthode de Constantin Stanislavski, pédagogue et metteur en scène Russe, mais il ne s'agit pas d'enseigner un système. A travers mon expérience théâtrale c'est aussi être à l'écoute de la spécificité de chacun pour faire en sorte que l'acteur soit inventif et créateur.

Objectif : Mieux appréhender les bases du jeu de l'acteur et trouver sa propre vérité dans l'interprétation : écoute, connexion au partenaire, monologue intérieur, s'approprier la parole de l'auteur pour la faire sienne. Acteur-Créateur.

Enseignant : Didier SAINT-MAXENT

Programme : Travail du jeu autour de la question scénique de la tragédie contemporaine et de la notion du destin

Objectifs :

- Donner à voir et à entendre une situation théâtrale en la mettant en jeu et en espace
- Mettre en avant le corps et la parole dans un moment d'abîme.

TD – Marionnettes ou Cirque (19h30/semestre)

MARIONNETTES

Enseignants : Fabrice NAILLON (marionnettiste et directeur d'établissement, Arras) et Mathilde POZYCKI (compagnie Les Mains Sales)

Objectifs :

- Initier à la manipulation d'effigies, de pantins articulés,
- initier au « masque de corps » et aux grands principes du théâtre d'objets.
- Appréhender comment déléguer le jeu, le "parler pour" et comment imaginer une situation « pré-texte » (S. Baillon) dans la mise en scène d'un extrait d'œuvre dramatique contemporaine.
- Maîtriser les notions de cadre, la séquentiation, le travail du « focus » de la marionnette, les « gestes parasites » à la manipulation.

Programme Fabrice NAILLON :

Découverte de la marionnette et du théâtre d'objets, des formes de jeu et d'expression qui puisent leur vitalité dans la tradition la plus lointaine et qui sont maintenant des composantes essentielles de la création théâtrale contemporaine, tant pour le jeune public que pour les adultes.

Initiation à la manipulation. Qu'est-ce que déléguer le jeu ? Le "parler pour" (le personnage). La notion de cadre. La séquentiation. À partir d'une séquence de texte contemporain, mise en marionnette de cette séquence. Questions dramaturgiques et choix de représentation. Choix de la "mise en jeu" des personnages marionnettistes. Construction et répétitions : il s'agit de présenter une maquette de ce que pourrait être le travail.

Le cours se déroulera sous forme d'ateliers pratiques qui feront à chaque fois l'objet d'un retour analytique. Il sera évalué à partir des réalisations pratiques et du travail écrit d'analyse réflexive.

Programme Mathilde POZYCKI :

Comment se pratique le « théâtre hors de soi » (F. Lazaro) ? Il s'agira de découvrir les enjeux techniques mais aussi dramaturgiques et esthétiques des arts de la marionnette. Les étudiants sont amenés à présenter un court extrait de texte contemporain mis en scène par l'objet, le pantin, la matière, l'image, l'ombre... Les questions dramaturgiques guident le choix de représentation et celui de la situation de jeu des interprètes. La construction et les répétitions du projet sont guidées au fil des séances.

Le cours se déroule sous forme d'ateliers pratiques qui font à chaque fois l'objet d'un retour analytique. Il est évalué à partir des réalisations pratiques et du travail écrit d'analyse réflexive.

OU

CIRQUE

Enseignant : Christophe LARROCHE (UFR STAPS / directeur du SUAPS)

Programme : L'art du cirque connaît actuellement une évolution sans précédent. Il s'affirme comme le carrefour de disciplines artistiques multiples : modes divers d'expression du corps et de la voix mis au service d'un langage poétique polymorphe qui rencontre d'une manière ou d'une autre celui du théâtre.

Histoire du cirque traditionnel. Connaissance du cirque contemporain. Initiation à la pratique des arts du cirque. Travail de mise en piste. Aspect pédagogique de l'enseignement des arts du cirque.

Le cours se déroulera sous forme d'ateliers pratiques accompagnés de retours réflexifs ; les uns et les autres feront l'objet d'une évaluation. La présence au cours est obligatoire.

TD- Atelier d'écriture théâtrale (19h30/semestre)

Enseignante : Magali MOUGEL, autrice dramatique

Programme : Ce cours pratique se conçoit à la fois comme un atelier de lecture et d'écriture théâtrale. L'écriture personnelle, encadrée et préparée par des consignes et prolongée par des temps de retour, permettra d'éprouver la singularité d'une voix propre et de dégager les spécificités d'une écriture pour le théâtre. La lecture d'œuvres dramatiques, la rencontre avec des auteurs pourra également stimuler ou informer l'écriture personnelle.

AR - Techniques de la scène (13h/semestre)

Enseignant : Pascal SYLVAIN (Régisseur au Service 'Vie Culturelle et Associative', université d'Artois)

Objectif : Le module d'aide à la réussite a pour but d'initier les étudiants à l'environnement et au dispositif technique du spectacle vivant.

UC 2/AS 24 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE et TICE

Les étudiants poursuivent l'étude de la langue vivante étrangère qu'ils ont choisie au premier semestre (anglais, allemand ou espagnol).

Programme : a) **TD :** Cette partie du cours consistera à travailler l'analyse et le commentaire de textes à partir de documents tirés de la presse ou d'œuvres littéraires, éventuellement liés au monde du théâtre et du spectacle vivant (questions de compréhension et d'expression écrites et orales), et à s'entraîner à l'exercice de la version sur de courts

passages. **b) AIDE À LA RÉUSSITE** : Les étudiants poursuivent la pratique des activités proposées en 'Aide à la Réussite' lors du premier semestre.

Bibliographie : voir semestre 1.

Anglais (32h30/semestre)

Enseignants : Hélène TAVERNIER et Vincent PEUVREL

Allemand (32h30/semestre)

Enseignante : Evelyne JACQUELIN

Espagnol (32h30/semestre)

Enseignante : Marie-Hélène CAMBLIN

AR - Maîtriser les écrits numériques (1h/semaine)

Enseignant : Mouny SAMY MODELAR

Programme : Ce cours s'inscrit dans le projet « Maîtriser les écrits numériques » présenté dans les pages d'introduction. En première année, il s'agit de produire individuellement des écrits numériques sociaux et universitaires en s'initiant aux dimensions rédactionnelles et en apprenant les fonctions de traitement de texte et les codes de la communication électronique. Ces pratiques de rédaction numérique s'accompagneront d'une réflexion sur les changements par rapport aux supports et à la communication traditionnels.

UL/AS 25 - DIVERSIFICATION

TD - Les objets scéniques (19h30/semestre)

Enseignantes : Françoise HEULOT-PETIT et Julie POSTEL

Programme : Au cours de ce TD alternant pratique et théorie, les étudiants seront amenés à découvrir et analyser les diverses fonctions dramaturgiques pouvant être assumées par les objets scéniques. Nous nous appuierons tout au long de ce parcours sur différents spectacles programmés au cours de la saison théâtrale, sur des captations de spectacles ainsi que sur des textes théoriques. Ce cours sera aussi l'occasion pour les étudiants de créer une courte mise en scène dans laquelle les objets auront une fonction particulière.

Objectifs :

- Analyser les différentes fonctions de l'objet dramatique dans la mise en scène et l'écriture dramatique.
- Apprendre à mettre en scène l'objet en ayant conscience de ses différentes fonctions dramaturgiques.

Bibliographie :

📖 Jean Baudrillard, *Le système des objets*, Gallimard, Paris, 1968.

📖 Henryk Jurkowski, *Métamorphoses, la marionnette au XXe siècle*, L'Entretiens, 2008.

📖 Tadeusz Kantor, *Le théâtre de la mort*, L'Âge d'homme, 1977.

Jean-Luc Mattéoli, *L'objet pauvre*, PUR, 2011.

📖 Anne Ubersfeld, *Lire le théâtre II*, Belin, Paris, 1996.

OU

TD - Culture musicale (19h30/semestre)

Enseignante : Véronique FOURTHIN (ESPE)

Programme : Culture musicale illustrée par la découverte de compositeurs et l'écoute commentée d'œuvres depuis les origines de la musique (l'Antiquité grecque) à nos jours. Ouverture la plus large vers des musiques de toutes époques, de tous styles, de toutes origines. Situation dans leur milieu historique et géographique. Relation avec les autres arts.

Objectifs :

- Approfondir sa culture musicale,
- Écouter et analyser des œuvres selon les paramètres du son (musique classique, de jazz, musiques du monde, musiques contemporaines).

BONUS

voir pages d'introduction.

TROISIÈME SEMESTRE

Unité d'Enseignement	c o e f f	E C T S	Éléments Pédagogiques	Évaluation	
				Contrôle continu	Session de rattrapage
UF 1/AS 31 Histoire et théories des arts du spectacle	2	2	CM Théâtre classique et baroque (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		2	CM Théorie de la mise en scène moderne (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		2	CM Approche d'une forme théâtrale (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		2	TD Analyse de textes d'esthétique et de mise en scène (19h30)	2 écrits - 2h	1 écrit - 2h
UF 2/AS 32 Textes et scène	2,5	3	TD Dramaturgie jeune public (26h)	1 écrit + 1 exercice - 2h	1 écrit - 2h
		3	TD Scénographie (26h)	1 dossier - 2h	1 écrit - 2h
		3	TD Écritures dramatiques (26h)	1 écrit + 1 analyse - 2h	1 écrit - 2h
		1	AR Méthodologie de travail (Scénographie -6h30/Écritures-6h30) (13h)	2 oraux (Scénographie/Écritures)	1 écrit - 2 h
UC 1/AS 33 Préprofessionnalisation	1	2	TD Pratique du jeu (19h30)	1 jeu + 1 analyse - 2h	1 écrit - 2h
		2	TD École du jeune spectateur (19h30) <i>ou</i> TD Environnement économique du spectacle vivant (19h30)	1 écrit + 1 exercice - 2h <i>ou</i> 1 écrit + 1 exercice - 2h	1 écrit - 2h
UC 2/AS 34 Langue vivante étrangère	1	2	TD Anglais ou Allemand ou Espagnol (19h30)	1 écrit	1 écrit - 1h 30
		2	AR Autonomie en langues vivantes (19h30)	1 oral	1 oral (20'/10')
UL/AS 35 Diversification	1	2	TD Arts plastiques (19h30)	2 travaux - 2h	1 écrit - 2h
		2	TD Infographie et multimédia (13h)	2 exercices - 2h	1 exercice- 2h

Responsable pédagogique : M Pierre LONGUENESSE

UF1/AS 31 – HISTOIRE ET THÉORIES DES ARTS DU SPECTACLE

CM – Théâtre classique et baroque (13h/semestre)

Enseignante : Marianne CLOSSON

Programme : Le programme sera consacré à l'étude des notions traditionnellement opposées de « baroque » et de « classicisme » au théâtre et visera à voir si cette opposition peut être dépassée à travers une perspective dynamique, celle de l'institution progressive du théâtre comme art, en particulier dans la France du XVIIe siècle. Le cours alternera perspectives théoriques et historiques et approches d'œuvres diverses de la période.

Objectif : découvrir le théâtre français du XVIIe siècle à travers les débats théoriques.

Bibliographie :

- 📖 Aristote : *La Poétique*, Le Livre de Poche, ou une autre édition (fondamental).
- 📖 Jean-Jacques Roubine, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Armand Colin, coll. « Lettres sup », 1993.
- 📖 Alain Viala (dir.), *Le Théâtre en France des origines à nos jours*, PUF, coll. 1er cycle, 1997.
- 📖 Christian Biet (dir.), *Le Théâtre français du XVIIe siècle, histoire - textes choisis - mises en scène*, Paris, L'avant-scène théâtre, 2009.
- 📖 Christian Biet, *Théâtre de la cruauté et récits sanglants en France : XVIe-XVIIe siècles*, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2006.
- 📖 Jacques Scherer, *La Dramaturgie classique en France* (1950), nouvelle éd., Paris, Armand Colin, 2014.

CM - Théories de la mise en scène moderne (1880-1920) (13h/semestre)

Enseignant : Amos FERGOMBÉ

Programme : Ce cours propose un ensemble de repères permettant une mise en perspective historique et esthétique de la naissance de la mise en scène moderne. Le cours examinera les apports des théoriciens et réformateurs de la scène (Wagner, André Antoine, Lugné-Poe), et proposera une lecture des propositions des grandes figures de l'avant et immédiat après 1914 : Craig, Appia, Reinhardt, Stanislavski, Meyerhold...

