

GUIDE DES ÉTUDES

2021-2022

MASTER

Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT

Parcours :

Écritures et processus de création scénique

(Responsable : Nathalie GAUTHARD)

&

Conception et expertise des projets culturels et artistiques

(Responsable : Nathalie GAUTHARD)

- UFR de Lettres & Arts -

TÉLÉCOPIE : 03 21 60 37 29
COURRIEL : lettres@univ-artois.fr
SITE INTERNET : <http://lettres.univ-artois.fr/>

HEURES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE L'UFR :

lundi, mercredi, jeudi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30
mardi : 8h30 - 11h30 / 13h30 - 15h30 ; vendredi : 8h30 – 11h30 / 14h – 15h30

Directrice : Brigitte BUFFARD-MORET

brigitte.buffardmoret@univ-artois.fr

Directrice-adjointe : Évelyne THOIZET

evelyne.thoizet@univ-artois.fr

Responsable Administrative : Caroline DELIT

caroline.delit@univ-artois.fr

SECRÉTARIAT MASTER

Émilie STOREZ-VANWALSCAPPEL

03 21 60 49 54

emilie.storez@univ-artois.fr

Pauline DELVIGNE

03 21 60 37 94

pauline.delvigne@univ-artois.fr

SECRÉTARIAT RECHERCHE :

Nathalie CABIRAN, responsable administrative, IGR : 03 21 60 38 21

Sophie DE CLERCK, CENTRE DE RECHERCHE « Textes et Cultures » : 03 21 60 37 41

Véronique MEGANCK, CENTRES DE RECHERCHE « Grammatica » et « Textes et Cultures » : 03 21 60 60 44

CALENDRIER PÉDAGOGIQUE 2021 / 2022

Semestre impair – Semestre pair

Mention : **LETTRES**

Parcours **Recherche en littérature** :

MASTER 1 : soutenance avant fin septembre.

MASTER 2 : soutenance avant fin octobre.

Parcours **Littératures d'enfance et de jeunesse** :

MASTER 1 : Du 1er octobre au 14 janvier ; du 3 février au 31 mai

MASTER 2 : Du 1er octobre au 14 janvier ; mémoire de recherche : soutenance avant fin octobre.

Mention : **ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT**

Parcours **Écritures et processus de création scénique**

MASTER 1 : du 20 septembre au 17 décembre ; du 3 janvier au 31 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 20 septembre au 17 décembre, soutenance avant fin octobre.

Parcours **Conception et expertise des projets culturels et artistiques** :

MASTER 1 : du 20 septembre au 17 décembre ; du 3 janvier au 31 mars + stage 6 semaines.

MASTER 2 : du 20 septembre au 17 décembre ; stage 4 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

Mention : **MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE**

Parcours **Expographie-Muséographie**

MASTER 1 : du 20 septembre au 18 décembre ; du 3 janvier au 25 mars + stage 2 mois minimum.

MASTER 2 : du 27 septembre au 18 décembre ; du 3 janvier au 25 mars + stage 3 mois minimum, soutenance avant fin octobre.

Mention : **FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE Parcours : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE / FRANÇAIS LANGUE SECONDE / FRANÇAIS SUR OBJECTIF SPÉCIFIQUE, EN MILIEUX SCOLAIRE ET ENTREPRENEURIAL**

Présentiel :

MASTER 1 : du 20 septembre au 17 décembre ; du 3 janvier au 31 mars + stage 4 semaines, rapport de stage pour le 1er septembre.

MASTER 2 : du 27 septembre au 8 décembre ; du 3 janvier au 1er mars + stage 3 mois, soutenance avant fin octobre.

À distance :

Début des cours le 1er novembre ; rapport de stage (Master 1) pour le 1er septembre et soutenance (Master 2) avant fin octobre.

Mention : **MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION / SECOND DEGRÉ**

Parcours : **Lettres Modernes (CAPES)**

MASTER 1 : du 6 septembre au 17 décembre; du 4 janvier au 27 mai

MASTER 2 : du 8 septembre au 17 décembre; du 4 janvier au 27 mai

Parcours : **Lettres – Histoire/Géographie et Lettres-Langues (CAPLP)**

MASTER 2 : du 6 septembre au 16 décembre ; du 3 janvier au 27 mai

L'OFFRE DE FORMATION

À l'UFR de Lettres & Arts, l'offre de formation en master comprend cinq mentions qui se déclinent en plusieurs parcours :

Mention : **LETTRES**

- Parcours *Recherche en littérature*
- Parcours *Littératures d'enfance et de jeunesse* : Il ouvre à la recherche et est accessible uniquement à distance.

Mention : **ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT**

- Parcours *Écritures et processus de création scénique*
- Parcours *Conception et expertise des projets culturels et artistiques*

Mention : **MUSÉOLOGIE, MUSÉO-EXPOGRAPHIE**

- Parcours *Expographie-Muséographie*

Mention : **FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE**

- Parcours *Français Langue Étrangère / Français Langue Seconde / Français sur Objectifs Spécifiques en milieux scolaire et entrepreneurial*
Auquel est adossé le double Master franco-polonais avec l'université de Cracovie (semestre 3 dans l'université partenaire).
La mention FLE/FLS/FOS a la caractéristique d'être proposée en présentiel et à distance.

Mention : **MÉTIER DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION / SECOND DEGRÉ**

- Parcours **LETTRES MODERNES** (CAPES)
- Parcours **LETTRES-HISTOIRE/GEOGRAPHIE** (CAPLP)
- Parcours **LETTRES-LANGUES** (CAPLP).

DÉBOUCHÉS ET LIAISONS AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

Ce Master s'adresse, d'une part, aux étudiants qui souhaitent parfaire leur formation et entreprendre une recherche dans le domaine des langues, des arts, des littératures et des civilisations. L'avantage d'un tel cursus est de permettre aux étudiants d'avoir une vue étendue sur les cultures européennes et extra-européennes, de les saisir dans leurs transformations et leurs interactions. Outre une entrée immédiate dans la vie active en France et à l'étranger (dans l'enseignement et/ou dans l'entreprise), les étudiants ont ensuite la possibilité de demander à s'inscrire en études doctorales (sous condition de mention). Ce Master concerne, d'autre part, les étudiants qui se destinent aux Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) dans le cadre de la **mastérisation des concours** (CAPES et CAPLP).

POSITIONNEMENT DU DIPLÔME, ADOSSEMENT RECHERCHE

L'équipe pédagogique et les centres de recherche sur lesquels le Master s'adosse relèvent des « sciences humaines » ; cette équipe est composée de « littéraires », de « linguistes », de « civilisationnistes » et de spécialistes en art. Ils se consacrent à l'analyse des textes et des spectacles qui scandent le devenir des cultures, tant du point de vue des productions littéraires et artistiques et des « manières de critiquer » que du point de vue des systèmes de représentation sous-jacents. Ces études des mécanismes qui régissent la constitution et le devenir des systèmes de communication et des systèmes culturels s'inscrivent dans une perspective comparatiste

résolument soutenue par le souci d'introduire une réflexion critique mobilisant les instruments et les concepts de la recherche contemporaine.

Le Master s'adosse à deux centres de recherche : GRAMMATICA et TEXTES ET CULTURES

GRAMMATICA (EA 4521)

Grammatica est une équipe de chercheurs travaillant dans plusieurs spécialités (sémantique, syntaxe, morphologie, analyse du discours, FLE, didactique), qui se retrouvent sur des thèmes communs, de façon ponctuelle ou plus suivie. C'est une équipe active : outre les travaux que chacun des membres publie pour son compte personnel, une journée d'étude est organisée chaque année ; des liens privilégiés ont été établis avec d'autres centres en France et à l'étranger – principalement l'université de Timisoara (Roumanie) et l'université Polytechnique de Valence (Espagne).

La collaboration avec ces deux universités donne lieu à des colloques bisannuels, organisés en alternance à Timisoara / Valence et à Arras. Les journées d'étude comme les colloques se concrétisent, à chaque fois, par une publication (numéro de revue ou recueil d'actes de colloque).

Le directeur de « Grammatica » est le Professeur Jan Goes.

Site internet : <http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/grammatica>

TEXTES ET CULTURES (EA 4028)

Ce centre pluridisciplinaire de recherche regroupe des enseignants-chercheurs de langue et de littérature française et étrangère, ainsi que des arts du spectacle. Les axes de recherche actuels sont les suivants :

- TransLittéraires ;
- Études transculturelles ;
- Praxis et esthétique des arts ;
- Littératures et cultures de l'enfance (Centre Robinson) ;
- Corpus, Traductologie, Linguistique et Société (CoTraLiS).

La directrice de « Textes et Cultures » est le Professeur Anne Besson. Site internet : <http://www.univ-artois.fr/recherche/unites-de-recherche/textes-et-cultures>

Ces centres ont une riche activité de journées d'études, de colloques et de publications. Les étudiants du Master 1 et du Master 2 s'engagent à participer à cette activité.

Organisation pédagogique et démarches innovantes

Les étudiants sont à même de suivre en première et en seconde année des enseignements fondamentaux et complémentaires qui les invitent à approfondir leur réflexion dans la spécialité dans laquelle ils obtiendront leur diplôme et à enrichir leurs connaissances culturelles ainsi que leur réflexion théorique générale.

La nécessaire formation aux techniques documentaires est assurée, au cours du premier semestre de M1, par une unité méthodologique.

Semestre universitaire effectué à l'étranger

L'organisation strictement semestrielle des enseignements est destinée à permettre aux étudiants d'intégrer à leur cursus, en lieu et place de l'un ou l'autre des semestres, un séjour d'études de même durée dans une université étrangère. Les étudiants ayant passé un ou deux semestres à l'étranger verront leurs « crédits » étrangers validés dès lors qu'ils auront été acceptés par les enseignants français et étrangers.

INSCRIPTIONS ET ÉVALUATIONS

Conditions d'inscription

Le dossier de candidature est obligatoire. Tout étudiant titulaire d'une licence du portail « Arts, Lettres et Langues » est en droit de déposer une candidature pour la première année de ce master. L'inscription est élargie à l'ensemble du domaine des sciences humaines sur examen du dossier.

Les étudiants qui ont validé leur première année (M1) peuvent s'inscrire en seconde année de master dans la même spécialité, sauf pour la mention muséologie, muséo-expographie.

Dans tous les autres cas (reprise d'études, demandes de redoublement, etc.), il sera procédé à un examen de la demande d'inscription pouvant donner lieu à une validation partielle ou totale des acquis.

Assiduité

L'assiduité aux cours est exigée ; les étudiants sont priés d'informer leurs enseignants avant le 30 octobre de l'année d'inscription en cas d'impossibilité ou de difficulté (séjour à l'étranger, activité salariée) à participer aux évaluations en cours d'année.

Les étudiants s'engagent à suivre les activités des centres de recherche auxquels le Master est adossé. Plusieurs mentions comportent des stages obligatoires.

Évaluation

Chaque année du Master est composée de deux semestres divisés en unités fondamentales (UF), unités complémentaires (UC) et unités méthodologiques (UM). Chaque Unité d'Enseignement (UE) donne lieu à une évaluation semestrielle.

Une UE est validée lorsque la moyenne des éléments constitutifs qui la composent, affectés de leur coefficient, est égale ou supérieure à 10/20.

Chaque semestre est validé par l'obtention de chacune des UE qui le composent ou par compensation entre les UE du semestre, sauf en master MEEF. Les semestres ne se compensent pas entre eux.

Chaque semestre doit être validé dans tous les masters (cela ne concerne pas le master 2 expographie-muséographie).

Si le semestre n'est pas validé, l'étudiant repasse les UE pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10. La meilleure des deux notes obtenues dans les deux sessions est retenue.

Parallèlement aux Unités d'Enseignement, le grade de Master repose sur un mémoire de recherche ou de recherche-crédation ou de stage, soutenu à l'issue de la seconde année, qui fait l'objet d'un projet de recherche ou d'un premier rapport de stage à la fin du semestre 2. La soutenance peut être publique. C'est ce mémoire qui définit le Master obtenu. L'ensemble des Unités d'Enseignement suivies doit être en cohérence avec celui-ci. Cependant, des passerelles entre les deux semestres de Master 1 peuvent être étudiées lors d'un entretien avec l'étudiant qui désire choisir une autre mention.

En master Arts de la Scène et du Spectacle Vivant, Français Langue Étrangère, Expographie-Muséographie, Recherche en littérature et en deuxième année de Master Littérature d'enfance et de jeunesse (LEJ), le semestre pair est validé si l'étudiant obtient à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 et une note égale ou supérieure à 10 à son rapport de stage, son projet de recherche ou son mémoire.

En première année de master Littératures d'enfance et de jeunesse, le semestre 2 est validé si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10.

Cas particulier du Master mention Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la formation / second degré en Lettres Modernes, en Lettres/Histoire-Géographie et en Langues/Lettres

L'enseignement se répartit en sept unités (disciplinaire, didactique, contexte d'expérience du métier, recherche, mises en situation professionnelle, culture numérique-TICE, langue vivante).

Les épreuves du concours ont lieu au semestre 2 du Master 1, l'écrit en avril et l'oral en juin.

Le mémoire professionnel donne lieu à une soutenance en semestre 4.

Les MCC du master MEEF sont discutées et votées en conseil d'école de l'ESPE.

Soutenance des mémoires et projets de recherche

En ce qui concerne le projet de recherche ou le mémoire, le sujet doit d'abord être accepté par un enseignant-chercheur. Puis il doit être déposé officiellement sur un imprimé spécifique selon le calendrier annoncé en début d'année. Il est validé par le responsable du Master.

Professeurs et Maîtres de conférences peuvent suivre l'étudiant dans l'élaboration de sa recherche.

L'étudiant passe l'UE qui correspond au projet de recherche ou au mémoire en juin s'il est prêt et s'il a obtenu l'autorisation de son directeur de mémoire ou de stage. Dans le cas contraire, il passe cette UE en septembre.

La soutenance en session 1 ne donne jamais lieu à une note inférieure à la moyenne mais à la mention « défaillant »

Pour la mention Français Langue étrangère

En première année, l'étudiant effectue un stage, suivi d'un rapport à déposer au plus tard le 1er septembre de l'année universitaire. Il n'y a pas de soutenance. Si l'étudiant obtient une note inférieure à 10, il est considéré comme défaillant et se présente à la session 2.

En deuxième année, un stage, en entreprise ou dans une structure organisant des enseignements à destination d'étrangers, de trois mois au minimum, donne lieu à la soutenance d'un mémoire de recherche ou de stage (suivant le choix défini par l'étudiant en accord avec un enseignant-chercheur et le responsable du Master).

À l'issue de la soutenance

- en session 1, l'étudiant est déclaré admis ou défaillant mais n'obtient pas une note inférieure à 10 ;
- en session 2, le rattrapage consiste en la remise de son mémoire corrigé.