Objectif : Appréhender les démarches et les approches théoriques des réformateurs de la scène

Bibliographie :

- 📖 André ANTOINE, *L'invention de la mise en scène*, anthologie des textes d'André Antoine, Actes Sud Papiers, Arles, 1999.
- 📖 Karl Zieger et Amos Fergombé (dir.), *Théâtre naturaliste-Théâtre moderne ?*, Presses Universitaires de Valenciennes, *Recherches Valenciennes n° 6*, 2000.
- 📖 Adolphe APPIA, *Œuvres complètes*, tome 2, L'Âge d'homme, Lausanne, 1991.
- 📖 Edward Gordon CRAIG, *De l'Art du théâtre*, préface de Monique Borie et Georges Banu, Circé, collection « Penser le théâtre », 1999.
- 📖 Mireille LOSCO-LENA, *La scène symboliste, 1890-1896, pour un théâtre spectral*, Grenoble, Ellug, 2010
- 📖 Denis BABLET, *Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914*, CNRS, 1965
- 📖 André VEINSTEIN, *La mise en scène théâtrale et sa condition esthétique*, Librairie théâtrale, 1992
- 📖 Vsevolod MEYERHOLD, *Écrits sur le théâtre*, tome 1, L'Âge d'homme-La cité, Lausanne, 1975
- 📖 Jean Pierre SARRAZAC (dir.), *La ré-invention du drame (sous l'influence de la scène)*, revue *Études Théâtrales* n°38-39, 2007.
- 📖 Constantin STANISLAVSKI, *Ma vie dans l'art*, L'Âge d'homme, Lausanne, 1999.

CM – Approche d'une forme théâtrale : Chœur et choralité (13h/semestre)

Enseignant : Pierre LONGUENESSE

Programme : Le chœur est une des composantes fondatrices du théâtre occidental. A la fois *analogon* de la cité rassemblée et chambre d'écho des plaintes du héros tragique, il répond à des fonctions dramaturgiques repérées. Le propos de ce cours sera de repartir de ces fondements pour examiner ensuite quels en ont été les variantes ou écarts explorés dans l'histoire des écritures et des pratiques théâtrales. Ainsi le regain de ces pratiques aux 20e et 21e s. s'inscrit-il dans les mutations du drame, des textes aux scènes, et est porteur d'enjeux variables : nouveau « partage des voix », croisement entre narratif et dramatique, mise en voix du politique, ou au contraire renouveau d'une pensée dionysiaque dans le cas de certaines écritures de plateau.

Objectif : élargir un champ de connaissance en histoire du théâtre et des théories de la scène.

Bibliographie :

- 📖 Georges BANU (dir.), *De la parole aux chants*, Paris, Actes Sud, 1995
 📖 Joseph DANAN *Entre théâtre et performance, la question du texte*, Paris, Actes Sud, 2013
 📖 Guy FREIXE et Bertrand POROT (dir.), *Les interactions entre musique et théâtre*, Paris, l'Entretemps, 2011
 📖 Nicole LORAU, *La Voix endeuillée, essai sur la tragédie grecque*, Paris, Gallimard, 1999
 📖 Martin MEGEVAND, « Choralité », in *Nouveaux territoires du dialogue*, s.l.d. Jean-Pierre Ryngaert, coll. « Apprendre », Actes Sud, Arles, 2005.
 📖 Muriel PLANA (dir.), *Les relations musique-théâtre : du désir au modèle* Paris, L'Harmattan, 2010
 📖 Christophe TRIAU et Georges BANU (dir.), *Alternatives théâtrales n° 76-77, « Choralités »*, 2003

TD - Analyse de textes d'esthétique et de mise en scène (19h30/semestre)

Enseignant : Pierre LONGUENESSE

Programme : En complément des CM "Théâtres classiques et baroques", "Théories de la mise en scène", et "Une forme théâtrale", ce TD proposera un travail de lecture et d'analyse de textes des théoriciens du théâtre, de l'âge classique au XXe siècle, et, pour certains d'entre eux, d'analyse de leur travail au plateau à partir de documents d'archive.

Objectifs : Analyser un texte, structurer une pensée et Rédiger une étude.

Bibliographie :

- 📖 Monique Borie, Martine de Rougement, Jacques Scherer, *Esthétique théâtrale*, Paris, SEDES, 1982

UF 2/AS 32 – TEXTE ET SCENE

TD – Dramaturgie jeune public (26h/semestre)

Enseignantes : Françoise HEULOT-PETIT et Marie GARRÉ NICOARA

Objectifs :

- Appréhender les questions à poser au texte de théâtre jeune public dans la perspective de son passage à la scène. Interroger les formes et les modèles d'écriture à l'œuvre dans les écritures jeune public.
- Envisager ce qu'ont à dire ces écritures et comment elles sont portées à la scène.

*Françoise Heulot-Petit

Programme : « Ecrire l'enfance »

Le cours s'organise autour de deux moments :

D'abord la découverte de « La Valise Théâtre » à travers des exercices d'approche sensible de ces textes (restitutions visuelles, réécritures, mises en voix, etc.). Cet axe invite à penser la médiation autour du livre en s'appuyant sur les caractéristiques de l'édition jeunesse. Comment entrer en littérature par la lecture du texte théâtral ?

Ensuite une approche plus technique des œuvres au programme pour expérimenter les outils d'analyse dramaturgique du théâtre jeune public. Comment appréhender la scène dans l'acte de lecture et comment passer au plateau ? Nous analyserons les œuvres pour en dégager des enjeux en centrant notre attention sur les caractéristiques d'une langue (musicalité, monologue / dialogue / choralité / jeu des voix, épiscisation / fragments / écriture didascalique, etc.) structurée selon certains modèles (parabole / conte, etc.).

Le cours s'appuiera cette année sur les textes de Nathalie Papin et Philippe Gautier ainsi que les vingt textes de la valise.

Objectifs : Maîtrise des outils de médiation, maîtrise des outils d'analyse, connaissance du répertoire jeune public

Bibliographie :

Bernanoce Marie, *À la découverte de cent et une pièce : répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, Éditions Théâtrales, Montreuil-sous-bois, 2006.

Bernanoce Marie, *Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, volume 2, Éditions Théâtrales, Montreuil-sous-bois, 2012.

Collectif, *Pourquoi j'écris du théâtre pour les jeunes spectateurs*, Lansman-Regards singuliers, 2006.

Faure Nicolas, *Le théâtre jeune public, Un nouveau répertoire*, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Le spectaculaire », Rennes, 2009.

Heulot-Petit Françoise, *Le Jeu dans le dramaturgies jeune public*, en co-direction avec Sandrine le Pors, *Cahiers Robinson*, n°32, 2012.

Théâtre Aujourd'hui N°9, « Théâtre et enfance : l'émergence d'un répertoire », CNDP, 2003.

*Marie Garré Nicoara

Programme : On se concentrera sur la question du texte de théâtre à destination de la jeunesse et des adultes soucieux de regarder le monde « depuis l'enfance ». Quelles questions poser au texte de théâtre jeune public dans la perspective de son passage à la scène ? Quelles formes et quels modèles d'écriture sont à l'œuvre dans les écritures jeune public ? Qu'ont à dire ces écritures ? Comment sont-elles portées à la scène ? Les œuvres de Pascale Petit, autrice invitée du cycle *Écritures du contemporain*, seront un point d'appui privilégié pour ces questions.

La question de l'adolescence sera également au centre de nos réflexions : du côté des écritures qui proposent une représentation de l'adolescent ou de voir le monde depuis l'adolescence, territoire de mutation, de vertige et de métamorphoses mais aussi de révolte et de désir ou du côté des spectacles mettant en scène ces figures et territoires adolescents.

Corpus de textes sur l'adolescence (à compléter à la rentrée) :

Le Gratte-ciel, Lana Saric, Editions théâtrales jeunesse, 2016
Le Secret, Thomas Howalt, Editions théâtrales jeunesse, 2016
Holloway Jones, Evan Placey, Editions théâtrales jeunesse, 2016
J'ai 17 pour toujours, Jacques Descorde L'Ecole des Loisirs, 2011
Alice pour le moment, Sylvain Levey, Editions théâtrales jeunesse, 2008
Lys Martagon, Sylvain Levey, Editions théâtrales jeunesse, 2012
Au pont de Pope Lick, Naomi Wallace, Editions théâtrales jeunesse, 2010
S'embrasent, Luc Tartar, Lansman, 2009
A pas de Lou, Julie Aminthe, Quartett, 2016
Days of nothing, Fabrice Melquiot, L'Arche, 2012
CTRL-X, Pauline Peyrade, Les Solitaires intempestifs, 2016

Liste des spectacles :

Lettres jamais écrites, Estelle Savasta, Tandem, le 22 novembre.
Costa le rouge, Sylvain Levey/ Pauline Van Lacker, Simon Dusart, Le Grand Bleu, du 16 au 20 janvier.
CTRL-X, Pauline Peyrade, Cyril Teste, Le Grand Bleu, 12 et 13 avril.

Bibliographie :

📖 Nicolas Faure, *Le théâtre jeune public. Un nouveau répertoire*, PUR, coll. « Le spectaculaire », Rennes, 2009.
 📖 Marie Bernanoce, *À la découverte de cent et une pièces, répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, Théâtrales, Paris, 2006.
 📖 Marie Bernanoce, *Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse*, volume 2, Théâtrales, Paris, 2012.
 Marie Bernanoce et Sandrine Le Pors (dir.), *Entre théâtre et jeunesse, formes esthétiques d'un engagement*, Recherches & Travaux, n°87, Grenoble, automne 2015.
 📖 Sandrine Le Pors (dir.), *Les dramaturgies jeunes publics*, revue *Registres*, n°16, Presses de la Sorbonne Nouvelle, Paris, 2013.
 📖 Françoise Heulot-Petit et Sandrine Le Pors (dir.), *Le jeu dans les dramaturgies jeunes publics*, Cahiers Robinson n°32, 2012.
 📖 Segol-Samoy Marianne et Serres Karin (dir.), *Etonnantes écritures européennes pour la jeunesse*, Théâtrales, 2013

TD - Scénographie (26h/semestre)

Enseignants : Amos FERGOMBÉ, Marie GARRÉ-NICOARA

Programme : L'objet de ce cours est de fournir les outils (protocoles de lecture d'un texte) permettant de s'imprégner d'un texte, et de proposer une analyse dramaturgique et un projet scénographique.

Un dossier (dramaturgique), des esquisses scéniques et une maquette du texte seront réalisés.

Texte au programme : *Les Bonnes*, Jean Genet.

Objectifs : Initier à l'approche des dispositifs scéniques, à la réalisation scénographique. Appréhender la relation entre corps, costumes, éclairage et espace, scène et salle ?

Bibliographie :

📖 Marcel Freydefont, *Le lieu, la scène, la salle, la ville, dramaturgie, scénographie et architecture à la fin du XXème siècle en Europe*, *Études théâtrales* 11-12/1997, Louvain-la-Neuve
 📖 Béatrice Picon-Vallin, *Les Écrans sur la scène*, CNRS, Paris, 1998
 📖 Yannis Kokkos, *Le Scénographe et le héron*, Actes sud, Arles, 1989
 📖 Giovanni Lista, *La scène moderne*, Carré/Actes Sud, Arles-Paris, 1997
 📖 *Les Voies de la création théâtrale*, CNRS, Paris, 21 volumes
 📖 Pierre Sonrel, *Traité de scénographie*, Librairie Théâtrale, Paris, 1984
 📖 F.-E. Valentin, *Lumière pour le spectacle*, éd. P. Olivier, Paris, 1982
 📖 Luc Boucris, *L'Espace en scène*, Librairie théâtrale, Paris, 1993
 📖 Revues : *Théâtre/Public*, *Alternatives Théâtrales* et *Actualités de la scénographie*.
 📖 Georges Perec, *Espèces d'espaces*, Galilée, 2000
 📖 Gaston Bachelard, *La Poétique de l'espace*, PUF, 1997

AR - Méthodologie de travail (13h/semestre)

Enseignantes : Pénélope DECHAUFOUR et Julie POSTEL

Programme : L'aide à la réussite aura pour but d'aider les étudiants à mettre en application les notions abordées dans le TD et à saisir les modalités de passage d'un texte dramatique à un dispositif scénographique. En lien avec le texte au programme, nous proposerons des éclairages complémentaires au TD sur les notions de costumes, de couleurs, de figuration des corps ou encore sur les méthodes d'analyse du texte dramatique. L'AR sera aussi le lieu d'un accompagnement des étudiants dans la réalisation de leur projet scénographique pour le TD.

Objectifs : Acquérir des outils d'analyse dramaturgique du texte dramatique. Enrichir son horizon créatif en affinant l'analyse des différentes composantes du spectacle. Formuler des arguments dramaturgiques pour appuyer des choix scénographiques afin d'enrichir le dossier accompagnant la maquette scénographique.

TD - Écritures dramatiques (26h/semestre)

Enseignants : Sandrine LE PORS et Clément BAILLEUL

Programme :

Cet atelier se conçoit comme un espace dédié à l'écriture dramatique et à l'exploration d'une écriture personnelle. L'enjeu est mettre en mouvement votre écriture au contact de situations ou de documents divers, de vous essayer à des formes variées (qu'elles soient dialoguées, monologuées, chorales ou qu'elles fonctionnent par effets de listage, par petites annonces...), de développer votre écoute, d'anticiper les possibilités ouvertes par tel ou tel texte à la scène, de vous interroger sur les représentations du monde que les textes contiennent.

Objectifs : Faire éprouver à chacune et à chacun une voix singulière, mettre l'écriture en « humeur d'invention », apprendre à commenter des textes en chantier avec une exigence bienveillante, enrichir son écriture individuelle (notamment par la fréquentation d'autres œuvres), écouter comment sonne une voix, un texte. Et, comme pour tout atelier, ne jamais faillir sur la ponctualité, l'assiduité, l'engagement personnel, le respect des participants, des espaces, du matériel...

Bibliographie : Parmi les pièces à lire, les textes d'Eugène Durif, Thibault Fayner, Claudine Galéa, Magali Mougel, Samuel Gallet...

UC 1/AS 33 – PRÉPROFESSIONALISATION

TD – Pratiques du jeu (19h30/semestre)

Enseignants : Stéphane VERRUE et Pierre CLARARD

Programme : Tout en poursuivant le travail de disponibilité corporelle et vocale, la présence, l'énergie, la prise de risque et le rapport à l'autre, nous aborderons le travail sur le texte sa mise en voix et la mise en situation de l'interprète.

Objectif : Organiser un travail d'approche pour l'interprétation.

TD – École du jeune spectateur (19h30/semestre)

Enseignantes : Marie GARRÉ NICOARA et Dorothee COOCHE-CATOEN

Programme : « Écrire l'enfance au plateau » Le cours s'attachera à l'analyse de plusieurs formes scéniques à destination des jeunes publics (théâtre et arts visuels, danse, cirque, théâtre musical, arts de la marionnette, théâtre de matière...) programmés sur les scènes de la région, en interrogeant les outils mis à disposition du jeune spectateur pour appréhender les spectacles en amont et en aval de la représentation. Il s'agira de mieux saisir comment mener un « atelier du regard », selon l'expression de Jean-Claude Lallias.

Objectifs : mieux saisir comment mener un « atelier du regard », selon l'expression de Jean-Claude Lallias.

Spectacles programmés :

Chaussure à son pied compagnie Turak, Le Bateau Feu Dunkerque, 18 et 19 octobre.

Le pays de rien (Nathalie Papin / Betty Heurtebise), Le Grand Bleu, du 18 au 21 octobre.

De passage (Johanny Bert / Stéphane Jaubertie), La Comédie de Béthune, du 18 au 20 octobre.

White dog, Les Anges au plafond, Le Grand Bleu, du 7 au 10 novembre.

Encyclopédie de la Parole, Joris Lacoste, Le Phénix, mercredi 15 novembre.

Lettres jamais écrites, Estelle Savasta, Tandem, le 22 novembre.

D'à côté, Christian Rizzo, Grand Bleu, mardi 12 décembre.

Bibliographie :

- 📖 Ben Soussan Patrick, *Les bébés vont au théâtre*, éditions érès, 2006.
- 📖 Lallias Jean-Claude, *Puck*, n° 10, 1995 (dossier : L'enfant au théâtre)
- 📖 *Le théâtre et l'école*, ANRAT, Actes sud-papiers, 2002.

OU

TD – Environnement économique du spectacle vivant (19h30/semestre)

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

Programme : Après avoir regardé le système économique de la culture en France, nous en étudierons le fonctionnement. Comprendre comment fonctionne ce réseau, afin de l'appréhender au mieux en tant que futur artiste ou organisateur, c'est se former à diverses notions telles que le droit du travail, la gestion, la communication...

Objectif : l'objet de ce module n'est pas de faire de l'étudiant un économiste, mais un porteur de projet culturel.

Bibliographie :

- 📖 Soussan Patrick, *Les bébés vont au théâtre*, éditions érès, 2006.
- 📖 Lallias Jean-Claude, *Puck*, n° 10, 1995 (dossier : L'enfant au théâtre)
- 📖 *Le théâtre et l'école*, ANRAT, Actes sud-papiers, 2002.

UC 2/AS 34 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

.....

Les étudiants poursuivent l'étude de la langue vivante étrangère qu'ils ont choisie en L1 (anglais, allemand ou espagnol).

Programme :

- a) TD : cette partie du cours vise à renforcer l'approche de la langue dans le contexte des Arts vivants dans le monde Anglophone, en s'appuyant sur divers types de documents (presse, documents audio, vidéo) et donnera lieu à discussions dans la langue, commentaire de documents ou d'œuvres, approche critique dans la langue.
- b) AR : l'aide à la réussite permet de consolider les acquis en termes d'outils linguistiques, grammaticaux, et pratiques.

Objectifs : amener les étudiants vers une aisance et une autonomie accrues face à divers documents afin de les accompagner dans leur parcours et d'anticiper les besoins linguistiques qu'ils pourraient rencontrer dans leur parcours et leurs choix professionnels.

Anglais (19h30/semestre x 2)

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Allemand (19h30/semestre x 2)

Enseignant : Manuel BONNARD

Programme : Les étudiants poursuivent l'étude de la langue vivante choisie en L1 : entraînement à la version et au commentaire (écrit et oral) de textes présentant un intérêt littéraire ou civilisationnel, étude de documents vidéos, exercices de grammaire.

Objectif : Développer les capacités de compréhension et d'expression, à l'écrit et à l'oral.

Bibliographie : Les étudiants recevront en début d'année une liste des meilleurs dictionnaires et grammaires gratuits en ligne. L'achat d'ouvrage de références ne sera pas nécessaire.

Espagnol (19h30/semestre x 2)

Enseignante : Marie MARTINEZ

TD – Arts plastiques (Arts visuels) (19h30/semestre)

Enseignante : Anne LEMPICKI

Programme : Approche critique du dessin pour la scénographie : Ce cours propose une mise en œuvre de la perspective à un point et à deux points de fuite par la pratique de l'esquisse et le graphisme à travers une approche critique du dessin articulée entre pratique et théorie.

L'espace suggéré et sa composition plastique, la nature morte et le cheminement de sa construction graphique de l'espace littéral bidimensionnel vers la tridimensionnalité, le modèle vivant ainsi que les ombres et lumières sont abordés et pratiqués dans ce cours de dessin.

Dessins, croquis de figures dans l'espace, études d'œuvres muséales et de textes écrits serviront comme supports à la construction de la représentation scénographique.

Objectifs :

L'objectif de ce cours est de permettre à l'étudiant de connaître et s'approprier les moyens techniques et artistiques, pouvant lui permettre de concevoir et élaborer l'organisation d'un espace scénique maîtrisée, par la pratique graphique du dessin articulé entre texte et image.

Bibliographie indicative :

📖 BEGUIN, A., *Dictionnaire technique et critique du dessin*, Bruxelles, Paris, 1978.

📖 BLANC, C., *Les Arts du dessin*, Paris, s.d.

📖 ITTENS, J., *Le dessin et la forme*, Paris, 1988.

📖 LAUTREC, L., *Le dessin gestuel*, Académie populaire d'Arts plastiques, Paris, 1974.

📖 LAVALLEE, P., *Les techniques du dessin*, Paris, 1949.

📖 RUDEL, J., *Technique du dessin*, Paris, 1992.

📖 *Comme le rêve le dessin*, Catalogue d'exposition, Centre Pompidou/ musée du Louvre, direction de Philippe-Alain Michaud, Paris, 2005.

A cette bibliographie, il faut ajouter le *Texte écrit* : Cf. bibliographie de l'œuvre commune étudiée en scénographie au S1, référence communiquée par l'équipe enseignante).

Matériel :

- Carton à dessins, -Gomme, crayons (hb, 2b, 3b ou 4b, 6b), fusain,
- Papier à dessin grand format (ex. format raisin : 65/50cm),
- Carnet de bord,
- Papier à croquis format A4,
- Encre de Chine,
- Pinceaux,
- Paquet de feutres,
- Paquet de crayons de couleurs.

TD : Infographie et multimédia (13h/semestre)

Enseignant : Manuel PYCKAERT (Responsable de la Cellule environnement multimédia et production audiovisuelle, université d'Artois)

Programme : Le module d'aide à la réussite du semestre 3 aura pour but d'initier les étudiants à l'infographie et de leur faciliter l'accès au multimédia dans leurs différents projets culturels au cours de leur cursus.

Parallèlement aux cours, les étudiants travailleront sur des mini projets afin de découvrir les différentes possibilités qu'apportent les techniques d'infographie.

Objectif : maîtriser le logiciel Adobe Photoshop dans une chaîne de création graphique.

BONUS

Mention : ARTS DU SPECTACLE

QUATRIÈME SEMESTRE

Unité d'Enseignement	c o e f f	E C T S	Éléments Pédagogiques	Évaluation	
				Contrôle continu	Session de rattrapage
UF 1/AS 41 Histoire et théories des arts du spectacle	1,5	2	CM Théories de la mise en scène contemporaine (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit- 2h
		2	CM Scène, cinéma et nouvelles technologies (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit- 2h
		2	CM Histoire du théâtre au Moyen Âge (13h)	1 écrit	1 écrit- 1h
UF 2/AS 42 Textes et scène	2	2	TD Corps et voix (19h30)	1 jeu + 1 analyse - 2h	1 écrit - 2h
		3	TD Danse ou (26h) TD Marionnettes	1 jeu + 1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		3	TD Critique dramatique (26h)	2 écrits - 2h	1 écrit - 2h
UC 1/AS 43 Préprofessionnalisation	2	3	TD Conduite de projets (26h)	1 écrit (2h) + 1 oral	1 écrit - 2h
		2	AR Culture générale (et rencontres professionnelles) (19h30)	2 écrits - 2h	1 écrit - 2h
		3	TD Théâtre formation et pédagogie ou TD Économie, institutions et vie sociale des spectacles vivants (26h)	2 écrits - 2h	1 écrit - 2h
UC 2/AS 44 Langue vivante Étrangère et TICE	1	2	TD Anglais ou Allemand ou Espagnol (19h30)	1 écrit - 1h 30	1 écrit – 1h 30
		2	+ AR Aide à l'autonomie (19h30)	1 oral	1 oral (20'/10')
UL/AS 45 Diversification	1	2	TD Infographie et multimédia (13h)	2 exercices - 2h	1 exercice - 2h
		2	AR- TICE (13h)	1 exercice - 2h	1 exercice - 2h

Responsable pédagogique : M. Pierre LONGUENESSE

CM – Théories de la mise en scène (13h/semestre)**Enseignant** : Pierre LONGUENESSE

Programme : Dans le prolongement du CM du semestre précédent, ce cours sera consacré aux écrits et aux enjeux de la mise en scène au 20e siècle, des années 20 aux années 60. Les grandes figures convoquées, de Copeau à Vilar, d'Artaud à Brecht, permettront, par un repérage des mutations des rapports entre textes et scènes, d'identifier des pratiques et des pensées différentes, représentatifs des courants esthétiques qui ont traversé le siècle, et constituent la mémoire proche de notre théâtre contemporain.

Objectif : Élargir un champ de connaissance en histoire du théâtre et des théories de la scène.

Bibliographie :

1 - Lectures obligatoires et évaluées :

📖 Antonin ARTAUD, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard/Folio essais, 1985

📖 Bénédicte BOISSON, Alice FOLCO, Ariane MARTINEZ, *La mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010

📖 Bertold BRECHT : *La résistant ascension d'Arturo Ui*

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny

Le Cercle de Craie Caucasienn

2 - Autres lectures recommandées :

📖 M. BORIE, M. de ROUGEMONT, J. SCHERER (dir.), *Esthétique théâtrale*, textes de Platon à Brecht, Paris, Sedes, 1982

📖 Jerzy GROTOWSKI, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, L'Age d'homme, 1971.

📖 Béatrice PICON-VALLIN, *Vsevolod Meyerhold*, Paris, Actes Sud, 2005

📖 Tadeusz KANTOR, *Le théâtre de la mort*, Lausanne, l'Age d'homme, 1977

CM - Cinéma et nouvelles technologies 2 (13h/semestre)**Enseignant** : Pierre-Éric JEL (professeur certifié de Lettres modernes)

Programme : Le semestre portera sur les principes d'adaptation, de transposition et ce, principalement du théâtre au cinéma. Il sera alors question de s'intéresser aux liens que peuvent entretenir ces deux arts apparemment différents. Les dispositifs mis en place pour créer la théâtralité seront interrogés, de même que l'apport du cinéma à la pièce de théâtre initiale. Nous nous intéresserons aux hybridations et mixités des sources, des techniques et des figures, dans les œuvres cinématographiques d'aujourd'hui. Leur rôle dans l'ensemble des significations produites, y compris allégoriques. Il conviendra de mettre en lumière les différents concepts forgés à partir de ce mouvement de déplacement d'un art à l'autre (André Bazin, Barthélémy Amengual, Gilles Deleuze) afin de percevoir les difficultés auxquelles se heurtent les réalisateurs ou les scénaristes.