Pour la mention Lettres, parcours Littératures d'enfance et de jeunesse,

- En première année, l'étudiant doit présenter un projet de recherche (sans soutenance). Le projet de recherche comporte une vingtaine de pages rédigées ainsi qu'une bibliographie. S'il ne rend pas de projet de recherche et/ou si le second semestre n'est pas validé, il se présente à la session 2.
- En deuxième année, la soutenance a lieu en juin, à condition que le directeur ait validé le travail de l'étudiant et ait autorisé la soutenance. Si l'étudiant n'est pas prêt, il est considéré comme défaillant à la session 1 et doit se présenter à la session 2 (session de rattrapage).
Le mémoire de Master en deuxième année compte au minimum 75 pages (en corps 12 avec un interligne de 1,5 – soit environ 2 300 signes par page). Il donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

Pour la mention Lettres, parcours Recherche en littérature,

En première et deuxième années, la soutenance a lieu en juin, à condition que le directeur ait validé le travail de l'étudiant et ait autorisé la soutenance. Si l'étudiant n'est pas prêt, il est considéré comme défaillant à la session 1 et doit se présenter à la session 2 (session de rattrapage).

En première année, le projet de recherche comporte au moins une cinquantaine de pages rédigées définissant une problématique, ainsi qu'une bibliographie. Il donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

En deuxième année, le mémoire compte au minimum 130 pages (en corps 12 avec un interligne de 1,5 – soit environ 2 300 signes par page). Le mémoire de Master donne lieu à soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs.

Pour la mention Arts de la scène et du spectacle vivant

En première et deuxième années, si la soutenance qui a lieu en session 1 (juin) donne lieu à une note inférieure à la moyenne, l'étudiant est considéré comme défaillant et doit repasser son épreuve en session 2.

Le projet de recherche en première année du Master comporte au moins une cinquantaine de pages rédigées définissant une problématique, ainsi qu'une bibliographie. Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs et, en fonction du projet, d'un professionnel de la scène. L'étudiant présente également son rapport de stage au cours de cette soutenance.

En deuxième année, un mémoire de recherche ou un mémoire de stage ou de recherche-crédation est rédigé par l'étudiant suivant le choix défini au plus tard en fin de Master 1, en accord avec un enseignant-chercheur et le responsable du Master. Le stage aura une durée obligatoire de quatre mois pour le parcours Conception et expertise des projets culturels et artistiques.

Pour la mention Expographe-Muséographie

En première année, à l'issue d'un stage de deux mois minimum, chaque étudiant doit remettre un rapport problématisé qui est évalué par l'équipe pédagogique du master, il n'y a pas de soutenance. S'il obtient une note inférieure à 10, il est considéré comme défaillant et doit se présenter à la session 2 (rattrapage).

En deuxième année, le mémoire est une recherche-action qui vise à analyser et à approfondir de manière théorique et concrète une question de muséologie, en reliant des aspects pragmatiques rencontrés sur le terrain professionnel à la littérature muséologique et en construisant ce faisant une problématique spécifique. Pour cela, un travail de terrain sera conduit par l'étudiant qui réalisera une enquête et analysera les données recueillies. Cet exercice doit permettre d'évaluer les capacités rédactionnelles et analytiques de l'étudiant.

Il est soutenu devant un jury mixte composé d'universitaires et de professionnels. La session 2 consiste en la remise de son mémoire corrigé.

LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L'UFR de LETTRES & ARTS

nom	prénom	domaines de recherche
LINGUISTIQUE FRANÇAISE		
BUFFARD-MORET	Brigitte	Stylistique, versification, étude du style des chansons du folklore, des chansons des poètes, du XVI ^e siècle à nos jours
GOES	Jan	Linguistique française (syntaxe, sémantique), grammaire et didactique de la grammaire, linguistique contrastive (français, néerlandais, arabe) – didactique du français langue étrangère
MANGIANTE	Jean-Marc	Didactique du français langue étrangère et seconde, français sur objectifs spécifiques, interculturel, analyse de discours spécialisés, multimédia et autoformation
MARTIN-MASSET	Angélique	Didactique du français langue étrangère et seconde, français sur objectif universitaire, métalangage
MENESES LERIN	Luis	Sémantique, morphologie, traitement automatique des langues, enseignement des langues, lexicologie bilingue (français-espagnol)
LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES		
VERCRUYSSÉ	Jean-Marc	Littérature latine - patristique (littérature chrétienne des premiers siècles) - herméneutique biblique - Bible et littérature
LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISES		
CLOSSON	Marianne	Langue et littérature françaises - démonologie, fantastique - théâtre baroque - écritures de l'intime - liens entre littérature et représentations culturelles, principalement pour la période 1550-1650
DEMAULES	Mireille	Langue et littérature françaises - Littérature médiévale (XII ^e -XV ^e siècles) - édition de textes médiévaux - roman arthurien - récit allégorique - récit de rêve
RAVIEZ	François	Langue et littérature françaises – mémoires XVII ^e -XVIII ^e siècles – culture de cour, écritures aristocratiques – Roman XVIII ^e siècle – sensibilité préromantique, romantisme de la Restauration
THOIZET	Évelyne	Langue et littérature françaises - roman français des XX ^e et XXI ^e siècles - roman et philosophie (phénoménologie, existentialisme) – Roman et histoire – écritures romanesques contemporaines (roman polyphonique) – littérature de jeunesse
WHITE-LE GOFF	Myriam	Langue et littérature françaises - littérature du Moyen Âge (XII ^e -XV ^e siècles) : littératures française et latine – littérature et religion, merveilleux – Marie de France – géographies réelles et imaginaires, autres mondes – stylistique, réécritures, iconographie – relectures du Moyen Âge

LITTÉRATURE COMPARÉE		
BESSON	Anne	Littérature générale et comparée - domaines anglophones et hispanophones : formes et genres - littérature contemporaine, et en particulier littératures de genre et de grande diffusion – science- fiction, <i>fantasy</i>
WEBER-ROBINEAU	Gaëlle	Littérature générale et comparée - littérature et sciences descriptives au XIX ^e siècle en Europe et aux États-Unis – récits de voyages – poétique des genres et histoire des représentations – études interdisciplinaires
ARTS DU SPECTACLE ET ANTHROPOLOGIE CULTURELLE		
CHAILLOU	David	Travaux sur l'histoire du théâtre, le rapport musique et politique, la didactique de la musique, l'opéra jeune public, la création musicale contemporaine. Compositeur pour le concert et la scène.
CHAUMIER	Serge	Anthropologie culturelle - politiques culturelles - muséologie et muséographie - patrimoine – arts de la rue
GARRÉ-NICOARA	Marie	Arts de la marionnette : enjeux du corps artificiel sur les scènes spectaculaires – Scénographie : étude des dispositifs scéniques – Esthétique, étude de la réception du spectateur – Imaginaires du corps – Dramaturgies de l'illusion – Théâtre jeune public : textes et scènes
GAUTHARD	Nathalie	Esthétique des scènes contemporaines mondiales (XX ^e -XXI ^e siècles) : approche transnationale et transdisciplinaire - Pratiques carnavalesques, mise en spectacle des traditions : processus de patrimonialisation - Archives et patrimoine du spectacle vivant - Étude des pratiques scéniques et corporelles : transmission, circulations, transferts - Contemporanéité et effets de la globalisation – Art et handicap - Anthropologie des arts vivants et des pratiques performatives – Ethnoscénologie de l'Asie (Chine, Tibet, Taiwan, Inde, Japon), écologie et environnement.
HEULOT-PETIT	Françoise	Poétique du drame contemporain (notamment le monologue) – Théâtre jeune public (dramaturgies de la guerre) – Dramaturgies de la marionnette (interaction avec le vivant, hybridation des corps) - Analyse des processus de création - Théâtre et politique (démarches documentaires) - Médiation théâtrale et artistique (en musée notamment)
LE PORS	Sandrine	Études théâtrales. Dramaturgies contemporaines : poétiques, filiations, territoires et pratiques. Théâtre des voix, écritures de la traversée, poétiques du regard, dramaturgies la naissance et figuration des corps. (XIX, XX ^e -XXI ^e siècles) Écriture et création scénique : théâtre, danse, marionnette. Création jeunes publics et très jeunes publics. Circulations inter-artistiques (visuelles, numériques, plastiques, et sonores).
MERCIER	Amandine	Études théâtrales. Esthétique des scènes contemporaines européennes (XX ^e -XXI ^e siècles) : approche transdisciplinaire et dialogue des arts (théâtre, danse, performance, opéra, projection filmique, <i>mapping</i> , numérique, arts plastiques). Poétique, dramaturgies et écritures scéniques. Représentations, figurations et transcendances du corps-Origines, engendrement, gestation, naissance dans les arts -Transgression, ob-scène et disruption du regard-Robotique, cyborg et transhumanisme, Politiques culturelles.

ROUSSEL-GILLET	Isabelle	Littérature de la seconde moitié du XX ^e au XXI ^e ; relation entre les arts, méthodologie de projet, écritures et exposition
-----------------------	-----------------	--

LITTÉRATURE D'ENFANCE ET DE JEUNESSE		
DE PERETTI	Isabelle	Initiation aux genres du théâtre et de la poésie, le théâtre jeune public et la poésie à l'école, le conte sur la scène contemporaine, didactique de la littérature de jeunesse - Théories de la réception et outils pour l'analyse de la littérature de jeunesse ; réceptions par les élèves du théâtre jeune public et mises en œuvre à l'école et au collège : lecture/mise en voix- en jeu- en espace/et écriture, la question de l'appropriation culturelle - Intertextualité, transtextualité, architextualité ; figures mythiques, archétypes et stéréotypes - Classiques et textes patrimoniaux : définitions, devenir de ces notions dans les IO, problématiques didactiques
FERRIER	Béatrice	Littérature jeune public au XVIII ^e siècle - Histoire et évolution du théâtre : pratique théâtrale et éducation depuis le XVIII ^e (cf. théâtre scolaire, théâtre d'éducation) - Interactions entre théâtre et conte du XVIII ^e à aujourd'hui, rôle de l'image (depuis l'esthétique du tableau au théâtre illustré) - Spécificités et complexités du conte - Adaptations littéraires de sujets bibliques et mythologiques - Intertextualité/ transtextualité/ architextualité.
GAIOTTI	Florence	L'album, relation texte/image - Roman pour la jeunesse - Fiction, voix et récit – Réception - Enseignement de la littérature de jeunesse à l'école
HAMAIDE	Éléonore	Album, illustration, intertextualité, rapport texte/image - Roman adolescent - Réception - Fiction multimédiatique - Littératures à contraintes
OLIVIER	Isabelle	Littératures de l'imaginaire : le traitement du merveilleux, la fantasy (<i>Harry Potter</i> , Tolkien, Bottero...) et sa réception : phénomène de <i>cross over</i> - Moyen Âge et littérature de jeunesse : adaptations, créations (notamment réécritures arthuriennes), roman historique - Poésie : éditions pour l'enfance et la jeunesse, poésie à l'école aujourd'hui, question de l'anthologie - Intertextualité, architextualité, transtextualité...
PREVOST	Christine	Littérature jeunesse XIX ^e , début XX ^e : analyse et réception - Notions de « classique » et de « patrimoine », dans le champ scolaire notamment - Les adaptations audio-visuelles : théâtre, cinéma d'acteurs ou d'animation, télévision, scénarios de jeux vidéo - Culture médiatique - Programmation télévisée spécifique jeune public (deuxième moitié XX ^e siècle)

MASTER

Mention : ARTS DE LA SCÈNE ET DU SPECTACLE VIVANT

MASTER 1 Parcours : Écritures et processus de création scénique

SEMESTRE 1				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF11	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 Dossier	1 dossier
			Histoire des politiques culturelles (Master MEM)	12		Non évalué	
			Organisation des collectivités territoriales (Master MEM)	12		Non évalué	
			Sociologie de la culture (Master MEM)	12		Non évalué	
		2	Poétique de la création scénique (coeff. 1)	12		1 dossier	1 dossier
UF 21	2	2	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou une réalisation	1 dossier
		2	Écriture, Créations scéniques et scénographiques (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		1	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		1	Construction de projet artistique (Les fondements du mécénat) (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UC 11	1,5	2	Écritures dramatiques Jeune Public (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 écrit
		2	Approche des publics et des institutions culturelles (coeff.1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Numérique culturel (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Langues vivantes : Anglais (coeff. 1) et Langues des signes (coeff 1)		30	1 écrit ou 1 dossier	1 écrit ou 1 dossier
UM 11	2	4	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)	12		1 dossier	1 dossier
		2	Conduite de mémoire (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
Totales heures TD	1	30		108	126		

SEMESTRE 2				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF12	2	6	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 dossier	1 dossier
UF 22	1,5	3	Écriture et construction de projet scénique (coeff. 1)		24	1 dossier et/ou une réalisation	1 dossier
		2	Écritures contemporaines : Mise en espace et mise en voix (coeff. 1)		18	1 dossier et 1 réalisation	1 dossier
UC 12	1,5	2	Création scénique et autres arts (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier ou oral	1 dossier
UM 12	3	2	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)		12	1 dossier de recherche	1 dossier de recherche
		7	Mémoire (coeff. 3)			Mémoire	Mémoire
		4	Rapport de stage (coeff. 1) Stage de 6 semaines obligatoire			Rapport	Rapport
		2	Soutenance (coeff. 1)			Mémoire	Mémoire
Total HTD	1	30		48	78		

L'étudiant devra assister à au moins deux manifestations scientifiques pendant l'année : le compte rendu sera évalué lors de la soutenance.

L'étudiant rédigera un projet de recherche, ou de recherche création ou de stage (cinquante pages minimum) qui donnera lieu à une soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs, avant le 30 septembre.

ATTENTION : accès à la soutenance uniquement si le Semestre 1 est acquis en session 1 ou en session 2, et avec accord de la directrice ou du directeur de mémoire.

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit être acquis pour valider l'année.

MASTER 1 Parcours : Conception et expertise des projets culturels et artistiques

SEMESTRE 1				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF11	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 dossier	1 dossier
			Histoire des politiques culturelles (Master MME)	12		Non évalué	
			Organisation des collectivités territoriales (Master MME)	12		Non évalué	
			Sociologie de la culture (Master MME)	12		Non évalué	
		2	Poïétique de la création scénique (coeff. 1)	12		1 écrit	1 écrit
UF 21	2	2	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou une réalisation	1 dossier
		2	Écriture, Créations scéniques et scénographiques (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		1	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		1	Construction de projet artistique (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UC 11	1,5	2	Écritures dramatiques Jeune Public (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
		2	Approche des publics et des institutions culturelles (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Numérique culturel (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
		2	Langues vivantes : Anglais (coeff. 1) et Langue des signes (coeff 1)		30	1 écrit ou 1 dossier	1 écrit ou 1 dossier
UM 11	2	4	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)	12		1 dossier	1 dossier
		2	Conduite de mémoire (coeff.1)		12	1 dossier	1 dossier
Total HTD	1	30		108	126		

SEMESTRE 2				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF12	2	6	Esthétique et théories des arts du spectacle (coeff. 1)	48		1 dossier	1 dossier
UF 22	1,5	3	Construction et expertise de projets professionnels (coeff. 1)		24	1 dossier	1 dossier
		2	Conduite de projets culturels (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
			Écriture et construction de projet scénique			Non évalué	
UC 12	1,5	2	Création scénique et autres arts (coeff. 1)		12	1 écrit et/ou 1 réalisation	1 dossier
			Connaissances d'actions culturelles (MME)		18	Non évalué	
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier ou oral	1 dossier
UM 12	3	2	Méthodologie de la recherche (coeff. 1)		12	1 dossier de recherche	1 dossier
		7	Mémoire (coeff. 3)			Mémoire	Mémoire
		4	Rapport de stage (coeff. 1) Stage de 6 semaines obligatoire			Rapport	Rapport
		2	Soutenance (coeff. 1)			Mémoire	Mémoire
Total HTD	1	30		48	114		

L'étudiant devra assister à au moins deux manifestations scientifiques pendant l'année : le compte rendu sera évalué lors de la soutenance.