Films au programme : *Prospero's Book* (Peter Greenaway) / *Hamlet* (Grigori Kozintsev) / *Hamlet* (Laurence Olivier) / *Le Roi Lion* / *Smoking-No Smoking* (Alain Resnais) / *Le Plaisir* (Max Ophüls) / *Madame de...* (Max Ophüls)

Il est plus que souhaitable d'avoir visionné ces films avant le début des cours.

Objectifs :

- Comprendre les enjeux du rapprochement de deux arts que sont le théâtre et le cinéma.
- Savoir retrouver les éléments constitutifs du dispositif théâtral au cinéma.

Bibliographie :

📖 Gilles Deleuze, *L'Image-temps*

📖 Suzanne Liandrat-Guigues et Jean Louis Leutrat, *Penser le cinéma (en 50 questions)*, Klincksieck

📖 Alphonse Cugier et Patrick Louguet, *Impureté(s) cinématographique(s)*, Cahier Circav n° 18, éd. L'Harmattan

📖 Le numéro hors sujet de la revue *Murmure* « Le mouvement des concepts (esthétique-cinéma) »

📖 Georges Didi-Huberman, *Devant l'image et Devant le temps*, édition de Minuit

CM - Histoire du théâtre médiéval (13h/semestre)**Enseignante** : Myriam WHITE-LE GOFF

Programme : Il s'agit d'une histoire du théâtre pendant la longue période médiévale, des différentes théories et genres jusqu'au XVe siècle.

Objectifs :

- Acquérir une culture théâtrale sur la période,
- Être capable de situer les œuvres chronologiquement.
- Percevoir l'originalité des esthétiques médiévales, sur la longue durée.

Bibliographie :

📖 Différents documents seront distribués en cours, mais on pourra en outre lire avec profit différentes œuvres de la période, dont, parmi les plus accessibles, *Le Miracle de Théophile* de Rutebeuf, les œuvres d'Adam de la Halle, *Le Jeu de saint Nicolas* de Jean Bodel... On pourra lire les œuvres en traduction mais on privilégiera les éditions bilingues.

UF 2/AS 42 – TEXTES ET SCÈNE**TD – Corps et voix (19h30h/semestre)**

Enseignants : Mathieu BOULET et Françoise HEULOT-PETIT

Enseignant : Mathieu BOULET

Programme : Le cours s'inscrit dans la prise de conscience du corps et de la voix de l'acteur. La parole seule ne suffit pas. L'incarnation d'un personnage passe également par le corps de l'acteur. Il est le vecteur de la parole donnée. Ainsi le corps et l'intériorité de l'acteur sont liés pour donner à voir et à comprendre ce qui se joue. Il s'agira de travailler sur le chœur : parole collective à travers laquelle une énergie commune façonne les corps et les mots. Je propose un engagement corporel (toujours relié aux enjeux du texte) pour faire transpirer le monologue intérieur.

Objectif : Mieux appréhender le juste équilibre entre la parole qui est donnée et le corps dans lequel cette parole raisonne. Plonger dans un texte poétique, sentir les variations rythmiques et la musicalité de la parole, donner corps aux mots.

Bibliographie :

Heiner Muller, *Germania Mort à Berlin : Et autres textes*, Les Editions de Minuits, 1985.

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Programme : « Ecrire l'enfance debout » En lien avec les cours du semestre 3, nous reviendrons sur les enjeux du théâtre jeune public en expérimentant ces écritures par le corps et notamment par le jeu dramatique. Nous explorerons des exercices qui permettent de construire des interventions en classe avec des élèves et nous en interrogerons la validité, en fonction des niveaux. Nous travaillerons sur des extraits pour comprendre comment nous passons d'une approche pratique et corporelle vers des enjeux de mise en scène liés à l'exploration de thèmes et d'idées qui peuvent conduire vers l'abstraction, voire le débat philosophique.

Bibliographie :

Page Christiane, *Eduquer par le jeu dramatique*, Paris, ESF, 1997

TD - Danse ou Marionnettes (26h/semestre)**DANSE**

Enseignante : Rachel MATEIS

Programme : L'atelier chorégraphique propose de questionner la notion de présence de l'artiste en scène, en partant de l'attention portée aux sensations, susciter des états de corps, les explorer, les identifier. Se connecter ainsi à soi à même, à son corps, à son énergie. S'éprouver vivant et en mouvement. Permettre aux participants de repérer leurs capacités, leurs forces, leurs fragilités, leurs émotions. Comment être présent à soi-même, se centrer, investir cet état qui permet d'être présent, s'exercer à habiter cet espace en soi, à y retourner.

L'atelier chorégraphique pourra donner lieu à une performance ou présentation des explorations, in situ. Tout comme il serait possible de demander à chaque participant de tenir « un carnet de bord » afin de mettre en mots son ressenti de chaque séance et son cheminement vers les réponses possibles autour de la notion de présence. Il permettra d'aborder des nuances d'interprétation, de mobiliser et de stimuler l'esprit critique, de faire émerger des paroles singulières.

Objectifs : Nourrir et accroître le goût de l'exploration, la capacité à s'impliquer, à inventer ; expérimenter différentes possibilités d'actions à travers les mouvements du corps et de la pensée pour aboutir à une réalisation partagée. Il s'agira également de permettre aux participants de prendre la mesure du travail d'observation, d'appropriation, de déplacement, d'élaboration et de dépassement que constitue la recherche artistique, ainsi que du champ des possibles qu'elle ouvre.

Enseignante : Pénélope DECHAUFOUR

Programme : Il s'agit au cours de ce stage intensif d'aboutir à une proposition de mise en scène d'un extrait de texte « par tout ce qui dépasse le corps du comédien » (F. Lazaro), c'est-à-dire objets, matières, images, pantins, effigies. Cette année, nous travaillerons à partir des œuvres du dramaturge contemporain Kossi Efoui.

Une séance préliminaire présente les possibles de l'incarnation marionnettique dans les spectacles contemporains (visionnage d'images et vidéo) et présente la liste des œuvres dramatiques dans laquelle puiser pour le projet. Les 4 journées de stage sont consacrées à la réflexion dramaturgique, l'élaboration du stratagème plastique, de la situation d'énonciation, du projet scénographique et aux répétitions. Une étape de création est proposée au regard du groupe pour un temps d'élaboration en commun, de retours critiques. La proposition finale est accompagnée d'un dossier d'explicitation du travail, partie intégrante de l'évaluation de fin de stage.

Objectifs : appréhender les enjeux dramaturgiques d'un texte, élaborer un stratagème plastique, justifier d'une situation d'énonciation, élaborer un projet scénographique, construire et présenter une ébauche de proposition scénique, rédiger un dossier détaillé avec argumentation des choix plastiques, dramaturgiques et scénographiques.

TD – Critique dramatique (26h/semestre)

Enseignants : Pierre ROGEZ et Anne LEMPICKI (un groupe), Pénélope DECHAUFOUR (un groupe)

Programme : Il s'agira de découvrir diverses formes de critiques dramatiques : des revues aux essais. Parallèlement, le cours de critique dramatique prendra cette année la forme d'un comité de lecture qui analysera les créations proposées sur les scènes partenaires de la région. Les étudiants se répartiront les textes dans le groupe, discuteront des spectacles vus et écriront des fiches de lecture utiles à des publics variés (metteurs en scène, compagnies, enseignants, animateurs de théâtre...).

Objectifs : Initier à la lecture et à la rédaction des textes de critique dramatique.

Bibliographie :

Une bibliographie plus détaillée sera fournie au début du cours.

UC 1/AS 43 – PRE-PROFESSIONALISATION

TD – Conduite de projets (26h/semestre)

Enseignant : Damien HENNEBECK

Programme : Ce cours vise à la fois à accompagner les étudiants dans la conception et la réalisation de projets en cours, qu'ils soient artistiques, techniques, ou administratifs, et à les doter d'outils intellectuels et techniques pour commencer à élaborer un projet professionnel personnalisé. Le travail comprendra un premier volet consistant en une réflexion « guidée » et construite autour de projets. Il s'articulera ensuite, ou en même temps, sur l'acquisition d'outils utiles à une future insertion professionnelle : cv, dossiers de présentations de projets, etc.

Objectifs : Proposer une première étape réflexive quant aux choix professionnels futurs.

AR - Culture générale - rencontres professionnelles (19h30/semestre)

Enseignant : Maxence CAMBRON

Programme : L'aide à la réussite est conçue comme un support au TD conduite de projets, elle permettra d'approfondir certains points relatifs aux projets proposés par les étudiants et s'enrichira de rencontres ciblées avec des professionnels des arts de la scène. Un calendrier recensant les interventions des professionnels sera établi début décembre, aussi une présence assidue lors de ces rencontres est indispensable.

Objectifs : Ces interventions permettront à l'étudiant de poursuivre la réflexion entamée dans le cours de conduite de projet. Elles peuvent être également perçues comme un moyen de tisser des liens pour de futurs stages.

TD – Théâtre, formation et pédagogie (26 h)

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Programme : Ce cours proposera aux étudiants une découverte des quatre axes de sensibilisation aux pratiques théâtrales des jeunes ;

- Lire / dire / écrire
- Jouer
- Voir
- Découvrir le monde du théâtre

Objectif : Mettre en place un chantier théâtre tel que le définit Marie Bernanoce sera réalisé par les étudiants autour d'œuvres de Nathalie Papin et Philippe Gautier.

Bibliographie :

- 📖 L'enfant debout (Pratiques artistiques et coopération à l'école) Quel théâtre ? Groupe national théâtre OCCE/SCEREN, collection « Repères pour agir ».
- 📖 *Le Théâtre et l'école Histoire et perspectives d'une relation passionnée*, ANRAT/ Actes Sud papiers
- 📖 J.-C. Lallias et J.-L. Cabet, *Les pratiques théâtrales à l'école*, CRDP Créteil.

OU

TD – Économie, institution et vie sociale des spectacles vivants (26h)

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE (danseuse et metteur en scène)

Programme : L'objectif du cours est de comprendre les enjeux professionnels, l'organisation du travail, les partenaires, la communication dans le monde des arts du spectacle.

Bibliographie :

- 📖 F. Benhamou, *L'économie de la culture*, éd. La découverte, 2004.
- 📖 E. Baron et M. Ferrier-Barbut, *Mode de gestion des équipements culturels*. PUG, 2003.
- 📖 L. Creton, M. Palmer, J.-P. Sarrazac, *Arts du spectacle, métiers et industries culturelles*, éd. Presse Sorbonne Nouvelle 2005.
- 📖 *Institution et vie culturelles*, coll. « Les Notices », éd. La Documentation française, 2004.

UC 2/AS 44 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

Les étudiants poursuivent l'étude de la langue vivante étrangère qu'ils ont choisie en L1 (anglais, allemand ou espagnol).

- a) **Programme** : TD : cette partie du cours vise à renforcer l'approche de la langue dans le contexte des Arts vivants dans le monde Anglophone, en s'appuyant sur divers types de documents (presse, documents audio, vidéo) et donnera lieu à discussions dans la langue, commentaire de documents ou d'œuvres, approche critique dans la langue.
- b) AR : l'aide à la réussite permet de consolider les acquis en termes d'outils linguistiques, grammaticaux, et de renforcer la pratique de l'anglais en terme de diction et de jeu théâtral.

Objectifs : amener les étudiants vers une aisance et une autonomie accrues face à divers documents afin de les accompagner dans leur parcours et d'anticiper les besoins linguistiques qu'ils pourraient rencontrer dans leur parcours et leurs choix professionnels.

Bibliographie : voir premier semestre

Anglais (19h30 x 2/semestre)

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Allemand (19h30 x 2/semestre)

Enseignant : Manuel BONNARD

Espagnol (19h30 x 2/semestre)

Enseignante : Marie MARTINEZ

TD - Infographie et multimédia (13h/semestre)

Enseignant : Manuel PYCKAERT (Responsable de la Cellule environnement multimédia et production audiovisuelle, université d'Artois)

Programme : Le module d'aide à la réussite du semestre 4 aura pour but d'initier les étudiants aux multimédia et de leur permettre d'utiliser les logiciels couramment utilisés dans le monde professionnel. Les étudiants travailleront également sur un projet afin de mettre en œuvre les techniques abordées en cours.

Objectif : maîtriser le logiciel Adobe Première dans une création audiovisuelle.

AR - TICE (1h/semaine)

Enseignant : Mouny SAMY MODELAR

Programme : Logiciels collaboratifs. Blog. Présentations statiques et dynamiques. Utilisation d'un traitement de texte. Système d'exploitation. Traitement des images. Concours worth1000.

Objectif : Les étudiants devront savoir utiliser les différents services Google et Framasoft (partage de document, modification simultanée, etc.). Savoir créer un blog rapidement. Utilisation et création de macros, de template, de bibliographies, de tables des matières et de références croisées. Savoir utiliser les macros et les raccourcis du système. Savoir organiser des fichiers et des dossiers. Utilisation de Wordpress.

Certification C2I : Les évaluations du AS 44 et du AS 53 (en semestre 5) aboutiront à une certification pour le C2I.

BONUS

voir pages d'introduction.

Mention : ARTS DU SPECTACLE

CINQUIÈME SEMESTRE

Unité d'Enseignement	c o e f f	E C T S	Éléments Pédagogiques	Évaluation	
				contrôle continu	Session de rattrapage
UF 1/AS 51 Histoire et théories des arts du spectacle. Création scénique	2	2	CM Esthétiques et théories des arts du spectacle : XXe (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		2	CM Théorie de l'acteur (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		2	TD Dramaturgie et mise en scène (19h30)	2 analyses - 2h	1 analyse - 1 h
		2	CM Théâtre et autres arts (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
UF 2/AS 52 Textes et scène / pratiques	2,5	4	TD Écritures dramatiques (26h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		3	TD Corps et voix (19h30)	1 jeu + 1 analyse - 2h	1 écrit - 1h
		3	TD Mise en scène et réalisation (19h30)	1 production + 1 analyse - 2h	1 exercice - 1h
UC 1/AS 53 Préprofessionnalisation A/ Théâtre, éducation, formation <i>ou</i> B/ Métiers des arts du spectacle	1,5	2	AR Informatique et maîtrise des écrits numériques collaboratifs (26h)	2 exercices -2h	1 exercice - 1h
		2	TD Politiques culturelles (13h)	1 écrit - 2h	1 écrit - 1h
		2	A/ Mathématiques (19h30) + préparation au stage (9h = 1h30 sur six dernières semaines) <i>ou</i> B/ TD Gestion des projets culturels (19h30) + projets culturels (9h)	2 séries de problèmes -2h	1 exercice – 2h
			<i>ou</i>	<i>ou</i>	
UC 2/AS 54 Langue vivante étrangère	1	2	TD Anglais ou Allemand ou Espagnol (19h30)	1 écrit	1 écrit – 1h 30
		2	AR Aide à l'autonomie en langues vivantes (19h30)	1 oral	1 oral (20'/10')
UL/AS 55 Diversification	0,5	2	TD Danse contemporaine (19h30)	1 production + 1 écrit	1 écrit – 2h

Responsable pédagogique : Mme Françoise HEULOT-PETIT

CM - Esthétiques et théories des arts du spectacle. Création scénique (13h/semestre)**Enseignant** : Amos FERGOMBÉ

Programme : Ce cours se propose d'interroger la pensée et les approches esthétiques du XXe et du XXIe siècles, siècle de ruptures artistiques et philosophiques apparues parallèlement à l'avènement puis au développement de la mise en scène moderne et contemporaine. Après une révision rapide des fondamentaux des Critères esthétiques, ce cours examinera les expériences artistiques et scéniques contemporaines.

Objectifs : Examiner les œuvres contemporaines à partir des concepts esthétiques. Interroger la place du spectateur, les critères et les jugements face aux œuvres

Bibliographie :

- 📖 Artaud Antonin, *Le théâtre et son double*, Gallimard, Paris, 1964
- 📖 Benjamin Walter, *Oeuvres III*, Folio, 2000
- 📖 Brecht Bertold, *Le Petit organon et L'Achat du cuivre*, Paris, L'Arche, 1997 et 2008
- 📖 Deleuze Gilles et Guattari Félix, *Mille Plateaux*, Paris, Minuit, 1980
- 📖 Nietzsche Friedrich, *La Naissance de la tragédie*, Paris, Gallimard, 1995
- 📖 Sarrazac (éd.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Paris, Circé/Poche
- 📖 Michaud Yves, *L'Art à l'état gazeux* Fayard/Pluriel, 2011.
- 📖 Michaud Yves, *Critères esthétiques et jugement de goût*, Jacqueline Chambon, 2003.
- 📖 Tadeusz Kantor, *le Théâtre de la mort*, textes réunis et présentés par Denis Bablet, Lausanne, L'Âge d'homme, 1977
- 📖 Naugrette Catherine, *L'esthétique théâtrale*, Armand Colin, 2010
- 📖 Amos Fergombé, Edmond Nogacki et Eric Bonnet, sld., *Théâtre et arts plastiques : entre chiasmes et confluences*, Presses Universitaires de Valenciennes, *Recherches Valenciennes* n°10, 2002
- 📖 Marc Jimenez, *Qu'est-ce que l'esthétique ?*, Paris, Gallimard, « Folio Essais inédit », 1997.
- 📖 Marc Jimenez, *La querelle de l'art contemporain*, Paris, Gallimard, « Folio Essais inédit », 2005.
- 📖 Marc Jimenez, *L'art dans tous ses extrêmes*, Paris, Klincksieck, 2012.

CM – Théorie de l'acteur (13h/semestre)**Enseignant** : Amos FERGOMBÉ

Programme : Ce cours se propose, par l'analyse d'un ensemble de textes théoriques sur la pratique de l'acteur, depuis Diderot, de donner quelques repères permettant d'articuler une pensée de l'acteur à une vision esthétique du théâtre.

Objectifs : Proposer une approche des enjeux d'incarnation, les grammaires du jeu, les textes majeurs interrogeant le travail de l'acteur

Bibliographie :

Bibliographie sélective (une bibliographie plus complète sera fournie à la rentrée) :

- 📖 BESSON Jean-Louis (sous la direction de), *L'Acteur entre personnage et performance*, revue *Études Théâtrales* n°26, 2003.
- 📖 DIDEROT Denis, *Paradoxe sur le comédien*, GF Flammarion, 1981.
- 📖 CRAIG Edward Gordon, *De l'art du théâtre*, préface de Monique Borie et Georges Banu, Circé, collection « Penser le théâtre », 1999.
- 📖 STANISLAVSKI, Constantin, *Ma vie dans l'art*, L'âge d'homme, Lausanne, 1999, et *La construction du personnage*, Pygmalion/Gérard Watelet, 1983.

TD - Dramaturgie et mise en scène (19h30/semestre)**Enseignants** : Sandrine LE PORS et Fabrice THUMEREL**Enseignante** : Sandrine LE PORS**Programme** :

Ce cours propose d'explorer des écritures dramatiques à travers diverses lectures analytiques mais aussi à travers la réalisation d'une courte séquence au plateau. Une étude transversale réunissant quatre à six pièces au programme est proposée à cet effet. L'étudiant/e devra dégager la structure dramaturgique des pièces qui seront inscrites à son programme de lectures et identifier la mise en crise du langage dramatique et des représentations qu'elles mettent en œuvre.

Objectifs : Maîtriser différents modes d'approche du texte dramatique à travers des exemples concrets afin de clarifier les enjeux de son devenir scénique

Bibliographie : indiquée à la rentrée.

Enseignant : Fabrice THUMEREL

Programme : Il s'agira d'aborder la dramaturgie et la mise en scène contemporaines, notamment à partir de l'œuvre de Valère Novarina, dramaturge qui met lui-même en scène ses pièces, allant jusqu'à en peindre les décors.

Objectifs :

- Maîtriser des notions clés comme « avant-garde », « moderne », « postmoderne », « postdramatique. »
- S'interroger sur l'évolution de la mise en scène depuis Jarry, Craig et Appia.
- Réaliser un projet pratique en groupe.

Bibliographie :

- 📖 Christian Biet et Christophe Triau, *Qu'est-ce que le théâtre ?* [chap. VII, pp. 640-720], Folio/essais, Paris, 2006.
- 📖 Patrice Pavis, *La Mise en scène contemporaine*, Armand Colin, Paris, 2007.
- 📖 Valère Novarina, *Devant la parole*, P.O.L/poche, Paris, 2010.

CM – Théâtre et autres arts (13h semestre)

Enseignantes : Sandrine LE PORS, Marie GARRE-NICOARA, Amandine MERCIER

Programme : Dans un premier temps, il s'agira de présenter succinctement les éléments fondamentaux du théâtre en relation avec les autres arts qu'il côtoie (musique, danse, peinture, photographie, littérature, cinéma...) et de faire le point – comme autant de repères – sur de grands mouvements artistiques où le dialogue des arts est de rigueur. En chemin, on ne manquera pas de dégager les défis et les difficultés que ce territoire offre à la critique ou à la recherche : immensité du sujet, nécessité d'une approche comparatiste qui nécessite de dominer plusieurs arts... Dans un deuxième temps on se centrera sur des études de cas où l'on observera comment les processus de dialogue des arts peuvent se manifester dans une œuvre. Comment le théâtre – textes et scènes – réfléchit-il (dans tous les sens du terme) la question de l'art et de ses enjeux ? L'enjeu est d'explorer différentes facettes de pratiques scéniques que l'on nomme interdisciplinaires. On proposera enfin un focus sur ces écritures dramatiques contemporaines qui convoquent d'autres arts – comme sujet, comme motif obsédant ou comme modèle d'écriture et de représentation. On évoquera aussi ces auteurs de théâtre qui peuvent être par ailleurs peintres, photographes ou musiciens, par exemple. Il s'agira à terme d'envisager la question des arts sous un angle dramaturgique, autrement dit à la fois comme « ferment pour la pensée » (Lessing) pour l'ensemble d'une équipe artistique mais aussi comme ce qui concourt à étayer la fonction critique de la pratique théâtrale dans nos sociétés.

Objectif : Dégager les contaminations réciproques du théâtre et des autres arts, leurs résistances aussi, apprendre à penser la place des autres arts dans la création théâtrale – textes, scènes et processus de création -, avoir des connaissances théoriques sur ces questions, savoir les problématiser et les mettre en perspective.

Bibliographie (critique)

- 📖 ADORNO, Theodor, « L'art et les arts », in *Théorie Esthétique*, Klincksieck, 2002.
- 📖 BARTHES, Roland, « Diderot, Brecht, Eisenstein », *L'Obvie et l'Obtus*, Seuil, 1982.
- 📖 BENJAMIN, Walter, « L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique » (1936) in *Ecrits français*, Gallimard, Folio/Essais, 1991.
- 📖 CHABROL Marguerite et KARSENTI Tiphaine, *Entre théâtre et cinéma : recherches, inventions, expérimentations*, revue *Théâtre Public* n°204, 2012.
- 📖 FERGOMBE Amos, NOGACKI Edmond et BONNET Eric (dir) *Théâtre et arts plastiques : entre chiasmes et confluences*, Presses Universitaires de Valenciennes, *Recherches Valenciennes* n°10, 2002
- 📖 FREIXE Guy et BERTRAND Porot (dir), *Les interactions entre musique et théâtre*, L'Entretemps, 2011.
- 📖 IVERNEL Philippe et LONGUET MARX (dir), *Théâtre et Danse*, revue *Etudes Théâtrales* n°47 et 48, 2010.
- 📖 LOJKINE, Stéphane, *L'œil révolté*, éd. Jacqueline Chambon, 2007.
- 📖 MEYER-PLANTUREUX Chantal, *La photographie de théâtre*, 1992.

UF 2/AS 52 – TEXTES ET SCÈNE / PRATIQUES

TD – Écritures dramatiques (26h/semestre)

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Programme : « Histoires de grand-mère » Le cours propose une expérience : il s'agit de rencontrer une grand-mère, de partager un peu de sa vie, de l'enregistrer et de ramener un objet. Il faudra regarder autour de soi, voir son espace de vie un peu autrement et aller vers l'autre. Nous écouterons toutes ces paroles qui seront autant de témoignages qui nous éclaireront sur les histoires et l'Histoire. A partir de ces interviews nous allons créer des petites formes pour marionnettes qui interrogeront la place de l'objet dans l'expérience mémorielle mais surtout qui décaleront, par l'écriture, le regard porté

sur cette réalité, là où le poétique se glisse. Comment passe-t-on du matériau collecté à une écriture de plateau ? Sur quels éléments porter l'écoute et le regard ? A quels moments les choix de l'auteur deviennent-ils des prises de position ? Pour quel public ?

Objectifs : Acquérir les éléments suivants :

- meilleure connaissance disciplinaire (enjeux du théâtre documentaire),
- meilleure connaissance de l'écriture monologuée,
- connaissance d'un suivi de projet,
- maîtrise d'un processus de création

Bibliographie :

Didi-Huberman Georges, *Quand les images prennent position, L'œil de l'histoire 1*, Les Paris, Editions de Minuit, 2009.

Mattéoli Jean-Luc, *L'objet pauvre, Mémoire et quotidien sur les scènes contemporaines françaises*, PUR, 2011.

Piemme Jean-Marie et Véronique Lemaire, sld., *Usage du document. Les écritures théâtrales entre réel et fiction, Etudes théâtrales*, N° 50, 2011.

Rancière Jacques, *Le Partage du sensible*, La fabrique éditions, Paris, 2000.

Sarrazac Jean-Pierre, *Lexique du drame moderne et contemporain*, sld., Éditions Circé / Poche, Belval, 2005.

Sarrazac Jean-Pierre, *Jeux de rêves et autres détours*, Editions Circé, Belval, 2004.

Sarrazac Jean-Pierre, *Le geste de témoigner, Un dispositif pour le théâtre, Etudes Théâtrales*, 2011.