L'étudiant rédigera un projet de recherche, ou de recherche création ou de stage (cinquante pages minimum) qui donnera lieu à une soutenance devant un jury composé de deux enseignants-chercheurs, avant le 30 septembre.

ATTENTION : accès à la soutenance uniquement si le Semestre 1 est acquis en session 1 ou en session 2, et avec accord de la directrice ou du directeur de mémoire.

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit être acquis pour valider l'année.

MASTER 2 Parcours : Écritures et processus de création scénique

SEMESTRE 3				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF13	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle	24	24	4 écrits	4 écrits
UC 13	2	5	Construction d'un argument artistique (coeff. 1)		18	1 oral ou 1 écrit	1 oral ou 1 écrit
		3	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UM 13	2,5	7	Dramaturgie et mise en scène (coeff. 1)		18	1 dossier	1 dossier
		7	Atelier de création et d'écritures pour la scène (coeff. 1)		18	1 exercice	1 exercice
Total heures TD	7	30		24	90		

SEMESTRE 4				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UC 13	8	24	Mémoire			Mémoire	Mémoire
		6	Soutenance			Soutenance	Soutenance
Total heures TD	8	30					

Soutenance du mémoire de recherche ou de stage ou de recherche création
 (120 pages minimum en corps 12 avec un interligne de 1,5 soient environ 2300 signes / page)
 Soutenance avant le 31 octobre

ATTENTION : accès à la soutenance uniquement si le Semestre 3 est acquis en session 1 ou en session 2, et avec accord de la directrice ou du directeur de mémoire.

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit être acquis pour valider l'année.

MASTER 2 Parcours : Conception et expertise des projets culturels et artistiques

SEMESTRE 3				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UF13	2,5	8	Esthétique et théories des arts du spectacle	24	24	4 écrits	4 écrits
UC 13	2	6	Construction d'un argument artistique (coeff. 1)		18	1 oral ou 1 écrit	1 oral ou 1 écrit
		7	Économie, droit de la culture (coeff. 1)		15	1 écrit	1 écrit
		2	Langues vivantes (coeff. 1)		12	1 dossier	1 dossier
UM 13	2,5	4	Conduite de projets (coeff. 1)		24	1 dossier	1 dossier
		3	Gestion et comptabilité (coeff. 1)		17	1 dossier ou 1 écrit	1 dossier ou 1 écrit
Totales heures TD	7	30		24	110		

SEMESTRE 4				CM (h)	TD (h)	Évaluation	
Unité d'enseignement	Coeff	ECTS	Éléments pédagogiques			Contrôle	Session de rattrapage
UC 13	8	24	Mémoire			Mémoire	Mémoire
		6	Soutenance			Soutenance	Soutenance
Totales heures TD	8	30					

Soutenance du mémoire de recherche ou de stage ou de recherche-crédation
(120 pages minimum en corps 12 avec un interligne de 1,5 soient environ 2300 signes / page) Soutenance avant le 31 octobre

ATTENTION : accès à la soutenance uniquement si le Semestre 3 est acquis en session 1 ou en session 2, et avec accord de la directrice ou du directeur de mémoire.

LES SEMESTRES NE SE COMPENSENT PAS, chaque semestre doit être acquis pour valider l'année.

SEMESTRE 1

UF11

– ESTHETIQUE ET THEORIES DES ARTS DU SPECTACLE - DIVISE EN CINQ SEMINAIRES

Enseignante : Marie GARRE NICOARA
Scènes et anthropocène

Descriptif du séminaire :

Comment penser les créations scéniques à l'ère de l'Anthropocène ? Il s'agira d'aborder les récits (perspective écocritique) à l'œuvre sur les scènes et dans les textes contemporains, les perspectives relationnelles (décentrement de l'humain, écriture de paysages, dispositifs immersifs et émergiologie, esthétiques du *care*, etc.) et les processus de création (décroissance contre-performance, écoconception des dispositifs entre autres). La réflexion s'orientera selon plusieurs voies :

1. Modes de production : écoconstruction, processus décroissants
2. Esthétiques du *care* / Résistances
3. Corps « renaturés » : pratiques écosomatiques, émergiologie et immersion
4. Penser la catastrophe : ruines, déchets, précarité
5. Décentrement : changements d'échelle, nouvelles esthétiques relationnelles, métaphysiques cosmomorphes, animisme contemporain
6. Mésologie : penser la scène (et la salle) comme un milieu

Compétences :

- Analyser les démarches de création, les œuvres et pratiques artistiques en dialogue avec les questions écologiques au sens poétique, esthétique, poïétique
- Aborder une recherche en mobilisant différentes perspectives et champs disciplinaires
- Dresser un état des lieux de la recherche sur une question
- Mobiliser, conceptualiser et organiser – tant à l'oral qu'à l'écrit – une réflexion théorique et critique portant sur la dramaturgie, l'esthétique et la poïétique des écritures et des arts de la scène.

Évaluation : Une analyse d'un texte, d'un essai ou d'une création scénique traitant des problématiques abordées dans le séminaire

Bibliographie :

- ABRAM, David, *Comment la terre s'est tue. Pour une écologie des sens*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2013.
- ANDRIEU, Bernard, *Sentir son corps vivant, Emergiologie 1*, Paris, Vrin, Moments philosophiques, 2016.
- ANDRIEU, Bernard, *Se fondre dans la nature. Figures de la cosmo. Cosmotique 1*, Montréal, Liber, 2017.
- ANDRIEU, Bernard, *Donner le vertige. Les arts immersifs*, Montréal, Liber, 2014.
- ARDENNE, Paul, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*, Bruxelles, La Muette, Le Bord de l'eau, 2018.
- BARDET, Marie, CLAVEL, Joanne, GINOT, Isabelle (dir.), *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2018.
- CLEMENT, Gilles, *Manifeste du Tiers paysage*, non édité, 2004.
- DAMIAN, Jérémy (dir.), revue *Corps Objet Image n° 3*, « Ré-animation », Strasbourg, TJP éditions, 2018
- DESCOLA, Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.
- GUATTARI, Félix, *Qu'est-ce que l'écosophie ?*, textes réunis et présentés par Stéphane NADAUD, Éditions Lignes, 2018.
- INGOLD, Tim, *Marcher avec les dragons*, Paris, Points, Zones sensibles, 2013.
- LATOUR, Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2015.
- LOWENHAUPT TSING, Anna, *Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2017.
- MACÉ, Marielle, NOEL, Romain (dir.), *Vivre dans un monde abîmé*, revue Critique n° 860-861, janvier-février 2019
- MACÉ, Marielle, *Nos cabanes*, Lagrasse, Verdier, 2019.
- MONTEBELLO, Pierre, *Métaphysiques cosmomorphes. La fin du monde humain*, Dijon, Les presses du réel, collection Drama, 2015.
- PIERRON, Jean-Philippe, *Prendre soin de la nature et des humains. Médecine, travail, écologie*, Paris, Les Belles Lettres, 2019.
- ROSA, Hartmut, *Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Paris, La Découverte, Poche, 2012.
- SCOTT, Diane, *Ruine. Invention d'un objet critique*, Paris, Éditions Amsterdam, 2019.

TIBERGHEN, Gilles, *Notes sur la nature, la cabane, et quelques autres choses*, Paris, Éditions du Félin, Les marches du temps, 2014.

VIDALOU, Jean-Baptiste, *Etre forêts. Habiter des territoires en lutte*, Paris, La Découverte, 2017.

Spectacles au programme dans la région :

- *La lune est en Amazonie*, Mapa Teatro, Le Phénix – Scène National de Valenciennes, 18 et 19 novembre 2021
- *Arborescence programmée*, Muriel Imbach, Le Tandem Scène Nationale Arras-Douai, 7 et 8 avril 2022

ET

Enseignantes : Nathalie GAUTHARD et Jade CERVETTI

Art du spectacle et engagement citoyen : nouvelles approches.

Ce séminaire de recherche explorera la notion d'engagement citoyen via les arts du spectacle en se déclinant sur trois thématiques :

- Les esthétiques *queer*,
- Les esthétiques de la marge et du stigmate (handicap, inclusivité, approches post-coloniales et intersectionnelles)
- Les préoccupations environnementales à l'œuvre dans les discours et pratiques actuelles en arts du spectacle.

Compétences attendues :

- S'approprier des notions théoriques et historiques fondamentales ainsi que des connaissances en esthétique générale, en méthodologie et en épistémologie nécessaires aussi bien pour les activités de recherche en arts du spectacle que pour l'exercice d'activités professionnelles spécialisées au sein d'entreprises de spectacles vivants.
- S'approprier les connaissances théoriques disciplinaires et transdisciplinaires sur les arts du spectacle
- Savoir faire des liens entre chaque thématique du séminaire
- Se documenter sur les thématiques/œuvres abordées, dresser un état des lieux des savoirs et des productions antérieures sur des sujets proches ou similaires, identifier les archives et ressources existantes.
- Maîtriser les démarches de caractérisation des pratiques (méthodes d'observation et outils d'analyse) pour développer une réflexion critique qualitative méthodologiquement fondée sur les productions du présent et du passé, et sur leurs apports, qu'il s'agisse des pratiques de création ou des productions associées, des discours d'intention aux écrits critiques, dans le champ des pratiques du spectacle vivant (théâtre, carnaval, opéra, performance, festivals).

Spectacles au programme dans la région :

- *Le Cabaret de Madame Arthur*, Le Tandem.
- *Bouger les lignes*, Compagnie de l'Oiseau-Mouche, Roubaix, le 8 oct.
- *La lune est en Amazonie*, Mapa Teatro, Le Phénix – Scène National de Valenciennes, 18 et 19 novembre 2021

Bibliographie

APPADURAI, Arjun, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2015 (2001), Trad., Françoise Bouillot avec une préface de Marc Abélès.

BARDET M., CLAVEL J., GINOT I., *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2019.

BAROZZINI Julie, BAZIR Geneviève, DAMIEN Muriel (dir.) *Art et Handicap*, Presses Universitaire de Namur, 2008.

BOAL, Augusto, *Théâtre de l'opprimé*. Paris : La Découverte. (1998).

BOURCIER, S., *Queer Zones*, La Trilogie, Paris : Amsterdam, 2018

BOURDIEU, P., *La Domination Masculine*, Paris : Points, 1998

BUTLER Judith, *Trouble dans le genre*. Préface d' Eric Fassin, traduit de l'anglais par Cynthia Kraus, La découverte /poche, rééd. 2005 (1990)

DELBONO Pippo, *Mon théâtre*, conçu et réalisé par Myriam Bloedé et Claudia Palazzolo Arles, éd. Actes Sud, « Le temps du théâtre », 2004.

Le corps de l'acteur ou la nécessité de trouver un autre langage, Besançon, éd. Les solitaires intempestifs, « Du désavantage du vent », 2005.

- Récits de juin*, Arles, éd. Actes Sud, 2008, 137 p.
 DESCOLA Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005
 FOUCAULT, M., *Surveiller et Punir*, Paris : Gallimard, 1975.
 GAUTHARD, N., « Troubles dans le masque : de la subculture queer à l'ère de l'anthropocène », Alternatives théâtrales, Bruxelles, 2020.
 KORFF-SAUSSE Simone, *Figures du handicap : Mythes, arts, littérature*, Payot et Rivages, 2010.
 LAPLANTINE François, *Penser le sensible*, Paris, Pocket, 2018
 NEVEUX, Oliver, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, La Découverte, Paris, 2013.
 SCHETRIT Olivier, SCHMITT Pierre, « Théâtre en langue des signes, théâtres de l'altérité ? Sourds, entendants et interculturalité autour de l'International Visual Théâtre », *Voix plurielles* ; vol.10, n°2, 2013.
 TACKELS Bruno, *Pippo Delbono. Écrivains de plateau V*, Les Solitaires Intempestifs, 2009.

ET

Enseignante : Françoise HEULOT-PETIT

Dramaturgies du handicap pour le jeune public : de l'empêchement à l'autonomie

Il nous semble que tout un chacun se trouve un jour ou l'autre dans une situation de handicap. Notre vie est jalonnée de situations où nous avons le sentiment de ne pas pouvoir surmonter la difficulté, qu'il nous manque certains moyens. Nous nous retrouvons dans une situation d'empêchement. Nous comprenons dès lors combien la tension inhérente au handicap est source de conflits : un conflit en soi pour celui qui lutte contre les difficultés, un conflit avec les autres dont il faut faire parfois changer le regard et le comportement face à celui qui est en situation de handicap, un conflit avec le monde tel qu'il est conçu pour répondre au plus grand nombre selon des codes qui régissent une forme de normalité inscrite dans un cadre. Souvent dans la littérature jeunesse, le personnage en situation d'empêchement va compenser le manque par des capacités extraordinaires. Nous allons analyser comment les auteurs des dramaturgies jeune public creusent la possibilité de rendre sensible à une réalité du handicap aujourd'hui en mobilisant des procédés spécifiques. Comment aussi ces dramaturgies cherchent-elles à faire changer le regard sur l'autre par l'expérimentation de la posture d'empêchement. Il s'agit surtout de comprendre comment la littérature de jeunesse et le théâtre en particulier sont bousculés dans sa forme par cette thématique. Est-ce que nous pourrions définir des « dramaturgies du handicap » ? Quels sont les regards des personnages d'enfants en situation de handicap sur le monde qui les entoure ? Quels regards et quelles actions les personnages d'adultes proposent-ils ? Comment le handicap devient-il plus largement un signe d'empêchement social ou politique ? Ce sont autant de questions que nous allons creuser en nous appuyant sur le corpus suivant.

Formation à la recherche et par la recherche

Les étudiants seront invités à participer au colloque international *Représentation du handicap en littérature de jeunesse et sur les scènes contemporaines : entre empêchement et liberté* les 27, 28 et 29 novembre à l'université d'Artois et au Théâtre La Manivelle à Wasquehal.