En lien avec le travail de Lucien Fradin à Culture Commune et le spectacle *Mamie Rôtie* d'Yvan Corbineau:

TD – Corps et voix (19h30/semestre)

Enseignant : Juan CONCHILLO

Programme : Exploration des techniques vocales et corporelles.

Objectif : Explorer voix et corps, se connecter à certaines sensations, acquérir concentration et rigueur

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Programme : "Esthétiques du corps grotesque" L'objectif de ce cours est de retrouver l'esprit de la farce en explorant plus particulièrement le grotesque. Le travail va passer par l'exploration physique d'accentuation de certaines parties du corps, l'appropriation progressive de ce corps nouveau, jusqu'à la mise en jeu collective. Il permet d'interroger les limites du corps et les limites du personnage, d'observer comment le corps réinventé trouve sa place dans le théâtre et dans l'art en général. Comment le texte entre-t-il alors en friction avec ce corps ?

Bibliographie :

Jacques Lecoq, *Le Corps poétique*, un enseignement de la création théâtrale, en collaboration avec Jean-Gabriel Carasso et Jean-Claude Lallias, collection « Cahiers Théâtre/Éducation », Anrat, Paris, Actes Sud-Papiers, 1997.

Page Christiane, « Une expérience esthétique : le travail du grotesque dans la formation de l'acteur », *Registres*, n°5, Presses de la Sorbonne Nouvelle, décembre 2000, pp. 102-110.

Objectif : explorer des écritures et des esthétiques par le corps et par la voix, éveiller les étudiants à la conscience de leur responsabilité quand ils disent ou lisent un texte, être force de proposition, faire preuve de concentration, faire sienne l'éthique de tout atelier (ponctualité, assiduité, respect du partenaire, des espaces, du matériel...).

TD – Mise en scène et réalisation scénique (19h30/semestre)

Enseignants : Patrick VERSCHUEREN et Juan CONCHILLO

Programme : Objectif : appréhender plusieurs approches scéniques d'un même texte et en analyser la pertinence

Pièces proposées : *Hedda Gabler* d'Henrik Ibsen
Platonov de Tchekhov
Richard III de Shakespeare

Proposer, à partir de cette pièce deux versions différentes :

L'une se référant directement à une mise en scène déjà réalisée et une autre permettant de lui donner un éclairage ou, tout du moins, actuel

(travail par groupe de 5 étudiants)

Visionner le travail d'Eric Lacascade et de Thomas Ostermeier

AR – Informatique et maîtrise des écrits numériques collaboratifs (26h/semestre)

Enseignant : Mouny SAMY MODELAR.

Programme : Recherche et remplacement d'expression dans un texte. Expressions régulières. Gestionnaire de version. Encodage. Tableurs. PAO. Montage vidéo et audio. Gestion de projet.

Objectif : Utiliser les expressions régulières dans les recherches pour le traitement de textes volumineux. Utilisation de GIT. Savoir résoudre des problèmes d'encodages et de polices. Utiliser un tableur, écrire des formules complexes. Savoir utiliser un logiciel de PAO afin de produire des livres ou des brochures. Savoir capturer et monter une vidéo pour réaliser une présentation. Logiciels de capture vidéo d'un écran. Montage audio en lien avec les enseignements en anglais. Courbe de prononciation. Le logiciel Gantt project sera utilisé.

Certification C2I : Les évaluations du AS 44 et AS 53 aboutiront à une certification pour le C2I, niveau 1. Ce certificat atteste de la maîtrise d'un ensemble de compétences dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il sera exigible à terme à l'entrée à l'ÉSPÉ.

TD – Politiques culturelles (13h/ semestre)

Enseignant : Maxence CAMBRON

Programme : S'articulant autour des notions de "décentralisation théâtrale" et de "théâtre populaire", ce cours se proposera de retracer l'histoire des politiques culturelles françaises en matière de spectacle vivant depuis la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à nos jours. Ce faisant, il mettra en perspective les politiques actuelles en matière de théâtre de service public et ambitionnera de donner aux étudiants les outils pour en comprendre le fonctionnement et les enjeux.

Objectif : Acquérir un socle de savoir minimal en fin de licence en matière d'histoire des politiques publiques de la culture.

Bibliographie :

- 📖 Robert ABIRACHED (dir.), *La décentralisation théâtrale*, tomes 1 à 4, Paris, Actes Sud Papiers, 1992-2005
- 📖 Robert ABIRACHED, *Le Théâtre et le prince*, t. 1 et 2, Paris, Actes Sud, 2005
- 📖 Marion DENIZOT, *Jeanne Laurent. Une fondatrice du service public pour la culture (1946–1952)*, Comité d'histoire du ministère de la culture, 2
- 📖 Marc FUMAROLI, *L'État culturel. Une religion moderne*, éd. augmentée, Librairie générale française, coll. « Le Livre de poche / Biblio essais », Paris, 1992 (1re éd. 1991)
- 📖 Pascale GOETSCHER, *Renouveau et décentralisation du théâtre (1945–1981)*, Presses universitaires de France, Paris, 2000
- 📖 Chantal MEYER-PLANTUREUX, *Théâtre populaire, enjeux politiques*, éditions Complexe, 2006
- Philippe URFALINO : *L'invention de la politique culturelle*, Paris Hachette 2004.

A/ THÉÂTRE, ÉDUCATION, FORMATION

TD – Mathématiques (19h30) + préparation au stage (9h)

Enseignant : Mouny SAMY MODELAR

Programme : Rappeler les connaissances minimales de certains domaines des mathématiques élémentaires. Développer les capacités de raisonnement afin de résoudre des problèmes de mathématiques portant sur les domaines travaillés.

Les problèmes sont soit propres aux mathématiques, soit liés à des domaines de la vie courante.

- Arithmétique :

Notion de nombre entier, notion de multiples et diviseurs, nombres premiers, nombres premiers entre eux, PGCD et PPCM de 2 ou plusieurs nombres entiers, division euclidienne.

- Proportionnalité :

Définition et propriétés, applications usuelles : échelles, pourcentages, vitesses. Les situations de proportionnalité inverse. Les situations de non proportionnalité.

- Résolution de problèmes par différentes méthodes :

Méthodes arithmétiques (raisonnement par fausse supposition, par essais-ajustement, utilisation de schémas, raisonnements directs) ou méthodes algébriques (mise en équation(s) et résolution associée).

- Grandeurs et mesures :

Rappels sur les différentes grandeurs, mesures et formules associées (longueurs, aires, volumes, masses, capacités, temps). Conversions.

ET

TD - Stage en milieu scolaire

Enseignantes : Isabelle PASQUIER et Anne-Marie STEVENS-LECOUTRE (PRCE, ÉSPÉ site d'Arras)

Pour le stage en école :

Programme : La formation s'articule autour d'un temps de stage préparé en amont au sein de TD portant sur les thématiques nécessaires à l'observation: l'organisation de l'école (maternelle et élémentaire), la loi de refondation de l'école de la République, le référentiel de compétences des enseignants, les programmes de l'école et le socle commun, la déclinaison d'une séance d'apprentissage, l'analyse de manuels scolaires dans le domaine du français... Les contenus des épreuves écrites et orales du CRPE et du master MEEF mention PE sont présentés aux étudiants. L'évaluation repose sur la rédaction d'un rapport de stage.

Objectif : Doter les étudiants se destinant au métier de PE des premiers éléments de compréhension de l'univers de l'école et de la classe.

Bibliographie :

& Programme de l'école maternelle BO spécial 26 mars 2015, programmes de l'école élémentaire BO spécial du 26 novembre 2015

Pour le stage dans le second degré :

Le stage est préparé en semestre 5 par une série de séances introductives durant lesquelles est défini un axe d'observation. Il est suivi de plusieurs séances d'exploitation. Le module est validé par la rédaction d'un rapport, évalué et noté qui doit permettre une première mise à distance réflexive.

Stage dans le second degré : l'organisation et les modalités d'évaluation sont identiques à ce qui est proposé dans le primaire. Le cours qui encadre le stage dans le second degré s'attachera à présenter la diversité des pratiques d'enseignement dans le secondaire (collège, lycée, lycée professionnel). Il fera le point sur l'évolution du secondaire et présentera les nouvelles dispositions initiées et prévues. Une approche pédagogique sera aussi proposée (gestion de classe, motivation, évaluation).

OU

B/ MÉTIERS DES ARTS DU SPECTACLE

TD - Gestion des projets culturels (19h30/semestre) + Projets culturels (9h)

Enseignante : Stéphanie BAINVILLE

Programme : Quel que soit le point de départ du projet culturel, pour le mener à bien, des connaissances, des notions même sommaires et des références sont nécessaires. L'acquisition de ce savoir sera l'objet du cours. Ces propos seront illustrés par l'étude de cas concrets.

Bibliographie :

📖 Jacques Rigaud, *L'exception culturelle*, Grasset, Paris, 1995.

📖 *Atlas des activités culturelles*, La documentation française, Paris, 1998.

UC 2/AS 54 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

Programme :

- a) TD : cette partie du cours vise à renforcer l'approche de la langue dans le contexte des Arts vivants dans le monde Anglophone, en s'appuyant sur divers types de documents (presse, documents audio, vidéo) et donnera lieu à discussions dans la langue, commentaire de documents ou d'œuvres, approche critique dans la langue.
- b) AR : l'aide à la réussite permet de consolider les acquis en termes d'outils linguistiques, grammaticaux, et pratiques.

Objectifs : amener les étudiants vers une aisance et une autonomie accrues face à divers documents afin de les accompagner dans leur parcours et d'anticiper les besoins linguistiques qu'ils pourraient rencontrer dans leur parcours et leurs choix professionnels.

Bibliographie : voir premier semestre

Anglais (42h/semestre)

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Allemand (42h/semestre)**Enseignant** : Franck DELANOY**Espagnol** (42h/semestre)**Enseignante** : Oualida MEDJKANE**Programme** :

Le cours s'organise selon les préconisations du **Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)** à savoir l'apprentissage d'une langue au travers des différentes compétences langagières qui tendent à favoriser la « communication ».

Les activités de l'oral sont privilégiées dans un premier temps : activités de communication principalement dans des mises en situation en rapport avec le monde professionnel (professeur des écoles, professeur de lettres, journaliste...) mais aussi des activités de compréhension basées principalement sur l'actualité.

Sont également travaillées les compétences de l'écrit dans l'objectif de revoir des notions lexicales, grammaticales et thématiques générales.

L'objectif principal est le travail par compétences langagières afin de faciliter aux étudiants la préparation au CLES 2 certification qui valide en plus des autres compétences l'interaction orale.

Rappel : l'assiduité, la participation active en classe et le travail personnel sont des facteurs essentiels de réussite.

Objectifs : Acquérir de la fluidité et de l'aisance dans les compétences de l'oral en priorité, s'habituer à prendre la parole en public, approfondir ses connaissances sur le monde et suivre l'actualité.

Bibliographie :

📖 Il est **VIVEMENT** conseillé de faire l'acquisition d'un dictionnaire Français- Espagnol/ Espagnol- Français et de l'amener aux cours

Presse écrite et orale:

Il est recommandé de lire régulièrement la presse en espagnol. Quelques liens :

- www.elpais.es: l'équivalent du Monde. Journal progressiste.
- www.elmundo.es : journal conservateur. Possibilité d'écouter de nombreux articles et donc de s'entraîner à la compréhension de l'oral. Cliquer sur l'icône « Escuchar la noticia »
- www.abc.es : l'équivalent du Figaro. Journal conservateur.
- www.rtve.es : il vous est proposé le journal télévisé en 4 minutes

Remise à niveau grammaticale et lexicale:

- www.espanolfacile.com
- http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

Pour le plaisir personnel:

Vous pouvez regarder des séries espagnoles sur www.rtve.es — A la carta — Series (*El caso: crónicas de sucesos* , très intéressant; *Águila roja* également...)

UL/AS 55 - DIVERSIFICATION**TD- Danse contemporaine** (19h30h/semestre)**Enseignante** : Chantal LAPEYRE

Programme : Qu'est-ce que la danse contemporaine ? Il s'agira dans ce cours d'en préciser les origines, les formes et les enjeux dans la période contemporaine et d'interroger la posture du spectateur, à partir des problèmes de lisibilité que pose son écriture complexe.

Objectifs : Appréhender quelques problématiques centrales de la danse contemporaine. Construire des outils d'analyse et développer une approche critique des œuvres.

Bibliographie :

Boris Charmatz/Jérôme Bel, *Emails 2009-2010*, Les Presses du réel, 2013

Boris Charmatz/Isabelle Launay, *Entretiens – à propos d'une danse contemporaine*, Les Presses du réel, Ed. CND, 2002

François Frimat, *Qu'est-ce que la danse contemporaine ?*, PUF, 2011

Laurence Louppe, *Poétique de la danse contemporaine*, Contredanse, 2004

Frédéric Pouillaude, *Le désœuvrement chorégraphique – Etude sur la notion d'œuvre en danse*, Vrin, 2009

Pauline Chevalier, Delphine Vernozy, Julie Meslier (dir.), *Paroles de danseurs et de chorégraphes*, Revue Skén&graphie, n° 2, automne 2014

BONUS

voir pages d'introduction.

Mention : ARTS DU SPECTACLE

SIXIÈME SEMESTRE

Unité d'Enseignement	c o e f f	E C T S	Éléments Pédagogiques	Évaluation		
				Session 1		Session 2
				Contrôle continu	Examen	rattrapage
UF 1/AS 61 Histoire et théories des arts du spectacle / création scénique	2	2	CM Théories de la mise en scène (13h)	non	1 écrit – 2h	1 écrit – 2h
		2	CM Écritures contemporaines (13h)	non	1 écrit – 2h	1 écrit – 2h
		2	CM Sociologie des arts du spectacle (13h)	non	1 écrit – 2h	1 écrit – 2h
		2	TD Dramaturgie, mise en scène et réalisation (26h)	1 analyse + 1 exposé - 2h	non	1 écrit – 2h
UF 2/AS 62 Ateliers d'écriture et de pratiques scéniques	1,5	2	TD Cirque et arts de la rue ou (26h) TD Marionnettes	1 pratique + 1 analyse - 2h	non	1 analyse - 2h
		2	TD Scénographie et éclairage (26h)	1 dossier + 1 pratique - 2h	non	1 analyse - 2h
		2	TD Nouvelles technologies (26h)	1 dossier + 1 pratique - 2h	non	1 analyse - 2h
UC 1/AS 63 Préprofessionnalisation A/ Théâtre, éducation, formation ou B/ Métiers des arts du spectacle	2	1	Stage	1 rapport de stage	non	1 rapport de stage
		1	UCPP (10h)	1 dossier projet personnel	non	1 dossier projet personnel
		3	A/Mathématiques (19h30) + Suivi de stage (18h = 1h30 sur 12 semaines) OU	2 séries de problèmes - 2h	non	2 séries de problèmes 2h
		2	B/ Gestion des projets culturels (19h30)	1 dossier	non	1 dossier
		1	AR Méthodologie (13h)	1 dossier	non	1 dossier
UC 2/AS 64 Langue vivante étrangère	1	2	TD Anglais ou Allemand ou Espagnol (19h30)	1 écrit	non	1 écrit – 1h30
		2	AR Aide à l'autonomie en LV (19h30)	1 oral	non	1 oral (20'/10')
UL/AS 65 Diversification	1	2	CM Scène, cinéma et nouvelles technologies (13h)	non	1 écrit - 2h	1 écrit - 2h
		2	TD- Culture générale (13h)	1 écrit - 2h	non	1 écrit - 2h

Responsable pédagogique : Mme Françoise HEULOT-PETIT

CM - Théories de la mise en scène (13h/semestre)**Enseignant** : Pierre LONGUENESSE

Programme : Ce cours se propose d'interroger les pensées esthétiques de la fin du XXe siècle, période de ruptures artistiques et philosophiques apparues parallèlement à l'avènement puis au développement des « écritures de plateau » : de la volonté de sortir des lieux institutionnalisés pour investir l'espace public au théâtre engagé politiquement et prenant part à des mouvements de contestation, de la rencontre entre artistes de différentes disciplines à la création collective, de la prééminence du corps à un théâtre d'images, la mise en scène a développé l'hétérogénéité de ses pratiques. On ouvrira la réflexion par les révolutions esthétiques initiées aux Etats-Unis avec la naissance de la performance. Puis on poursuivra en s'interrogeant sur les formes prises par un théâtre dit "de la non-représentation" (Living Théâtre, Carmelo Bene, Robert Wilson, Roméo Castellucci, Jan Fabre, etc).

Objectif : Élargir un champ de connaissance en histoire du théâtre et des théories de la scène.**Bibliographie** :

- 📖 Beck Julian, *La vie du théâtre*, Gallimard, Paris, 1978.
- 📖 Bene Carmelo, *Théâtre, Œuvres complètes*, tome 2, P.O.L., Paris, 2004.
- 📖 Grotowski, *Vers un théâtre pauvre*, L'Âge d'homme, Lausanne, 1993.
- 📖 Kantor Tadeusz, *Le théâtre de la mort*, L'Âge d'homme, Lausanne, 1977.
- 📖 Maurin Frédéric, *Robert Wilson*, Actes Sud-Académie expérimentale du théâtre, Paris, 1998.

CM – Écritures contemporaines (13h/semestre)**Enseignante** : Sandrine LE PORS**Programme** :

On se concentrera cette année sur l'observation des écritures dramatiques de ces trente dernières années, sans négliger l'apport essentiel de celles qui les ont précédées. On s'intéressera à certains de leurs enjeux formels – métissage des formes, jeu des voix, indécidabilité ou non des points de vue, place accordée au matériau... – et on portera notre attention sur de grandes entrées ou thématiques structurantes (écriture et actualité, écriture en dialogue avec les arts visuels...). L'enjeu sera également d'apprendre à reconnaître de quelles représentations du monde ces écritures sont porteuses. L'étudiant/e, qui pour suivre ce cours devra de maîtriser les outils de l'analyse dramaturgique, est ainsi invité à comprendre et à expliciter les enjeux formels et idéologiques des écritures dramatiques contemporaines.

Objectifs :

- avoir lu un vaste corpus de pièces contemporaines, principalement européennes
- acquérir une connaissance théorique des écritures théâtrales contemporaines,
- faire le lien entre les formes héritées du passé et les formes contemporaines,
- reconnaître les principales mutations des écritures contemporaines
- mettre sous tension (problématiser) les écritures au programme

Bibliographie non exhaustive :

- 📖 Christian Biet et Christophe Triaou, *Qu'est-ce que le théâtre ?*, Folio/essais, 2006
 - 📖 Enzo Cormann, *A quoi sert le théâtre ?*, Editions Les solitaires intempestifs, 2003.
 - 📖 Bernard Dort, « Le texte et la scène : pour une nouvelle alliance » in *Le Jeu du théâtre. Le Spectateur en dialogue*, POL, 1995.
 - 📖 Sandrine Le Pors *Le théâtre des voix. A l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, PUR, 2011.
 - 📖 Jean-Pierre Ryngaert, Joseph Danan, Sandrine Le Pors, (dir), *Nouveaux territoires du dialogue*, Actes Sud-Papiers, 2005.
 - 📖 Jean-Pierre Ryngaert et Julie Sermon, *Le personnage théâtral : décomposition, recomposition*, Théâtrales, 2006.
 - 📖 Jean-Pierre Sarrazac, *Poétique du drame moderne*, Le Seuil, 2012.
 - 📖 Michel Vinaver, *Ecrits sur le théâtre*, Actes Sud, 1982.
- Des revues :
- 📖 *L'écriture au théâtre*, numéro spécial d'*Alternatives théâtrales*, n°3, 1980.
 - 📖 *Pages / 01*, revue du Théâtre National de Strasbourg.

CM – Sociologie des arts du spectacle (13h/semestre)**Enseignant** : Amos FERGOMBÉ

Programme : Ce cours aborde les arts du spectacle comme miroir de la cité, "un fait social total" (Marcel Mauss) et analyse la relation entre théâtre et société, interrogeant ce qui fonde cette relation et examinant les liens tissés entre le théâtre et

les citoyens. Il s'agira de questionner les enjeux économiques, politiques et esthétiques d'un théâtre de service public et de les confronter à d'autres expériences en la matière, modernes ou contemporaines.

Objectif : Examiner la relation entre les arts du spectacle et la société en confrontant les travaux théoriques et les expériences scéniques contemporaines

Bibliographie :

- 📖 Jean Duvignaud, *Sociologie du théâtre, Essai sur les ombres collectives*, PUF, Paris 1965.
- *L'Acteur, esquisse d'une sociologie du comédien*, Paris, Gallimard, 1965. Rééd. L'Archipel, 1995
- 📖 Laurent Fleury, *Sociologie de la culture et des pratiques culturelles*, collection 128, Armand Colin, Paris, 2011.

TD – Dramaturgie, mise en scène et réalisation scénique (26h/semestre)

Enseignants : Mathieu BOULET et Françoise HEULOT-PETIT

Programme : Le cours s'inscrit dans l'apprentissage de la mise en scène. Il s'agit de prendre conscience du processus de création qui permet à une œuvre théâtrale de prendre vie sur scène avec cohérence. Comment retranscrire la parole de l'auteur sans la trahir ? Comment retranscrire l'univers artistique propre à chacun tout en respectant les cadres qu'une œuvre impose ? Nous travaillerons par groupe. Dans un premier temps une appropriation de l'œuvre sera nécessaire (qui est l'auteur, le contexte historique et sociale dans lesquelles s'inscrit le texte,), dans un second temps nous déterminerons le choix artistique (scénographie, lumière, costume, direction d'acteur...) pour enfin, dans un troisième temps, réaliser scéniquement un extrait de la pièce.

Objectif : Appréhender le processus de mise en scène. Faire acte de choix et affirmer son univers artistique. Capacité de s'adapter à la réalité scénique et permettre aux idées d'évoluer au fur et à mesure du processus de création.

UF 2/AS 62 – ATELIERS D'ÉCRITURE ET DE PRATIQUES SCÉNIQUES

TD – Cirque et arts de la rue (26h/semestre)

Enseignants : Patricia KAPUSTA (Secrétaire général du Prato- Pôle national des arts du cirque, Lille), Marjorie EFTHER (Metteuse en scène, comédienne et clown) et Jérôme SEGARD (Responsable RP au Prato)

Programme : L'art du cirque connaît actuellement une évolution sans précédent. Il s'affirme comme le carrefour de disciplines artistiques multiples : modes divers d'expression du corps et de la voix mis au service d'un langage poétique polymorphe qui rencontre d'une manière ou d'une autre celui du théâtre.

Histoire du cirque traditionnel. Connaissance du cirque contemporain. Initiation à la pratique des arts du cirque. Travail de mise en piste. Aspect pédagogique de l'enseignement des arts du cirque.

Le cours se déroulera sous forme d'ateliers pratiques accompagnés de retour réflexifs ; les uns et les autres feront l'objet d'une évaluation. La présence au cours est obligatoire.

Objectif : Appréhender les esthétiques du cirque et des arts de la rue et avoir une approche du jeu.

Bibliographie :

- 📖 *Les arts de la piste*, revue trimestrielle, éditions HorsLesMurs.
- 📖 *Artpress*, numéro spécial n°20 : « Le cirque au-delà du cercle », 1999.
- 📖 *Théâtre d'aujourd'hui* n°7 : « Le cirque contemporain, la piste et la scène », 1998 (réimpression 2002).
- 📖 *Beaux-Arts magazine*, numéro hors série, « Le cirque et les arts », 2002.

OU

TD – Marionnettes (26h)

Enseignante : Sylvie BAILLON (directrice du Tas de Sables - Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette, Amiens)

Programme : À chaque balbutiement de la vie nous retrouvons une expression qui tend à se théâtraliser à travers des formes directes et simples : la narration, le geste, un simple chiffon que l'on berce, un objet détourné, une poupée ou un morceau de papier tordu que l'on manipule. Il y a là, dans cette relation directe de l'individu aux matériaux, aux formes et aux effigies qu'il charge de sens, une voie de théâtralité puissante. Désigner, porter, montrer, prêter la voix, donner un mouvement, clarifient les relations qui existent entre l'interprète et le personnage. Cette voie nous apporte dans l'apprentissage du théâtre. La marionnette est l'une des pratiques les plus riches du théâtre contemporain. Ce stage propose sa découverte.

Parmi les domaines abordés : Principes de base de manipulation et d'animation - Manipulation de matériaux bruts - Constitution de personnages - D'où vient la « vie » de la marionnette ? - Clarté du signe et gestes parasites. Amplification

de la théâtralité - La marionnette, le comédien, la main, l'espace - Ébauches de représentations - Aperçus Historiques et théoriques ; bibliographie...

Il ne s'agira pas, dans cet atelier, de devenir marionnettiste ni de collecter des trucs pour fabriquer des poupées, mais d'effectuer une approche directe des phénomènes d'animation, de mouvement et de théâtralité à travers des exercices pratiques de manipulation d'objets et de matériaux bruts. Il s'agira de clarifier les notions concernant la marionnette et le théâtre de marionnette, de les mettre en jeu, d'y saisir des repères, de jeter les bases d'un outil critique au service aussi bien de sa propre pratique que du regard porté sur les pratiques et les spectacles professionnels.

TD – Scénographie et éclairage (26h/semestre)

Enseignants : Amos FERGOMBÉ (6h), Blaise CAGNAC (20h), Éric LACOURT (20h)

Programme : Lors de ce cours, les étudiants vont prendre en main les outils nécessaires qui leur permettront de comprendre comment fonctionne la chaîne lumière mais aussi d'autres outils techniques. De façon ludique et intéressante, ils devront mettre en pratique ce qu'ils découvrent.