Corpus théâtre jeune public :

- COTTON Stanislas, *La Dictée*, Carnières-Morlanwelz, Éditions Lansman, 2009.
 DEMARCY Richard, *Les deux bossus*, [Arles, Actes Sud papiers, 1987], Paris, Éditions Magnard, 2005.
 GALEA Claudine, *Après grand c'est comment ?*, Les Matelles, Éditions espace 34, collection « Théâtre jeunesse », 2013.
 GAUTHIER Philippe, *Chant de mines*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2009.
 GAUTHIER Philippe, *Balle(s) perdues(s)*, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2011.
 GRUMBERG Jean-Claude, *Le Petit violon*, Arles, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 1999.
 JAUBERTIE Stéphane, *Une Chenille dans le cœur*, Éditions Théâtrales, collection « Théâtrales-jeunesse », 2008.
 KENNY Mike, *Bouh !*, Arles, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2012.
 KRIBUS Pierre, *Marion, Pierre et Loiseau*, Arles, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2004.
 LEBEAU Suzanne, *Petit Pierre*, Montreuil-sous-Bois, Éditions Théâtrales, collection « Théâtrales-jeunesse », 2001.
 MELQUIOT Fabrice, *Maelström*, L'Arche Jeunesse, 2018.
 PAPIN Nathalie, *Camino*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2003.
 ROUABHI Mohamed, Jérémy Fischer, Actes Sud-Papiers / théâtre de Sartrouville, collection « Heyoka jeunesse », 2007.
 SAVASTA Estelle, *Traversée*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 2013.
 SERRES Karin et Paquet Dominique, *Chlore, Froissement de nuit*, Villevêque, Éditions Monica Companys, 2000.
 TARTAR Luc, *En voiture Simone*, Carnières-Morlanwelz, Éditions Lansman, 2006.
 ZAMBON Catherine, *Sissi pieds-jaunes*, Paris, L'École des loisirs, collection « Théâtre », 1998.

ET

Enseignante : Sandrine LE PORS

Poétiques dramatiques du monde : approche poétique et transculturelle

Descriptif du séminaire :

Ce séminaire participatif, entre théorie et pratique, optera pour une approche poétique et transculturelle des dramaturgies contemporaines. Il s'attachera à explorer, sur les deux semestres, des écritures théâtrales européennes et extra-européennes : francophones, anglophones, arabes, asiatiques, germaniques, scandinaves, hispaniques et lusophones, italiennes et slaves. En aucun cas, chose aussi risquée qu'impossible – il ne s'agit de dresser un panorama mondial des écritures dramatiques contemporaines, ni bien sûr d'être exhaustif. L'enjeu est de faire un pas de côté, d'aller à la rencontre des écritures à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières géopolitiques, de se défier du lieu commun, de repérer des formes, des démarches et des imaginaires, d'être sensible à des paysages et de les observer selon leurs déclinaisons poétiques, sociales et culturelles. Empruntant diverses voies et voix de traverse, nous serons particulièrement attentifs aux poétiques du seuil, de la traversée, de l'altérité, de la voix, du regard, de l'espace, des éléments (eau, terre etc...) et des corps. Nous lirons les textes d'autrices et d'auteurs de théâtre pour en saisir les enjeux dramaturgiques, pour nommer ce que leur lecture génère chez chacun.e, cela en veillant à les inscrire dans leurs contextes, filiations, héritages, territoires, pratiques, langues, cultures et en prenant conscience des problématiques et enjeux de la traduction théâtrale. Il s'agira donc de développer, d'approfondir et de partager une pensée de la poétique dramatique ouverte sur le monde et attentive autant à des gestes communs qu'à des gestes singuliers.

Pré-requis :

- Avoir une bonne culture générale
- Être doté d'une culture théâtrale riche et diversifiée, d'une pratique de spectateur et de lecteur
- Maîtriser l'analyse du texte théâtral, savoir commenter une œuvre dramatique et organiser de manière analytique une étude de texte théâtral (fragment d'œuvre, œuvre complète ou groupement de textes).
- Comprendre et connaître la notion contemporaine de dramaturgie
- Avoir de bonnes compétences d'expression orale et écrite.

Compétences attendues :

- Élaborer et formuler des hypothèses, des questionnements et proposer des pistes de réflexion dramaturgique.
- Situer les enjeux de l'écriture dramatique au théâtre et savoir l'inscrire dans un contexte transculturel
- Situer les enjeux de la traduction théâtrale.
- Comprendre un texte dans son ouverture de sens
- Savoir nommer les échos qu'un texte dramatique produit sur soi et les donner en partage
- Analyser des œuvres dramatiques en tenant compte de leurs héritages, territoires et filiations
- Placer en regard les œuvres et leurs contextes et par-delà les frontières
- Développer des interactions entre les dramaturgies françaises et étrangères
- Mettre en relation poétique du drame et sciences humaines, théories critiques
- Mobiliser des savoirs pluridisciplinaires indispensables à l'analyse dramaturgique
- Elaborer une argumentation pertinente, savoir faire preuve d'une qualité d'analyse.
- Savoir faire des recherches documentaires
- Transmettre à l'oral ou à l'écrit une lecture dramaturgique
- S'approprier les œuvres du corpus de manière libre (par une valise dramaturgique, une réponse plastique, une mise en voix ou une mise en espace).

Formation à la recherche et par la recherche

Les étudiants inscrits à ce séminaire suivront la rencontre du cycle « Écritures du contemporain » de l'équipe Praxis et esthétique des arts. Ponctuellement, des doctorants inscrivant leurs travaux dans la poétique du drame, viendront présenter leurs méthodologies et recherches.

Évaluation : assiduité + écrit et/ou oral.

Corpus et bibliographie :

Corpus (non exhaustif)

Yana Borissova, Les Gens d'Oz (Bulgarie)
Sergio Blanco, Tebas Land (Uruguay)
Daniel Danis, L'enfant lunaire (Québec)
Kossi Éfoui, Oublie ! (Togo, France)

Anja Hilling, *Tristesse animal noir* (Allemagne)
 Koffi Kwahulé, *Misterioso 119* (Côte d'Ivoire/France)
 Angelica Liddell, *Tout le ciel au-dessus de la terre* (Espagne)
 Arne Lygre, *Je disparaïs* (Norvège)
 Lars Norén, *Froid* (Suède)
 José Manuel Mora, *Les Nageurs de la nuit* (Espagne)
 Toshiki Okada, *Ailleurs et maintenant* (Japon)
 Sirkku Peltola, *Le Cheval finlandais* (Finlande)
 Fausto Paravidino, *Gênes 01* (Italie)
 Yerandy Fleites Pérez, *Les Chiffonniers* (Cuba)
 Eiras Pedro, *Une forte odeur de pomme* (Portugal)
 Claire, Rengade, *Et insubmersible dans la seconde qui suit* (France)
 Fabio Rubiano Orjuela, *Bec-de-lièvre* (Colombie)
 Astrid Saalbach, *Le Bout du monde* (Danemark)
 Simon Stephens, *Pornographie* (Angleterre)
 Adnan Taha, *Bye Bye Gillo* (Maroc/Belgique)
 Kate Tempest, *Fracassés* (Angleterre)
 Larry Tremblay, *Le ventriloque* (Québec)
 Ivan Viripaev, *Illusions* (Russie)
 Tomislav Zajec, *Il faudrait sortir le chien* (Croatie)
 ...

Bibliographie critique (non exhaustive) :

ANGEL-PEREZ Elisabeth, *Voyages au bout du possible. Les théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane*, Paris, Klincksieck, 2006
 AUTANT-MATHIEU, Marie-Christine, « Révolution douce, bouleversements profonds », *Les Nouvelles écritures russes*, Domens, 2010.
 CORVIN, Michel, *La lecture innombrable des textes de théâtre contemporain*, Théâtrales, 2015.
 CHALAYE Sylvie, *Dramaturgies africaines d'aujourd'hui en 10 parcours*, Carnières, Lansman, 2001
 CHALAYE, Sylvie (dir.), *Nouvelles dramaturgies d'Afrique noires francophone*, Rennes, PUR, 2003.
 DANAN, Joseph, *Absence et présence du texte théâtral*, Arles, Actes Sud, 2018.
 DIAZ, Sylvain, *Dramaturgies de la crise (XXe-XXe siècles)*, Garnier, 2017.
 OUN, Denis, *Le Théâtre est-il nécessaire ?*, Belfort, Circé, 1997.
 LAROUTIS Denise et VASSEROT Christilla, *Nouvelles écritures d'Amérique Latine*, Théâtrales, 2012.
 LE PORS, Sandrine, *Le théâtre des voix, À l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, PUR, 2011.
 LE PORS, Sandrine et LONGENESSE, Pierre (dir), « Où est ce corps que j'entends ? » *Des corps et des voix dans le théâtre contemporain*, APU, 2014.
 MULHAISEN, Laurent, uhleisen, « Dynamisme et diversité : petit panorama des écritures dramatiques contemporaines de langue allemande. Revue *Jeu*, 2013.
 PAVIS Patrice, *Le théâtre au croisement des cultures*, Paris, Corti, 1990
 RYNGAERT Jean-Pierre (dir avec J. Danan et S. Le Pors), *Nouveaux territoires du dialogue*, Actes Sud et CNSAD, collection Apprendre, 2005.
 RYNGAERT, Jean-Pierre, SERMON, Julie, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Montreuil-sous-Bois, Théâtrales, 2006.
 SARRAZAC Jean-Pierre, *Jeu de rêves et autres détours*, Belval, Circé, « Penser le théâtre », 2004
 SARRAZAC, Jean-Pierre et al., *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belfort, 2005.
 SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.), *La ré-invention du drame (sous l'influence de la scène)*, revue Études Théâtrales n°38-39, 2007.
 SARRAZAC, Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne*, Paris, Seuil, 2012.
 VINAVER, Michel, *Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de théâtre*, Actes Sud, 2000.

Le cours « Écritures contemporaines : mises en espace et mises en voix » (du semestre 2) est adossé à ce séminaire.

ET

Enseignante : Amandine MERCIER

Transgression, ob-scène et disruption du regard sur les scènes contemporaines

Descriptif du cours :

Ce séminaire s'attachera à examiner les orientations majeures d'une scène considérée comme lieu de fabrication de l'ob-scène. Il s'agira de définir ce concept, de questionner ce qui attire, obstrue et fracture le regard du spectateur dans les créations scéniques contemporaines, ce qui demeure en marge d'elles et ce qui reste d'un Homme lorsqu'il ne se met plus en scène. Par des séances à la fois méthodologiques, théoriques et pratiques, l'étudiant.e sera

invité.e à explorer les enjeux de l'ob-scène qui se trouve en scène et l'interdit du voir qu'il suscite. En mobilisant des savoirs pluridisciplinaires, il.elle sera en capacité de construire et présenter une analyse dramaturgique rigoureuse des œuvres du corpus sous le prisme des expériences de transgression de la représentation qui créent une disruption du corps, de l'image et du regard.

Compétences attendues :

- -Définir un thème de recherche, formuler une problématique et proposer des pistes de réflexion
- -Déterminer et développer les méthodes de recherche, de recueil et d'analyse des informations
- Mobiliser des concepts pour analyser des œuvres
- -Formuler des hypothèses, organiser et présenter une réflexion analytique rigoureuse en explicitant les avancées scientifiques réalisées et/ou les implications stratégiques et opérationnelles

Formation à la recherche et par la recherche

Les étudiant.e.s inscrit.e.s à ce séminaire seront invité.e.s à suivre le colloque international *Territoires du naissant : approche poétique, poétique et intermédiaire* organisé par Sandrine Le Pors et Amandine Mercier (28 et 29 avril 2002), de l'équipe de recherche « Praxis et esthétique des arts » du Laboratoire Textes et Cultures, UR 4028.

Évaluation : Un écrit

Bibliographie :

- BAYON Estelle in *Le Cinéma obscène*, Paris, L'Harmattan, 2007.
 BERNAS, Steven, DAKHLIA, Jamil, *Obscène, obscénités*, Paris, L'Harmattan, 2008.
 DEBRAY, Régis, *L'Obscénité démocratique*, Paris, Flammarion, 2007.
 TREMBLAY, Thierry, « Réflexions sur l'obscénité. De l'étymologie au silence », in *La Voix du regard*, n°15, automne 2002.
 MAIER, Corinne, *L'Obscène, la mort à l'œuvre*, Paris, Encre Marine, 2004.
 MCDONALD, Nicola F., *Medieval Obscenities*, York, York Medieval Press/Boydell Press, 2006.
 MILLER, Henry, *L'obscénité et la loi de réflexion*, Paris, La Musardine, 2001.
 RYKNER, Arnaud, « De l'art ou du cochon ? Nudité et obscénité sur les scènes françaises au tournant des XIXe et XXe siècles », in *Scènes de l'obscène, Revue d'Histoire du Théâtre*, publiée avec le Concours du Ministère de la Culture, Paris, 2016.
 RYKNER, Arnaud, *Corps obscènes. Pantomime, tableau vivant et autres images pas sages*. Suivi de Note sur le dispositif, Paris, Orizons, 2014.

– HISTOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES (mutualisé Master MME) 12h

Enseignant : Frédéric POULARD Mutualisé avec le Master «Expographie-Muséographie »

Le cours consistera en une présentation des politiques culturelles de la fin du 19e siècle à nos jours. Tout en présentant des différences sensibles par rapport aux autres politiques publiques (ancienneté des dispositifs contractuels ; prise en charge de la culture par des ministères autres que celui chargé de la culture), elles constituent un puissant révélateur de l'évolution des relations entre État et collectivités dans la mise en œuvre de l'action publique.

Ce changement est marqué par le passage de la tutelle au partenariat, ainsi que par un renforcement du partenariat entre collectivités. Caractérisé par l'augmentation des budgets et la création de services administratifs spécialisés, l'investissement des municipalités en faveur de la culture trahit des évolutions majeures depuis les années 1970 et 1980. Véritable enjeu de développement économique, la culture possède désormais un rôle essentiel dans les processus de réhabilitation urbaine, ce dont témoignent la multiplication des initiatives culturelles et l'investissement en faveur des équipements municipaux : les théâtres et le spectacle vivant, les bibliothèques, les musées, les écoles de musique, etc. Enfin, l'ouverture européenne et le rôle accru du contexte international appellent plus que jamais une réflexion sur les politiques publiques de la culture en Europe, ainsi que la politique symbolique communautaire qui se met en place, non sans certaines difficultés, depuis les années 1990.

- 1) L'origine des politiques culturelles (de la fin du 19e siècle à la Libération)
- 2) L'institutionnalisation : des années Malraux aux années Lang
- 3) Les nouvelles échelles des politiques culturelles (ouverture internationale, mécénat et industries culturelles)
- 4) Vers des politiques culturelles européennes ?

Bibliographie :

- BERTRAND Anne-Marie, 1999, *Les villes et leurs bibliothèques : légitimer et décider 1945-1985*, Paris, Cercle de la Librairie.
- DUBOIS Vincent, 1999, *La politique culturelle. Genèse d'une catégorie d'intervention publique*, Paris, Belin
- Moulinier Pierre, 1995, *Politique culturelle et décentralisation*, Paris, CNFPT.
- POIRRIER Philippe, 2000, *L'État et la culture en France au XXe siècle*, Paris, Librairie Générale Française.
- POIRRIER Philippe (dir.), 2010, *Politiques et pratiques de la Culture*, Paris, La documentation française – Les Notices.
- POIRRIER Philippe, RIZZARDO René (dir.), 2009, *La coopération entre le ministère de la Culture et les collectivités territoriales : une ambition partagée ? 1959-2004*, Paris, La documentation française – Comité d'histoire du ministère de la Culture.
- POULARD Frédéric, 2010, *Conservateurs de musées et politiques culturelles. L'impulsion territoriale*, Paris, La documentation française.
- TALIANO-DES GARETS Françoise, 2007, *Les métropoles régionales et la culture : 1945-2000*, Paris, La Documentation française.
- URFALINO Philippe, 1996, *L'invention de la politique culturelle*, Paris, La Documentation française.
- WARESQUIEL Emmanuel de (dir.), 2001, *Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959*, Paris, Larousse – CNRS éditions.

– ORGANISATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (Master EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE) 12h

Enseignant : Frédéric POULARD (Mutualisé avec le Master «Expographie-Muséographie »)

Descriptif du cours : Le cours débutera par une présentation des notions de politique publique et d'action publique, des principaux acteurs et échelons impliqués dans leur mise en œuvre, ainsi que des principaux courants de recherche qui ont marqué leur analyse. Comprendre l'organisation des collectivités territoriales (villes, régions et départements) nécessite de saisir la nature des rapports avec l'État central et d'analyser l'évolution des politiques publiques françaises : les notions de planification, de décentralisation, de déconcentration et de « gouvernance » seront donc tour à tour examinées, témoignant du processus d'autonomisation et de responsabilités accrues des collectivités.

Tout en examinant le poids des contraintes techniques et législatives, mais aussi la transversalité croissante en matière d'action publique (entre les différents secteurs d'intervention, culturel, social, économique, urbanistique, etc.), nous nous attarderons sur les relations complexes entre les élus, les cadres administratifs, les professionnels et le tissu associatif dans le pilotage des collectivités.

- 1- Comprendre l'action publique : principes et méthodes d'analyse
- 2- La transformation de l'action publique en France entre État et collectivités locales
- 3- Missions, organisation et législation des collectivités territoriales
- 4- Au plus près des collectivités : les relations complexes entre élus et administrateurs territoriaux.

Bibliographie :

- BONNARD Maryvonne (dir.), 2009, *Les collectivités territoriales*, Paris, La documentation française – Les notices.
- DION Stéphane, 1986, *La politisation des mairies*, Paris, Economica.
- GRAWITZ Madeleine, LECA Jean (dir.), 1985, *Traité de sciences politiques*, PUF.
- GREMION Pierre, 1976, *Le pouvoir périphérique. Bureaucrates et notables dans le système politique français*, Paris, Le Seuil.
- LAMARZELLE Denys, 1997, *Le management territorial. Une clarification des rôles entre élus et cadres territoriaux*, Paris, Papyrus.
- LE BART Christian, 2003, *Les maires, sociologie d'un rôle*, Paris, Presses universitaires du Septentrion.
- LORRAIN Dominique, 1991, « De l'administration républicaine au gouvernement urbain », *Sociologie du travail*, 4, p.461-484.
- MULLER Pierre, 2009, *Les politiques publiques*, PUF, coll. « Que sais-je ? ».
- SAEZ Guy, 1995, « Villes et culture : un gouvernement par la coopération », *Pouvoirs*, 73, p.109-123.

– SOCIOLOGIE DE LA CULTURE (Master EXPOGRAPHIE-MUSÉOGRAPHIE) 12h

Enseignant : Serge CHAUMIER (Mutualisé avec le Master « Expographie-Muséographie »)

Objectifs : Engager et stimuler la réflexion sur le sens de l'action culturelle et de l'action publique en la matière. Connaître les grands courants de pensée et repérer les auteurs déterminants. Positionner certains concepts de la sociologie de la culture. Introduction à la sociologie de la culture. Les trois paradigmes fondateurs de la notion de culture et leurs incidences sur l'action culturelle.

Présentation des grands courants de la sociologie de la culture. Les précurseurs (Simmel, Benjamin, Francastel...). Joffre Dumazedier et la sociologie des loisirs. Pierre Bourdieu et la sociologie critique. La sociologie compréhensive

(Bastide, Balandier, Duvignaud, Morin...). La sociologie de la culture aujourd'hui (la relecture de Lahire). La sociologie de l'art (Becker, Moulin, Heinich, Hennion, Menger...). Les études sur les pratiques culturelles des Français (Donnat). La question de la démocratisation culturelle. Les pratiques de catégories spécifiques, l'exemple des enfants et adolescents (octobre). Introduction aux Cultural Studies. Mondialisation, interculturalité et diversité culturelle.

Bibliographie :

DE WARESQUIEL Emmanuel, sous la direction de, *Dictionnaire des politiques culturelles de la France depuis 1959*, Larousse, 2001.
 CHAUMIER Serge, *L'Inculture pour tous. La Nouvelle utopie des politiques culturelles*, L'Harmattan, 2010.
 Olivier DONNAT, *Les Pratiques culturelles des Français à l'ère du numérique. Enquête 2008*, La Découverte, 2009.
 CUCHE Denis, *La Notion de culture dans les sciences sociales*, La Découverte, 1996.
 CHAUMIER Serge et DI GIOIA Laetitia, *Actualité du patrimoine. Dispositifs et réglementations en matière de patrimoine en France*, EUD, 2006.
 CHOAY Françoise, *L'Allégorie du patrimoine*, Seuil, 1992.
 DAVALLON Jean, *Le Don du patrimoine*, Hermès Lavoisier, 2006.
 POULOT Dominique, *Patrimoine et musées*, Hachette, 2001.
 POULOT Dominique, *Une Histoire du patrimoine en Occident*, PUF, 2006.
 SIRE Marie-Anne, *La France du patrimoine : les choix de la mémoire*, Découverte Gallimard, 2005

– POÏÉTIQUE DE LA CRÉATION SCÉNIQUE 12h

Enseignant : Nathalie GAUTHARD

Description du cours : Renouveau et la revitalisation des arts scéniques. Discours, pratiques et savoir-faire.

La thématique abordée porte sur le *Renouveau et la revitalisation des arts scéniques. Discours, pratiques et savoir-faire* afin de circonscrire les dynamiques à l'œuvre dans les processus de création et d'expression des scènes dites traditionnelles et/ou contemporaines. Les réalités socio-culturelles, les modalités de composition et de recomposition, les expériences sensibles sont toutes déclinées à l'aune de multiples préoccupations esthétiques, sensibles et politiques.

Outre une introduction aux problématiques soulevées par la circulation, la fabrique identitaire dans les arts vivants et son incidence sur les manifestations esthétiques et les discours qui les accompagnent, Ce cours s'appuiera sur deux master-class et spectacles d'artistes venus du Tibet (Lobsang Chonzor) le 23 novembre et Kadek Puspasari Moure (Indonésie) le 25 novembre à La Ruche.

Compétences attendues :

- S'appropriier des notions théoriques et historiques fondamentales ainsi que des connaissances en esthétique générale, en méthodologie et en épistémologie nécessaires aussi bien pour les activités de recherche en arts du spectacle que pour l'exercice d'activités professionnelles spécialisées au sein d'entreprises de spectacles vivants.
- S'appropriier les connaissances théoriques disciplinaires et transdisciplinaires sur les arts du spectacle
- Se documenter sur les thématiques/œuvres abordées, dresser un état des lieux des savoirs et des productions antérieures sur des sujets proches ou similaires, identifier les archives et ressources existantes.
- Maîtriser les démarches de caractérisation des pratiques (méthodes d'observation et outils d'analyse) pour développer une réflexion critique
- Utiliser un vocabulaire et une rigueur d'écriture scientifiques propres à la discipline, pour produire un travail de synthèse.

Références bibliographiques :

AMSELLE, Jean-Loup, *Branchements : anthropologie de l'universalité des cultures*, Paris, Flammarion, 2001
 APPADURAI, Arjun *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot, 2000
 AUGÉ, Marc, *L'anthropologue et le monde global*, Armand Colin, coll. La Fabrique du sens, 2013
 DELEUZE Gilles et GUATTARI Félix, *Mille plateaux*, Paris, Minuit, 1980
 GAUTHARD Nathalie, « Les graines de l'exil tibétain : du parcours intime au destin collectif », *Cahiers d'ethnomusicologie*, vol. 32/2020 : *Migrants musiciens* (dir. Denis Laborde et Luc Charles-Dominique), Infolio Éditeur/Ateliers d'ethnomusicologie, Genève, janvier 2020.
 GAUTHARD Nathalie, « Retour aux sources par le détour en Occident : Jerzy Grotowski et le U-Theatre de Taïwan. », in *Renouveau et revitalisation des arts traditionnels asiatiques. Discours, pratiques et savoir-faire* (dir.

Nathalie Gauthard), *Revue L'Ethnographie. Création, Pratiques, Publics*, Nouvelle formule en ligne (MSH-PN-USR 3258/SOFETH — ISSN 2534-5893) sept. 2019 :

<https://revues.mshparisnord.fr/ethnographie/index.php?id=76>

PRADIER, Jean-Marie, "L'ethnocentrisme théorique, ou l'effet clou de girofle" in *Corps, culture et apprentissage*, Rachid MOUNTASSAR et Pierre PHILIPPE-MEDEN (dir.), *Revue Horizons/Théâtre*, Presses universitaires de Bordeaux, 2016

DE MARINIS, Marco, « L'expérience de l'altérité. Le théâtre entre interculturalisme et transculturalisme », *L'Annuaire théâtral*, n° 26, pp. 84-102, 1999

UF 21

- DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE : L'ÉCRITURE PLATEAU

Enseignante : Corinne MATHOU, metteur en scène (Compagnie La Mandragore) 12h TD

Descriptif du cours :

Dans ce séminaire nous nous attacherons à décrire un certain type d'écriture, celle qui part du plateau, sous toutes ses formes, textuelle, plastique, physique ou sonore. L'écriture de plateau est basée sur le travail de jeu et pourrait se définir par « écrire au bord du plateau », autrement dit, il s'agit de retranscrire ce qu'on voit des comédiens. Processus de création collective, l'écriture de plateau mêle improvisation, dramaturgie et construction de personnage. C'est un travail qui se nourrit de l'organicité des émotions et de sensations de plateau pour créer un objet théâtral, dialogué ou non. Chercher la chair des mots et des images en passant par le corps des acteurs en scènes.

De nombreux artistes aujourd'hui, Angélica Liddell, Rodrigo García, Castellucci, Joël Pommerat, etc. cherchent et inventent de nouvelles relations à l'écriture. L'enjeu n'est plus d'opposer texte et spectacle, pièce et mise en scène. La visée de ce travail laboratoire est de s'interroger sur les modalités de la création aujourd'hui qui se veut déconstruire les catégories du siècle précédent.

Compétences attendues :

- Constituer le groupe, travailler sur le collectif, l'écoute, l'espace au plateau.
- Nourrir un imaginaire théâtral
- Recherche et construction d'un imaginaire artistique

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

ALLOUCHERIE GUY, *Tout le monde est quelqu'un d'autre*, CNAC, 2017.

CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Bordas, 1995.

BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le Théâtre ?*, Paris, Folio essais, Gallimard, 2006.

BROOK Peter, *Le diable c'est l'ennui*, Arles, Actes Sud-Papiers, 1991.

BROOK Peter, *L'espace vide* [1977], Seuil, rééd. 2001.

DANAN Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud, 2012.

DANAN Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Actes Sud, 2013.

FERRAL Josette, *Dresser un monument à l'éphémère. Rencontres avec Ariane Mnouchkine*, Ed Théâtrales, 1995.

FREYDEFONT Marcel, *Petit traité de scénographie*, Ed Joca Seria, 2017.

PAVIS Patrice, *La mise en scène contemporaine*, Armand Colin, 2008.

PICON VALLIN Béatrice, *Ariane Mnouchkine*, Actes Sud-Papiers, 2009.

RANCIERE Jacque, *Le partage du sensible : esthétique et politique*, La Fabrique, 2000.

REGY Claude, *Espaces perdus*, Solitaires intempestifs, 1998.

REGY Claude, *L'état d'incertitude*, Solitaires intempestifs, 2002.

REGY Claude, *La brûlure du monde*, Solitaires intempestifs, 2011.

TACKELS Bruno, *Les écritures plateaux*, Solitaires Intempestifs, 2015.

- ÉCRITURE, CRÉATION SCÉNIQUE ET SCÉNOGRAPHIQUE : THÉÂTRE ET MIGRATION

Enseignante : Corinne MATHOU, Metteuse en scène (Compagnie La Mandragore) 12 TD

Descriptif du séminaire : Que peut avoir le théâtre dans un contexte social et politique de « crise migratoire » ? Quel imaginaire peut-il être amené à créer ? Y aurait-il une position militante et/ou esthétique spécifique à adopter ? Ce séminaire *Théâtre et Migration* a pour but de croiser l'intime et le politique, en faisant un état des

lieux des mises en scène contemporaines, dites *pièces d'actualités*, de Milo Rau à Coulon Jablonka en passant par Thomas Bellink, Richard Maxwell et le Collectif Balle Perdue.

Nous interrogerons également les questions d'écriture scénique et scénographique par l'intermédiaire d'improvisations, à partir de récits de vie collectés auprès de personnes en situation de migration dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie. Matière narrative, sonore et visuelle il s'agira de s'interroger sur la mise en forme de ces parcours individuels et d'être attentif à la présence d'autrui, aux nuances de sa parole, pour la restituer et la faire résonner dans l'espace public.

Compétences attendues :

- Constituer le groupe, travailler sur le collectif, l'écoute, l'espace au plateau.
- Nourrir un imaginaire théâtral
- Recherche et construction d'un imaginaire artistique

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

BERK Manu, *Asile Club*, Ed Balle Perdue, Villate, 2017.
 BIET Christian, NEVEUX Olivier, *Une histoire du spectacle militant : Théâtre et cinéma militants 1966-1981*, Éditions L'Entretemps, 2007
 BOAL Augusto, *Le Théâtre de l'Opprimé*, Éditions La Découverte, 2006.
 COSNAY Marie, *Jours de répit à Baigorri*, Créaphis édition, 2016.
 HÄHNEL-MESNARD Carola, LIENARD-YETERIAN Marie, MARINAS Cristina, *Culture et mémoire, représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces mémoriels, les arts visuels, la littérature et le théâtre*, Palaiseau, Éd. École Polytechnique, 2008.
 LE BERRE Rozenn, *De Rêves et de Papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers*, La Découverte, 2017.
 MACE Marielle, *Sidérer, considérer : Migrants en France 2017*, Verdier, 2017.
 NEVEUX Olivier, *Théâtres en lutte : Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui* Éditions La Découverte, coll. Cahiers libres, 2006.
 NOIRIEL Gérard, *Histoire, théâtre et politique*, Éditions Agone, 2009.
 PISCATOR Erwin, *Le Théâtre politique* Éditions de L'Arche, coll. Hors Collection, 1997.
 RANCIERE Jacque, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique Éditions, « Hors collection », 2008.
 SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Nathan, 2000, rééd. 2004.
 PEDUZZI Richard, *Là-bas c'est dehors*, Actes Sud Papier, 2017.