Le cours s'appuie sur leur connaissance personnelle du spectacle, sur leur vécu de spectateur mais aussi sur leur imagination.

Objectif : Comprendre le fonctionnement de l'environnement technique dans les spectacles pour offrir un nouveau point de vue aux étudiants.

Bibliographie :

- 📖 Raymond Jouaust, *L'éclairage*, Que sais-je ?, n°346
- 📖 François-Eric Valentin, *Lumière pour le spectacle*, Librairie théâtrale.
- 📖 Claire Lempereur & Nathalie Marjanian, *Le spectacle vivant*, Gallimard jeunesse

TD - Nouvelles technologies (26h/semestre)

Enseignant : Alain PETOUX (professeur certifié, audiovisuel)

Programme : Afin de mieux appréhender le monde de l'image, ce TD consiste à réaliser un court métrage de la conception à la diffusion en travaillant par petits groupes toutes les étapes créatives mais aussi techniques :

- le travail de l'image fixe
- les prises de vues et lumière
- la prise et le traitement du son,
- le montage vidéo
- compressions et diffusion

Le court métrage demandé en évaluation analysera votre créativité mais aussi votre maîtrise des différents logiciels vus en cours de formation (Suite Adobe essentiellement)

Objectif : Mieux appréhender les problématiques technologiques afin de pouvoir analyser des besoins audiovisuels et formuler les demandes techniques

Bibliographie :

- 📖 Daniel Arijon, *Grammaire du langage filmé : Encyclopédie de la mise en scène*, Dujarric, 1999
- 📖 Philippe Bellaïche, *Les Secrets de l'image vidéo*, Eyrolles, 2015.
- 📖 Vincent Pinel, *Le Montage L'espace et le temps du film*, Cahiers du cinéma, 2001
- 📖 Henri Alekan, *Des lumières et des ombres*, Le Sycamore, 1994

UC 1/AS 63 – PRÉPROFESSIONNALISATION

Stage et UCPP (10h)

UCPP :

Enseignante : Pénélope DECHAUFOUR

Programme : Cet atelier en quatre séances a pour but d'aider les étudiants à se situer par rapport aux milieux professionnels du spectacle vivant, de les accompagner individuellement dans la conception de leur propre projet et d'envisager les chemins d'accès à ces professions. Cet espace de dialogue permettra à l'étudiant d'apprendre à formuler son projet professionnel à l'écrit comme à l'oral. Il renforce donc les enseignements de préprofessionnalisation et consolide les connaissances sur les réseaux professionnels pour évaluer la faisabilité du projet individuel. Ce temps d'échange aide l'étudiant à se projeter après la licence mais permet également un suivi dans la construction du rapport de stage de L3. Pensé comme une suite aux cours sur l'économie, les institutions et la gestion de projets culturels, l'UCPP sera l'occasion

de revenir sur les différents métiers des arts du spectacle ainsi que sur les domaines qui s'ouvrent aux étudiants après la licence en fonction de ce à quoi ils aspirent et de leurs possibilités.

Stage :

STAGE EN MILIEU SCOLAIRE (pour le parcours A)

Enseignante : Anne-Marie STEVENS-LECOUTRE (PRCE, ESPÉ site d'Arras)

Programme : le stage est préparé en semestre 5 par une série de séances introductives durant lesquelles est défini un axe d'observation. Il est suivi de plusieurs séances d'exploitation. Le module est validé par la rédaction d'un rapport, évalué et noté qui doit permettre une première mise à distance réflexive.

Stage dans le second degré : l'organisation et les modalités d'évaluation sont identiques à ce qui est proposé dans le primaire. Le cours qui encadre le stage dans le second degré s'attachera à présenter la diversité des pratiques d'enseignement dans le secondaire (collège, lycée, lycée professionnel). Il fera le point sur l'évolution du secondaire et présentera les nouvelles dispositions initiées et prévues. Une approche pédagogique sera aussi proposée (gestion de classe, motivation, évaluation).

Le stage en milieu scolaire dans le premier ou le second degré se déroulera durant la semaine du 25 janvier 2016.

STAGE DANS DES STRUCTURES CULTURELLES (pour le parcours B)

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Le stage en Arts du Spectacle se déroulera de préférence durant la semaine du 22 janvier 2018 et, en tout état de cause, avant le 15 avril 2018.

ET

Parcours A / THÉÂTRE, ÉDUCATION, FORMATION

CM + TD – PE : Mathématiques (19h30/semestre) + **Suivi de stage** (18h = 1h30 sur 12 semaines)

Enseignant : Mouny SAMY MODELAR

Programme : Rappeler les connaissances minimales de certains domaines des mathématiques élémentaires. Développer les capacités de raisonnement afin de résoudre des problèmes de mathématiques portant sur les domaines travaillés.

Les problèmes sont soit propres aux mathématiques, soit liés à des domaines de la vie courante.

- Arithmétique :

Notion de nombre entier, notion de multiples et diviseurs, nombres premiers, nombres premiers entre eux, PGCD et PPCM de 2 ou plusieurs nombres entiers, division euclidienne.

- Proportionnalité :

Définition et propriétés, applications usuelles : échelles, pourcentages, vitesses.

Les situations de proportionnalité inverse. Les situations de non proportionnalité.

- Résolution de problèmes par différentes méthodes :

Méthodes arithmétiques (raisonnement par fausse supposition, par essais-ajustement, utilisation de schémas, raisonnements directs) ou méthodes algébriques (mise en équation(s) et résolution associée).

- Grandeurs et mesures :

Rappels sur les différentes grandeurs, mesures et formules associées (longueurs, aires, volumes, masses, capacités, temps). Conversions.

OU

Parcours B / MÉTIERS DES ARTS DU SPECTACLE

TD – Gestion des projets culturels (19h30h/semestre)

AR - Méthodologie (13h/semestre)

Enseignants : Maxence CAMBRON et Pierre LONGUENESSE

Programme : Ce TD fait suite au cours proposé en semestre 5 sur les politiques culturelles en France. Il s'agira pour les étudiants de prolonger la réflexion sur les relations entre artistes, institutions et État en élaborant, par équipe, un travail d'étude de terrain sur une structure de leur choix, et de réfléchir à des problématiques de politique publique, aux processus

de financement et production, de communication et médiation. Ce travail débouchera sur la réalisation d'un dossier de recherche, défendu à l'occasion d'une soutenance orale.

Par ailleurs, le TD d'aide à la réussite permettra à l'étudiant d'approfondir les aspects concrets d'une méthodologie d'enquête, de façon à acquérir les outils nécessaires à l'étude, en équipe, d'une structure culturelle, et à la réalisation d'un dossier de synthèse.

Objectif : Prolonger le TD de Politiques culturelles de S5 par des enquêtes de terrain sur les politiques publiques de la culture aujourd'hui.

Bibliographie : voir la biblio du TD Politiques culturelles de S5.

UC 2/AS 64 – LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE

Programme :

- a) TD : cette partie du cours vise à renforcer l'approche de la langue dans le contexte des Arts vivants dans le monde Anglophone, en s'appuyant sur divers types de documents (presse, documents audio, vidéo) et donnera lieu à discussions dans la langue, commentaire de documents ou d'œuvres, approche critique dans la langue.
- b) AR : l'aide à la réussite permet de consolider les acquis en termes d'outils linguistiques, grammaticaux, et de renforcer la pratique de l'anglais en terme de diction et de jeu théâtral.

Objectifs : amener les étudiants vers une aisance et une autonomie accrues face à divers documents afin de les accompagner dans leur parcours et d'anticiper les besoins linguistiques qu'ils pourraient rencontrer dans leur parcours et leurs choix professionnels.

Bibliographie : voir premier semestre

Anglais (42h/semestre)

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Allemand (42h/semestre)

Enseignante : Evelyne JACQUELIN

Espagnol (42h/semestre)

Enseignante : Oualida MEDJKANE

Programme :

Le cours s'organise selon les préconisations du **Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL)** à savoir l'apprentissage d'une langue au travers des différentes compétences langagières qui tendent à favoriser la « communication ».

Les activités de l'oral sont privilégiées dans un premier temps : activités de communication principalement dans des mises en situation en rapport avec le monde professionnel (professeur des écoles, professeur de lettres, journaliste...) mais aussi des activités de compréhension basées principalement sur l'actualité.

Sont également travaillées les compétences de l'écrit dans l'objectif de revoir des notions lexicales, grammaticales et thématiques générales.

L'objectif principal est le travail par compétences langagières afin de faciliter aux étudiants la préparation au CLES 2 certification qui valide en plus des autres compétences l'interaction orale.)

Rappel : l'assiduité, la participation active en classe et le travail personnel sont des facteurs essentiels de réussite.

Objectifs : Acquérir de la fluidité et de l'aisance dans les compétences de l'oral en priorité, s'habituer à prendre la parole en public, approfondir ses connaissances sur le monde et suivre l'actualité. Préparer des séquences de cours destinés et les partager en public.

Bibliographie :

 Il est **VIVEMENT** conseillé de faire l'acquisition d'un dictionnaire Français- Espagnol/ Espagnol- Français et de l'amener aux cours

Presse écrite et orale:

Il est recommandé de lire régulièrement la presse en espagnol. Quelques liens :

- www.elpais.es: l'équivalent du Monde. Journal progressiste.
- www.elmundo.es : journal conservateur. Possibilité d'écouter de nombreux articles et donc de s'entraîner à la compréhension de l'oral. Cliquer sur l'icône « Escuchar la noticia »
- www.abc.es : l'équivalent du Figaro. Journal conservateur.
- www.rtve.es : il vous est proposé le journal télévisé en 4 minutes

Remise à niveau grammaticale et lexicale:

- www.espannolfacile.com
- http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm

Pour le plaisir personnel:

Vous pouvez regarder des séries espagnoles sur www.rtve.es — A la carta — Series (*El caso: crónicas de sucesos*, très intéressant; *Águila roja* également...)

UL/AS 65 - DIVERSIFICATION

TD – Scène, cinéma et nouvelles technologies (13h/semestre)

Enseignant : Pierre-Eric JEL

Programme : Le cours se centrera sur les places des corps et des décors au cinéma puisqu'on ne peut pas, en effet, parler de cinéma sans parler de "corps". Ceux qui apparaissent dans le champ de la caméra peuvent être de divers ordres, nous étudierons alors les emplois et les transformations de ces corps ainsi que la relation qu'ils entretiennent avec les "décors" qui les environnent. En quoi peut-il alors y avoir parfois "métamorphoses", "mutations" au cinéma ? Ce contexte constitue par ailleurs un matériau non négligeable du 7e art dans le sens où il peut influencer sur les personnages mais aussi sur les éléments qui le constituent.

Les œuvres étudiées ce semestre forment un corpus restreint, il convient aux étudiants de nourrir leur réflexion par d'autres films, dont certains titres leur seront indiqués en cours.

Quelques films abordés ce semestre : *Mulholland Drive* (David Lynch) / *Melancholia – Nymphomaniac* (Lars Von Trier) / *La Piel que habito* (Pedro Almodovar) / *Crash-Existenz* (David Cronenberg) / *Trouble Every Day* (Claire Denis) / *Femmes* (George Cukor) / *Duel au soleil* (King Vidor) / *L'Humanité* (Bruno Dumont) / *The Thing* (John Carpenter) / *Qui veut la peau de Roger Rabbit ?* (Robert Zemeckis)

Objectif : - Comprendre la place et les enjeux des corps et décors utilisés dans une œuvre cinématographique.
- Connaître quelques concepts essentiels de filmologie chez Gilles Deleuze, Christian Metz et Barthélémy Amengual.

Bibliographie :

- 📖 Hervé Aubron, *Mulholland Drive de David Lynch*, éd. Yellow Now, coll. Côté films
- 📖 Michel Chion, *David Lynch*, éd. Cahiers du cinéma, coll. Auteurs
- 📖 Murielle Gagnebin, *Fascination de la laideur*, éd. L'Age d'homme
- 📖 Françoise Puaux, *Le Décor de cinéma*, éd. Cahiers du cinéma
- 📖 Vincent Amiel, *Le corps au cinéma*, PUF
- 📖 Jean-Pierre Berthomé, *Le décor au cinéma*, Cahiers du cinéma

TD – Culture générale (13h/semestre)

Enseignante : Chantal LAPEYRE

Programme :

Le cours développera quelques particularités de la période contemporaine analysée à travers le dialogue des arts (notamment la rencontre littérature et danse), ses origines, son évolution et ses manifestations.

Objectifs : Approfondir la connaissance de la scène contemporaine. Se doter d'outils pour la réception des œuvres et leur analyse.

Bibliographie :

- 📖 Giorgio Agamben, *Qu'est-ce que le contemporain*, traduit par Maxime Rovere, Paris, Payot & Rivages, coll. « Petite Bibliothèque », 2008
- 📖 Lucile Toth et Magali Nachtergaele (dir.), *Danse contemporaine et littérature, entre fictions et performances écrites* CND, 2015.

BONUS

Voir p. pages d'introduction