Documentaires :

AUBRY Noémi, GOMAS Jeanne, JUILLARD Clément, MANGEAT Anouk, *Et nous jetterons la mer derrière vous*, Ed Du Bout de la Ville, 2014.
 MOGRABI Avi, *Entre les Frontières*, Une Collection Documentaire, 2016.
 PANH Rithy, *Exil*, Epicentre Films, 2018.

Mises en scène :

ALZGHAIR Mithkal, *Displacement*, Théâtre de la ville, Paris, 2016.
 BALLE PERDUE Collectif, *Asile Club*, Cave Poésie René Gouzenne, Toulouse, 2017.
 BELLINK Thomas, *Keep Calm And Validate*, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, 2017.
 JABLONKA COULON Olivier, *81 Avenue Victor Hugo*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2015.
 MATHOU Corinne, *Arise. We Travel Not To Escape Life But For Life Not To Escape Us*, Scène Nationale Le Parvis Tarbes Pyrénées, Tarbes, 2019.
 MAXWELL Richard, *Dévoiler*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2019.
 RAU Milo, *Empire*, Theaterspektakel à Zürich, Suisse, 2016.

– CONDUITE DE PROJETS CULTURELS 12hTD

Enseignant.e.s : Amandine MERCIER (6h), Arnaud Verkindere (Culture Commune) (4h) et Laurent BRIDOUX (Directeur, Droit de Cité) (2h)

Descriptif du cours :

Il sera demandé à l'étudiant de concevoir et conduire des projets culturels au sein de structures culturelles, de festivals, de compagnies, d'associations ou entreprises, dans le cadre des politiques de développement et de démocratisation culturelle du territoire du bassin minier en garantissant une relation interactive entre artiste, population et acteurs locaux. Tout d'abord, il s'agira de repérer les évolutions des pratiques culturelles sur un territoire donné, de fournir les repères pour comprendre et interroger les enjeux de territorialisations, de décrire le champ d'action des principaux acteurs et d'analyser la reconfiguration actuelle des politiques culturelles. Ensuite, en collectif, les étudiants concevront un projet culturel dans territoire du bassin minier en formalisant le projet

(objectifs, forme, contexte), en réalisant des études de terrain pour connaître l'environnement et le contexte du projet mais aussi les logiques des acteurs en présence. Ils proposeront des formes et argumentaires adaptés à des publics différents par des actions innovantes. Par ailleurs, ils seront amenés à créer un dossier de leur projet culturel, à présenter un argumentaire adapté, à structurer administrativement et financièrement la production et réalisation du projet. Enfin, il s'agira d'en penser la promotion, diffusion et développement et de le tester sur le terrain en collaboration avec les partenaires de la formation.

Compétences attendues :

- Repérer les évolutions des pratiques culturelles sur un territoire donné,
- Fournir les repères pour comprendre et interroger les enjeux de territorialisations,
- Décrire le champ d'action des principaux acteurs et analyser la reconfiguration actuelle des politiques culturelles.
- Réaliser des études de terrain pour connaître l'environnement et le contexte du projet mais aussi les logiques des acteurs en présence,

Évaluation : Un écrit et/ou oral

Bibliographie :

- Abirached R., « Le théâtre dans la cité », Communications n°82-83, 2008, p. 25-35.
 Aim R., *La gestion de projet*, Issy-les-Moulineaux, Gualino, 2016 (10e éd.).
 Colbert F., *Le marketing des arts et de la culture*, Montréal, Gaëtan Morin, 2006.
 Ethis E., *Avignon, le public réinventé. Le Festival sous le regard des sciences sociales*, Paris, La Documentation Française, 2002.
 Fleury L., « Retour sur les origines : le modèle du TNP de Jean Vilar », in Olivier Donnat, Paul Tolila (dir.), *Le(s) public(s) de la culture*, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 123- 138.
 Henry P., *Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité*, Toulouse, L'attribut, 2014
 Herry J.-C., *Le management responsable du spectacle. Comment intégrer les principes du développement durable à son activité*, Paris, Irma, 2014.
 Mairesse François, *Gestion de projets culturels. Conception, mise en œuvre, direction*, Paris, Armand Colin, Paris, 2016.
 Masset D., *Organiser et réussir vos événements*, Le Mans, Geresso, 2015.
 Urfalino P., *L'invention de la politique culturelle*, Paris, La Documentation française, 1996.

– CONSTRUCTION DE PROJET ARTISTIQUE : les fondamentaux du mécénat culturel 12hTD

Enseignante : Cécile TEURLAY

Descriptif du cours :

Le cours offre une double approche, à la fois théorique et pratique.

Il s'agit tout d'abord d'appréhender le cadre juridique et fiscal du mécénat, puis de le situer dans son contexte à travers l'étude des grandes tendances, les nouvelles pratiques (collecte en ligne, crowdfunding, MicroDon, contrats à impact social, venture philanthropy) et les enjeux actuels (éthique, responsabilité, réformes récentes et envisagées).

Ces apports seront illustrés par des études de cas et des mises en situation, afin de permettre aux étudiant.e.s de s'approprier plus aisément les concepts et les modalités de concrétisation d'une démarche de mécénat.

Évaluation : Questionnaire à choix multiples

Bibliographie :

Sites internet :

- <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Mecenas>
- <http://admical.org/>
- <https://www.fundraisers.fr/>
- <https://www.centre-francais-fondations.org/>
- <http://www.lerameau.fr/>
- <https://www.fondationdefrance.org/fr>

Ouvrages :

Xavier Delsol, « Mécénat et parrainage - Guide juridique et fiscal », Éditions Juris, 2004
 Virginie Seghers, « Ce qui motive les entreprises mécènes », Éditions Autrement, 2007
 François Debiesse, « Le mécénat », Collection Que sais-je ?, 2007
 Laurent Butstraën, Wilfried Meynet, « Le mécénat d'entreprise en France - guide pratique », Éditions Lancier, 2015

UC 11**– ÉCRITURES DRAMATIQUES JEUNE PUBLIC 12h TD**

Enseignante : Françoise Heulot-Petit

Dramaturgies du handicap pour le jeune public : de l'empêchement à l'autonomie

En lien avec le cours magistral, les étudiants vont expérimenter scéniquement les textes du corpus « Dramaturgie du handicap ». En travaillant par groupe ils proposeront une mise en scène d'un extrait et justifieront leurs choix des points de vue dramaturgiques et esthétiques.

– APPROCHE DES PUBLICS ET DES INSTITUTIONS CULTURELLES 12hTD

Rénilde Gérardin, Directeur des relations avec le public - TANDEM Scène nationale

Après avoir appréhendé la définition sociologique du public, ce TD s'articulera autour de questionnements et de cas concrets :

– Comment construire une politique de développement de public à partir des missions et de la programmation d'un lieu culturel ? Quels sont les outils existants pour définir et toucher ce public : Relations publiques, communication, politique tarifaire, éducation artistique et culturelle ? Comment en inventer de nouveaux ?

Compétence : être alerte, créatif, professionnel, s'amuser à inventer de nouvelles formes de médiation culturelle, à partir d'expériences de terrain concrètes.

– NUMÉRIQUE CULTUREL 12hTD

Romain CARLIER - responsable de l'information numérique, Le Phénix - Scène nationale de Valenciennes

Descriptif du cours : Accompagnement des étudiants dans une optique professionnelle axée sur les outils de communication :

- Présentation et analyse de quelques sites de structures culturelles.
- Quelle stratégie de communication à mettre en place ?
- Comment faire une affiche ? Comment promouvoir un événement en vidéo de promotion.
- Quelles sont les opérations de diffusion mettre en place pour le spectacle vivant ?
- Quelles solutions à mettre en place avec la crise sanitaire ? Information dans la communication

Ce cours aura lieu dans la salle informatique et il s'agira d'appréhender les logiciels informatiques les plus courants dans la communication des structures culturelles du spectacle vivant.

– LANGUES VIVANTES**ANGLAIS 18hTD**

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Descriptif du cours : Consolidation des acquis de la licence, étude de textes en anglais en rapport avec les thématiques des autres séminaires, dans une optique professionnalisante. Technique de la synthèse en anglais, restitution et explicitation d'idées et de problématiques. En semestre 1 : technique et rédaction du CV en anglais, en semestre 2 technique de l'« abstract » (ou résumé) du travail de recherche.

Évaluation : S1 : rédaction du CV et devoir sur table (travail de synthèse) ; S2 : rédaction du résumé.

Bibliographie : (à titre indicatif, les ressources spécifiques seront détaillées en cours) articles de presse en anglais, dictionnaire anglais-français et/ou unilingue, manuel de grammaire et lexicque.

LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 12HTD

Enseignante : Carmen Flament (Association Trèfles)

Descriptif du cours : Découverte et initiation de la Langue des signes française (LSF).

UM 11

– MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 12h CM

Enseignantes : Nathalie Gauthard, Françoise Heulot-Petit, Sandrine Le Pors, Marie Garré-Nicoara, Amandine Mercier

Chaque directrice potentielle présentera ses thématiques de recherche et ses approches méthodologiques. Ce cours permettra aux étudiant·e·s de choisir une directrice de recherche pour accompagner son mémoire.

– CONDUITE DE MÉMOIRE 12hTD

Enseignants : Nathalie Gauthard, Françoise Heulot-Petit, Sandrine Le Pors, Marie Garré-Nicoara, Amandine Mercier

Les étudiant·e·s doivent choisir une directrice de recherche en fonction de sa thématique de recherche.

SEMESTRE 2

UF 12

– **ESTHETIQUE ET THEORIES DES ARTS DU SPECTACLE - 48h CM**

Suite séminaire S1- Divisé en quatre séminaires

Enseignante : Marie Garré Nicoara

Descriptif du séminaire : Scènes et anthropocène 2

Comment penser les créations scéniques à l'ère de l'Anthropocène ? Il s'agira d'aborder les récits (perspective écocritique) à l'œuvre sur les scènes et dans les textes contemporains, les perspectives relationnelles (décentrement de l'humain, écriture de paysages, dispositifs immersifs et émergiologie, esthétiques du *care*, etc.) et les processus de création (décroissance contre-performance, écoconception des dispositifs entre autres).

Le deuxième volet du séminaire développera une approche pratique des questions abordées au semestre 1. Il s'agira de proposer un projet de création construit dans une perspective écologique.

Compétences :

- Mobiliser les savoir-faire et connaissances du semestre précédent pour les réinvestir dans une création personnelle
- S'approprier un ou plusieurs textes d'un corpus (théorique et d'œuvres littéraires et dramatiques) dans le cadre d'une proposition libre (écriture personnelle, performance, installation)
- Construire des actions de médiation autour d'une proposition scénique, d'écriture, ou d'une installation à destination d'un public défini
- Savoir rédiger, argumenter à l'écrit et à l'oral un projet de création portant sur les questions écologiques

Évaluation : Présentation d'un projet de création (dossier et soutenance du projet) et d'actions de médiation pour les étudiant.e.s du parcours Conception et expertise

Bibliographie :

- ABRAM, David, *Comment la terre s'est tue. Pour une écologie des sens*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2013.
- ANDRIEU, Bernard, *Sentir son corps vivant, Emergiologie 1*, Paris, Vrin, Moments philosophiques, 2016.
- ANDRIEU, Bernard, *Se fondre dans la nature. Figures de la cosmose. Cosmotique 1*, Montréal, Liber, 2017.
- ANDRIEU, Bernard, *Donner le vertige. Les arts immersifs*, Montréal, Liber, 2014.
- ARDENNE, Paul, *Un art écologique. Création plasticienne et anthropocène*, Bruxelles, La Muette, Le Bord de l'eau, 2018.
- BARDET, Marie, CLAVEL, Joanne, GINOT, Isabelle (dir.), *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2018.
- CLEMENT, Gilles, *Manifeste du Tiers paysage*, non édité, 2004.
- DAMIAN, Jérémy (dir.), revue *Corps Objet Image n° 3*, « Ré-animation », Strasbourg, TJP Editions, 2018
- DESCOLA, Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005.
- GUATTARI, Félix, *Qu'est-ce que l'écosophie ?*, textes réunis et présentés par Stéphane NADAUD, Éditions Lignes, 2018.
- INGOLD, Tim, *Marcher avec les dragons*, Paris, Points, Zones sensibles, 2013.
- LATOUR, Bruno, *Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2015.
- LOWENHAUPT TSING, Anna, *Le Champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme*, Paris, La Découverte, Les empêcheurs de penser en rond, 2017.
- MACÉ, Marielle, NOEL, Romain (dir.), *Vivre dans un monde abîmé*, revue Critique n° 860-861, janvier-février 2019
- MACÉ, Marielle, *Nos cabanes*, Lagrasse, Verdier, 2019.
- MONTEBELLO, Pierre, *Métaphysiques cosmomorphes. La fin du monde humain*, Dijon, Les presses du réel, collection Drama, 2015.
- PIERRON, Jean-Philippe, *Prendre soin de la nature et des humains. Médecine, travail, écologie*, Paris, Les Belles Lettres, 2019.
- ROSA, Hartmut, *Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive*, Paris, La Découverte, Poche, 2012.
- SCOTT, Diane, *Ruine. Invention d'un objet critique*, Paris, Éditions Amsterdam, 2019.

TIBERGHEN, Gilles, *Notes sur la nature, la cabane, et quelques autres choses*, Paris, Éditions du Félin, Les marches du temps, 2014.

VIDALOU, Jean-Baptiste, *Etre forêts. Habiter des territoires en lutte*, Paris, La Découverte, 2017.

Spectacles au programme dans la région :

- *La lune est en Amazonie*, Mapa Teatro, Le Phénix – Scène National de Valenciennes, 18 et 19 novembre 2021
- *Arborescence programmée*, Muriel Imbach, Le Tandem Scène Nationale Arras-Douai, 7 et 8 avril 2022

ET

Enseignantes : Nathalie GAUTHARD et Jade CERVETTI

Art du spectacle et engagement citoyen : nouvelles approches (suite du S1)

Ce séminaire de recherche explorera la notion d'engagement citoyen via les arts du spectacle en se déclinant sur trois thématiques :

- Les esthétiques *queer*,
- Les esthétiques de la marge et du stigmate (handicap, inclusivité, approches post-coloniales et intersectionnelles)
- Les préoccupations environnementales à l'œuvre dans les discours et pratiques actuelles en arts du spectacle.

Compétences attendues :

- S'approprier des notions théoriques et historiques fondamentales ainsi que des connaissances en esthétique générale, en méthodologie et en épistémologie nécessaires aussi bien pour les activités de recherche en arts du spectacle que pour l'exercice d'activités professionnelles spécialisées au sein d'entreprises de spectacles vivants.
- S'approprier les connaissances théoriques disciplinaires et transdisciplinaires sur les arts du spectacle
- Savoir faire des liens entre chaque thématique du séminaire
- Se documenter sur les thématiques/œuvres abordées, dresser un état des lieux des savoirs et des productions antérieures sur des sujets proches ou similaires, identifier les archives et ressources existantes.
- Maîtriser les démarches de caractérisation des pratiques (méthodes d'observation et outils d'analyse) pour développer une réflexion critique qualitative méthodologiquement fondée sur les productions du présent et du passé, et sur leurs apports, qu'il s'agisse des pratiques de création ou des productions associées, des discours d'intention aux écrits critiques, dans le champ des pratiques du spectacle vivant (théâtre, carnaval, opéra, performance, festivals).

Spectacles au programme dans la région :

- *Arborescence programmée*, Muriel Imbach, Le Tandem Scène Nationale Arras-Douai, 7 et 8 avril 2022
- *Armure*, Pippo Delbono

Bibliographie :

APPADURAI, Arjun, *Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation*, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2015 (2001), Trad., Françoise Bouillot avec une préface de Marc Abélès.

BARDET M., CLAVEL J., GINOT I., *Ecosomatiques. Penser l'écologie depuis le geste*, Montpellier, Deuxième époque, 2019.

BAROZZINI Julie, BAZIR Geneviève, DAMIEN Muriel (dir.) *Art et Handicap*, Presses Universitaire de Namur, 2008.

BOAL, Augusto, *Théâtre de l'opprimé*. Paris : La Découverte. (1998).

BOURCIER, S., *Queer Zones*, La Trilogie, Paris : Amsterdam, 2018

BOURDIEU, P., *La Domination Masculine*, Paris : Points, 1998

BUTLER Judith, *Trouble dans le genre*. Préface d' Eric Fassin, traduit de l'anglais par Cynthia Kraus, La découverte /poche, rééd. 2005 (1990)

DELBONO Pippo, *Mon théâtre*, conçu et réalisé par Myriam Bloedé et Claudia Palazzolo Arles, éd. Actes Sud, « Le temps du théâtre », 2004.

Le corps de l'acteur ou la nécessité de trouver un autre langage, Besançon, éd. Les solitaires intempestifs, « Du désavantage du vent », 2005.

Récits de juin, Arles, éd. Actes Sud, 2008, 137 p.

DESCOLA Philippe, *Par-delà nature et culture*, Paris, Gallimard, 2005

FOUCAULT, M., *Surveiller et Punir*, Paris : Gallimard, 1975.

GAUTHARD, N., « Troubles dans le masque : de la subculture queer à l'ère de l'anthropocène », Alternatives théâtrales, Bruxelles, 2020.
 KORFF-SAUSSE Simone, *Figures du handicap : Mythes, arts, littérature*, Payot et Rivages, 2010.
 LAPLANTINE François, *Penser le sensible*, Paris, Pocket, 2018
 NEVEUX, Oliver, *Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui*, La Découverte, Paris, 2013.
 SCHETRIT Olivier, SCHMITT Pierre, « Théâtre en langue des signes, théâtres de l'altérité ? Sourds, entendants et interculturalité autour de l'International Visual Théâtre », *Voix plurielles* ; vol.10, n°2, 2013.
 TACKELS Bruno, *Pippo Delbono. Écrivains de plateau V*, Les Solitaires Intempestifs, 2009.

ET

Enseignante : Sandrine LE PORS

Poétiques dramatiques du monde : approche poétique et transculturelle

Descriptif du cours :

Ce séminaire participatif, entre théorie et pratique, optera pour une approche poétique et transculturelle des dramaturgies contemporaines. Il s'attachera à explorer, sur les deux semestres, des écritures théâtrales européennes et extra-européennes : francophones, anglophones, arabes, asiatiques, germaniques, scandinaves, hispaniques et lusophones, italiennes et slaves. En aucun cas, chose aussi risquée qu'impossible – il ne s'agit de dresser un panorama mondial des écritures dramatiques contemporaines, ni bien sûr d'être exhaustif. L'enjeu est de faire un pas de côté, d'aller à la rencontre des écritures à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières géopolitiques, de se défier du lieu commun, de repérer des formes, des démarches et des imaginaires, d'être sensible à des paysages et de les observer selon leurs déclinaisons poétiques, sociales et culturelles. Empruntant diverses voies et voix de traverse, nous serons particulièrement attentifs aux poétiques du seuil, de la traversée, de l'altérité, de la voix, du regard, de l'espace, des éléments (eau, terre etc...) et des corps. Nous lirons les textes d'autrices et d'auteurs de théâtre pour en saisir les enjeux dramaturgiques, pour nommer ce que leur lecture génère chez chacun.e, cela en veillant à les inscrire dans leurs contextes, filiations, héritages, territoires, pratiques, langues, cultures et en prenant conscience des problématiques et enjeux de la traduction théâtrale. Il s'agira donc de développer, d'approfondir et de partager une pensée de la poétique dramatique ouverte sur le monde et attentive autant à des gestes communs qu'à des gestes singuliers.

Pré-requis :

Avoir une bonne culture générale
 Être doté d'une culture théâtrale riche et diversifiée, d'une pratique de spectateur et de lecteur
 Maîtriser l'analyse du texte théâtral, savoir commenter une œuvre dramatique et organiser de manière analytique une étude de texte théâtral (fragment d'œuvre, œuvre complète ou groupement de textes).
 Comprendre et connaître la notion contemporaine de dramaturgie
 Avoir de bonnes compétences d'expression orale et écrite.

Compétences attendues :

- Elaborer et formuler des hypothèses, des questionnements et proposer des pistes de réflexion dramaturgique.
- Situer les enjeux de l'écriture dramatique au théâtre et savoir l'inscrire dans un contexte transculturel
- Situer les enjeux de la traduction théâtrale.
- Comprendre un texte dans son ouverture de sens
- Savoir nommer les échos qu'un texte dramatique produit sur soi et les donner en partage
- Analyser des œuvres dramatiques en tenant compte de leurs héritages, territoires et filiations
- Placer en regard les œuvres et leurs contextes et par-delà les frontières
- Développer des interactions entre les dramaturgies françaises et étrangères
- Mettre en relation poétique du drame et sciences humaines, théories critiques
- Mobiliser des savoirs pluridisciplinaires indispensables à l'analyse dramaturgique
- Elaborer une argumentation pertinente, savoir faire preuve d'une qualité d'analyse.
- Savoir faire des recherches documentaires
- Transmettre à l'oral ou à l'écrit une lecture dramaturgique
- S'approprier les œuvres du corpus de manière libre (par une valise dramaturgique, une réponse plastique, une mise en voix ou une mise en espace).

Formation à la recherche et par la recherche

Les étudiants inscrits à ce séminaire suivront la rencontre du cycle « Écritures du contemporain » de l'équipe Praxis et esthétique des arts du laboratoire Textes et Cultures, UR 4028. Ponctuellement, des doctorants inscrivant leurs travaux dans la poétique du drame, viendront présenter leurs méthodologies et recherches.

Évaluation : assiduité + écrit et/ou oral.

Corpus et bibliographie :

Corpus (non exhaustif)

Yana Borissova, *Les Gens d'Oz* (Bulgarie)
 Sergio Blanco, *Tebas Land* (Uruguay)
 Daniel Danis, *L'enfant lunaire* (Québec)
 Kossi Éfoui, *Oublie !* (Togo, France)
 Anja Hilling, *Tristesse animal noir* (Allemagne)
 Koffi Kwahulé, *Misterioso 119* (Côte d'Ivoire/France)
 Angelica Liddell, *Tout le ciel au-dessus de la terre* (Espagne)
 Arne Lygre, *Je disparaiss* (Norvège)
 Lars Norén, *Froid* (Suède)
 José Manuel Mora, *Les Nageurs de la nuit* (Espagne)
 Toshiki Okada, *Ailleurs et maintenant* (Japon)
 Sirkku Peltola, *Le Cheval finlandais* (Finlande)
 Fausto Paravidino, *Gênes 01* (Italie)
 Eiras Pedro, *Une forte odeur de pomme* (Portugal)
 Claire, Rengade, *Et in submersible dans la seconde qui suit* (France)
 Fabio Rubiano Orjuela, *Bec-de-lièvre* (Colombie)
 Astrid Saalbach, *Le Bout du monde* (Danemark)
 Simon Stephens, *Pornographie* (Angleterre)
 Adnan Taha, *Bye Bye Gillo* (Maroc/Belgique)
 Kate Tempest, *Fracassés* (Angleterre)
 Larry Tremblay, *Le ventriloque* (Québec)
 Ivan Viripaev, *Illusions* (Russie)
 Tomislav Zajec, *Il faudrait sortir le chien* (Croatie)
 ...

Bibliographie critique (non exhaustive) :

ANGEL-PEREZ Elisabeth, *Voyages au bout du possible. Les théâtres du traumatisme de Samuel Beckett à Sarah Kane*, Paris, Klincksieck, 2006
 AUTANT-MATHIEU, Marie-Christine, « Révolution douce, bouleversements profonds », *Les Nouvelles écritures russes*, Domens, 2010.
 CORVIN, Michel, *La lecture innombrable des textes de théâtre contemporain*, Théâtrales, 2015.
 CHALAYE Sylvie, *Dramaturgies africaines d'aujourd'hui en 10 parcours*, Carnières, Lansman, 2001
 CHALAYE, Sylvie (dir.), *Nouvelles dramaturgies d'Afrique noires francophone*, Rennes, PUR, 2003.
 DANAN, Joseph, *Absence et présence du texte théâtral*, Arles, Actes Sud, 2018.
 DIAZ, Sylvain, *Dramaturgies de la crise (XXe-XXe siècles)*, Garnier, 2017.
 OUN, Denis, *Le Théâtre est-il nécessaire ?*, Belfort, Circé, 1997.
 LAROUTIS Denise et VASSEROT Christilla, *Nouvelles écritures d'Amérique Latine*, Théâtrales, 2012.
 LE PORS, Sandrine, *Le théâtre des voix, À l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, PUR, 2011.
 LE PORS, Sandrine et LONGENESSE, Pierre (dir), « Où est ce corps que j'entends ? » *Des corps et des voix dans le théâtre contemporain*, APU, 2014.
 MULHAISEN, Laurent, uhleisen, « Dynamisme et diversité : petit panorama des écritures dramatiques contemporaines de langue allemande. Revue *Jeu*, 2013.
 PAVIS Patrice, *Le théâtre au croisement des cultures*, Paris, Corti, 1990
 RYNGAERT Jean-Pierre (dir avec J. Danan et S. Le Pors), *Nouveaux territoires du dialogue*, Actes Sud et CNSAD, collection Apprendre, 2005.
 RYNGAERT, Jean-Pierre, SERMON, Julie, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Montreuil-sous-Bois, Théâtrales, 2006.
 SARRAZAC Jean-Pierre, *Jeu de rêves et autres détours*, Belval, Circé, « Penser le théâtre », 2004
 SARRAZAC, Jean-Pierre et al., *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belfort, 2005.
 SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.), *La ré-invention du drame (sous l'influence de la scène)*, revue Etudes Théâtrales n°38-39, 2007.
 SARRAZAC, Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne*, Paris, Seuil, 2012.
 VINAVER, Michel, *Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de théâtre*, Actes Sud, 2000.

Le cours « Écritures contemporaines : mises en espace et mises en voix » (du semestre 2) est adossé à ce séminaire.

UF 22

– ÉCRITURE ET CONSTRUCTION DE PROJET SCÉNIQUES - 24h TD

Enseignante : Corinne MATHOU, Metteuse en scène (Compagnie La Mandragore) 12 TD

Descriptif du séminaire : THÉÂTRE ET MIGRATION

Que peut avoir le théâtre dans un contexte social et politique de « crise migratoire » ? Quel imaginaire peut-il être amené à créer ? Y aurait-il une position militante et/ou esthétique spécifique à adopter ? Ce séminaire *Théâtre et Migration* a pour but de croiser l'intime et le politique, en faisant un état des lieux des mises en scène contemporaines, dites *pièces d'actualités*, de Milo Rau à Coulon Jablonka en passant par Thomas Bellink, Richard Maxwell et le Collectif Balle Perdue.

Nous interrogerons également les questions d'écriture scénique et scénographique par l'intermédiaire d'improvisations, à partir de récits de vie collectés auprès de personnes en situation de migration dans les Hautes-Pyrénées, en Occitanie. Matière narrative, sonore et visuelle il s'agira de s'interroger sur la mise en forme de ces parcours individuels et d'être attentif à la présence d'autrui, aux nuances de sa parole, pour la restituer et la faire résonner dans l'espace public.

Des liens seront faits avec le cours d'écritures contemporaines.

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

- BERK Manu, *Asile Club*, Ed Balle Perdue, Villate, 2017.
 BIET Christian, NEVEUX Olivier, *Une histoire du spectacle militant : Théâtre et cinéma militants 1966-1981*, Éditions L'Entretemps, 2007
 BOAL Augusto, *Le Théâtre de l'Opprimé*, Éditions La Découverte, 2006.
 COSNAY Marie, *Jours de répit à Baigorri*, Créaphis édition, 2016.
 HÄHNEL-MESNARD Carola, LIENARD-YETERIAN Marie, MARINAS Cristina, *Culture et mémoire, représentations contemporaines de la mémoire dans les espaces mémoriels, les arts visuels, la littérature et le théâtre*, Palaiseau, Éd. École Polytechnique, 2008.
 LE BERRE Rozenn, *De Rêves et de Papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers*, La Découverte, 2017.
 MACE Marielle, *Sidérer, considérer : Migrants en France 2017*, Verdier, 2017.
 NEVEUX Olivier, *Théâtres en lutte : Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui* Éditions La Découverte, coll. Cahiers libres, 2006.
 NOIRIEL Gérard, *Histoire, théâtre et politique*, Éditions Agone, 2009.
 PISCATOR Erwin, *Le Théâtre politique* Éditions de L'Arche, coll. Hors Collection, 1997.
 RANCIERE Jacque, *Le spectateur émancipé*, La Fabrique Éditions, « Hors collection », 2008.
 SURGERS Anne, *Scénographies du théâtre occidental*, Nathan, 2000, rééd. 2004.
 PEDUZZI Richard, *Là-bas c'est dehors*, Actes Sud Papier, 2017.

Documentaires :

- AUBRY Noémi, GOMAS Jeanne, JUILLARD Clément, MANGEAT Anouk, *Et nous jetterons la mer derrière vous*, Ed Du Bout de la Ville, 2014.
 MOGRABI Avi, *Entre les Frontières*, Une Collection Documentaire, 2016.
 PANH Rithy, *Exil*, Epicentre Films, 2018.

Mises en scène :

- ALZGHAIR Mithkal, *Displacement*, Théâtre de la ville, Paris, 2016.
 BALLE PERDUE Collectif, *Asile Club*, Cave Poésie René Gouzenne, Toulouse, 2017.
 BELLINK Thomas, *Keep Calm And Validate*, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles, 2017.
 JABLONKA COULON Olivier, *81 Avenue Victor Hugo*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2015.
 MATHOU Corinne, *Arise. We Travel Not To Escape Life But For Life Not To Escape Us*, Scène Nationale Le Parvis Tarbes Pyrénées, Tarbes, 2019.
 MAXWELL Richard, *Dévoiler*, La Commune Centre Dramatique National d'Aubervilliers, 2019.
 RAU Milo, *Empire*, Theaterspektakel à Zürich, Suisse, 2016.

– ÉCRITURES CONTEMPORAINES : MISES EN ESPACE ET MISE EN VOIX - 18HTD

Enseignante : Sandrine LE PORS

Le cours constitue une préparation et un prolongement pratiques aux volets théoriques des séminaires consacrés aux écritures théâtrales contemporaines.

– **CONSTRUCTION ET EXPERTISE DE PROJETS PROFESSIONNELS - 12hTD + 12hTD (études de cas)**

– **CONDUITE DE PROJETS CULTURELS : Élaborer un projet culturel de territoire - 12hTD**

« **Créer un spectacle en compagnie** »

Enseignants : Capucine Lange, directrice de la Compagnie Théâtre du prisme et sa compagnie Arnaud Anckaert, Matthias Bailleux et Chloé Léon

Arnaud Anckaert et **Capucine Lange** créent en 1998 le Théâtre du Prisme, compagnie implantée dans la région Hauts-de-France. Ils défrichent des textes, avec un goût prononcé pour les auteurs anglo-saxons, qu'ils font traduire, et qu'Arnaud Anckaert met en scène en première française. Il en fut ainsi pour *Orphelins*, de Dennis Kelly, *Constellations*, de Nick Payne, *Revolt*, d'Alice Birch, *Séisme* et *Toutes les choses géniales*, de Duncan Macmillan... La Compagnie est conventionnée Etat et Région, elle est associée à la Comédie de Picardie à Amiens.

Descriptif du cours :

La compagnie propose un module dirigé par Capucine Lange et animé par l'intégralité de l'équipe : les directeurs Capucine Lange et Arnaud Anckaert, la chargée d'administration Chloé Léon et le chargé de diffusion Matthias Bailleux.

En 24 heures d'intervention, les étudiant.e.s parcourent tout le processus d'une compagnie vers la création d'un spectacle, du projet artistique et de son argumentation, jusqu'à sa diffusion, en passant par la production et le budget.

Lire le texte, écrire le dossier artistique, affirmer sa note d'intention et ses partis pris artistiques, activer les modes de financements, le réseau, explorer le lien entre un artiste et une directrice sur la production et l'élaboration du projet, sur les modalités de mise en œuvre de la création. Monter un budget de production, écrire un contrat de cession, évoquer l'embauche des intermittents, cibler un réseau de diffusion, écrire un mail à un programmeur ou à une programmatrice...

Tous les volets de la création d'un spectacle en compagnie seront traversés, selon les missions réparties sur les postes, et leur articulation.

Évaluation : mise en œuvre et portage d'un projet artistique phase par phase. L'objectif sera de travailler en groupes pour une évaluation présentée à l'oral sur un dossier complet de la création d'une pièce du répertoire contemporain défriché par la compagnie.

Compétences attendues : Reproduire une répartition des tâches et des postes, semblable à celle de la compagnie.

Bibliographie :

Langeard C., 2015, « Les projets artistiques et culturels de territoire. Ses enjeux d'un nouvel instrument d'action publique », in Cairn info

Saez G., 2004, « Gouvernance culturelle territoriale : les acteurs », in Saez G. (dir.), Henry P., 2014, *Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité culturelle*, Toulouse, éditions de l'Attribut.

Greffe X., 2004, « Le rôle de la culture dans le développement local », in Saez G. (dir.), *Institutions et vie culturelles*, Paris, La Documentation française,

Bordeaux M.-C. et Liot F. (coord.), 2012, « La participation des habitants à la vie culturelle », *L'Observatoire*, n° 40.

UC 12

– **CRÉATION SCÉNIQUE ET AUTRES ARTS - 12hTD**

Enseignante : Nathalie GAUTHARD et David CHAILLOU

Ce cours se déclinera en deux temps en se fondant sur une série de rencontres, d'apprentissages et discussions entre chercheurs, artistes et étudiants.

Deux thématiques seront explorées : l'hybridité des arts entre théâtre, poésie, opéra, danse et chant avec l'étude des processus de mise en scène d'*Un détour par l'Orient*. Ce spectacle de quarante-cinq minutes est une adaptation pour la scène du texte de Gérard Macé *Un détour par l'Orient* réédité aux éditions Gallimard. Ce texte salué par la critique dès sa première édition et traduit depuis dans de nombreuses langues, est une évocation poétique de la Chine et de son écriture, du rapport à soi et du sentiment du temps dans l'étrangeté d'une autre civilisation. Il sera porté, presque conté par la voix de Jacques Bonnafé, lecteur et parfois musicien accompagné par une musique de David Chaillou interprétée par trois musiciens de l'Opéra de Paris dont le percussionniste solo Jean-Baptiste Leclère.

La seconde thématique explorée sera la commémoration, plus précisément à la façon dont les commémorations jouées et chantées transmettent et métamorphosent la mémoire d'événements, des identités. Nous nous attardons en particulier sur La Commune de Paris. La Commune de Paris est d'actualité, en raison de l'anniversaire dont la célébration ne fait pas l'unanimité (dialogue Jean-Luc Mélenchon / Pierre Nora dans le *Nouvel Observateur* 10 avril 2021). Elle illustre très bien la question des appropriations successives d'un héritage (de valeurs, de figures, de mémoires), puisque, dans ce cas, se sont succédés une mémoire militante (celle des acteurs, des compagnons de route), une instrumentalisation politique (mise en œuvre par le PCF depuis le début du XXe siècle) puis des lectures renouvelées (mai 68, courant féministe, réflexions sur la mondialisation).

À côté d'un renouvellement historiographique (impulsé par Jacques Rougerie dans les années 1970), la Commune a donné lieu à des créations littéraires, théâtrales, cinématographiques (Peter Watkins 2000 "La Commune"), musicales. Elle fait figure de laboratoire social qui inspire des mouvements sociaux (Occupy à Oakland 2011, Nuit debout en 2016, la Commune libre de Tolbiac 2018) et des artistes actuels (« La Chose commune », spectacle de jazz 2017-2019 David Lescot et E. Bex, Cie du Kairos).

Nous nous attarderons sur la figure emblématique de Louise Michel, ses mémoires et ses écrits pour le théâtre.

Compétences attendues :

- S'approprier des notions théoriques et historiques fondamentales ainsi que des connaissances en esthétique générale, en méthodologie et en épistémologie nécessaires aussi bien pour les activités de recherche en arts du spectacle que pour l'exercice d'activités professionnelles spécialisées au sein d'entreprises de spectacles vivants.
- S'approprier les connaissances théoriques disciplinaires et transdisciplinaires sur les arts du spectacle
- Maîtriser les démarches de caractérisation des pratiques (méthodes d'observation et outils d'analyse) pour développer une réflexion critique qualitative méthodologiquement fondée sur les productions du présent et du passé, et sur leurs apports, qu'il s'agisse des pratiques de création ou des productions associées, des discours d'intention aux écrits critiques, dans le champ des pratiques du spectacle vivant (théâtre, carnaval, opéra, performance, festivals).

Bibliographie

MACE Gérard, *Un détour par l'Orient*, Gallimard, Coll. Le Cabinet des Lettrés, Paris, 2002
MICHEL Louise, *Écrits pour le Théâtre et mémoires*.

– **CONNAISSANCES D'ACTIONS CULTURELLES (MME) 18h TD (mutualisé Master Expographie-Muséographie)**

Enseignant : Serge CHAUMIER

Descriptif du cours : La connaissance de la démarche et de la philosophie de l'action culturelle est importante à replacer dans ses origines historiques, héritage de l'éducation populaire et de l'animation culturelle et sociale. L'approche développera plus particulièrement une réflexion sur la question des publics éloignés de la culture, sur les manières de le convier à s'emparer des formes de culture, et le sens que l'on donne à ces pratiques. Les fonctions et les approches de la médiation culturelle sont introduites à partir de quelques exemples.

Bibliographie :

CAILLET Elisabeth, *A l'approche du musée, la médiation culturelle*, PUL, 1995.
CAUNE Jean, *La Culture en action : de Vilar à Lang le sens perdu*, PUG, 1992.
CHAUMIER Serge & MAIRESSE François, *La Médiation culturelle*, Armand Colin, 2013.
JEANSON Francis, *L'Action culturelle dans la cité*, Seuil, 1973.
VARINE Hugues de, *Les Racines du futur*, ASDIC, 2005.

– **LANGUES VIVANTES 12hTD**

ANGLAIS

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Descriptif du cours : Consolidation des acquis de la licence, étude de textes en anglais en rapport avec les thématiques des autres séminaires, dans une optique professionnalisante. Technique de la synthèse en anglais, restitution et explicitation d'idées et de problématiques. En semestre 2 technique de l'« abstract » (ou résumé) du travail de recherche.

Évaluation : S2 : rédaction du résumé.

Bibliographie : (à titre indicatif, les ressources spécifiques seront détaillées en cours) articles de presse en anglais, dictionnaire anglais-français et/ou unilingue, manuel de grammaire et lexicque.

UM 12

- MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE ET DE LA RECHERCHE CRÉATION - 12hTD

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

Programme : Transformation du regard en écriture, Apprendre à regarder et organisation textuelle du visible.

Compétences attendues :

- Se forger une culture en arts du spectacle par des lectures différenciées permettant d'assimiler des concepts et de hiérarchiser des idées.
- Confronter de façon critique des sources, archives et des productions scientifiques, pour bâtir un raisonnement.
- Utiliser un vocabulaire et une rigueur d'écriture scientifiques propres à la discipline, pour produire un travail de synthèse.
- Réaliser une production orale et écrite (exposé, devoir), individuelle et collective, à partir d'un corpus de documents et de lectures scientifiques
- Participer à la réalisation d'une étude de terrain, d'entretiens
- Construire par soi-même un projet professionnel ou de recherche.

Bibliographie

LAPLANTINE, F., *La description ethnographique*, Paris, Nathan, 1996.

Numéros spéciaux de la revue *Enquête* : n° 1, 1995 (« Les terrains de l'enquête ») ; n° 3, 1996 (« Interpréter, surinterpréter ») ; n° 6, 1998 (« La description »).

La relation ethnographique, terrains et textes, Revue Ateliers d'anthropologie N° 33, 2009, <http://ateliers.revues.org/8162>

- Mémoire de 50 pages

- Rapport de stage (stage obligatoire de six semaines) de 20 pages.

À la fin de l'année universitaire (avant le 30 septembre), **l'étudiant soutient son mémoire de master et son mémoire de stage.**

SEMESTRE 3

UF 13

- ESTHETIQUE ET THEORIES DES ARTS DU SPECTACLE (24h)

Enseignante : Marie GARRE NICOARA

Désincarner / réanimer le corps sur les scènes contemporaines

Descriptif du cours :

Nous interrogerons les mutations et les débordements de la notion de « marionnettique » sur les scènes contemporaines en nous focalisant sur la question du corps dans ses liens et articulations avec la matière, l'image ou l'objet.

Comment les artistes contemporains, telle Gisèle Vienne, proposent-ils des scènes de circulation du vivant, dans lesquelles les corps vivants paraissent inhabités, semblables à des coquilles vides mues de l'extérieur ?

Comment appréhender ces corps qui s'évident, ces corps béants qui ne sont plus qu'effet de surface ? Dans *Primal Matter*, le danseur et chorégraphe grec Dimitris Papaioannou déplace sa propre jambe portée dans ses bras et posée sur une table comme un véritable objet inerte. Le travail mené par la compagnie 14 :20 interroge lui aussi les limites du corps, sa densité de présence. Dans ces pratiques, l'apparence humaine s'évide par moments, affectée par la perte de poids, d'unité corporelle, de chair... Comment appréhender ces corps instables, dont la profondeur constitutive, le poids d'incarnation, la densité, semblent obéir à une poétique du discontinu ? Comment envisager la circulation et l'articulation sujet-objet dans ces pratiques ? Ces pantins de chair appellent-ils ou provoquent-ils des écritures particulières ?

On sera également attentifs aux dispositifs et à ce qui sur les scènes et dans les écritures contemporaines est propice à la manipulation et à l'illusion.

Compétences :

- Analyser les œuvres, les démarches et pratiques artistiques questionnant le vivant et sa désincarnation, en les resituant dans leur contexte historique, social
- Analyser dans une perspective interdisciplinaire (philosophie, anthropologie) les écritures et créations scéniques mettant en jeu la tension corps/objet : théâtre, cirque, danse, marionnette, cinéma

Évaluation : une analyse d'œuvre, de démarche de création

Bibliographie :

CORVIN Michel, *L'Homme en trop. L'abhumanisme dans le théâtre contemporain*, Les Solitaires intempestifs, 2014.

GUIDICELLI Carole (dir.), *Surmarionnettes et mannequins : Craig, Kantor et leurs héritages contemporains*, L'Entretiens, 2013.

LE PORS Sandrine, *Le théâtre des voix : À l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, PUR, 2011.

PLASSARD Didier, *L'Acteur en effigie. Figures de l'homme artificiel, dans le théâtre des avant-gardes historiques : Allemagne, France Italie*, Lausanne, L'âge d'homme, 1992.

ROSSET Clément, *Le Réel et son double : essai sur l'illusion*, Gallimard, 1976.

SERMON Julie et RYNGAERT Jean-Pierre, *Le personnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition*, Éditions théâtrales, 2006.

Revue *Corps-Objet-Image*, Strasbourg, TJP-CDN d'Alsace, n° 1 « Infra : l'en deçà du visible », 2015.

Spectacles au programme dans la région :

Bisonte, Marco Da Silva Ferreira, Tandem Scène Nationale Arras-Douai, 30 novembre 2021

ET

Enseignante : Nathalie GAUTHARD

Arts de la scène et mémoire régionale : incarnation et mise en récit d'un patrimoine vivant

Description du cours :

La mémoire, les traditions et la notion de patrimoine sont inextricablement liées. Comment rendre compte des processus de patrimonialisation, des mémoires individuelles et collectives liées à la patrimonialisation, aux patrimoines culturels immatériels (traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituelles et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel - définition donnée par la Convention pour le PCI de l'UNESCO en 2003) et des pratiques à l'œuvre liées aux patrimoines littéraires et en arts vivants ? Comment dynamiser la mémoire patrimoniale et territoriale via les arts du spectacle, les routes d'écrivains, les tissus associatifs locaux ?

Ce cours abordera la façon dont les arts de la scène s'emparent de certains patrimoines, soit dans la lignée d'une tradition revisitée (marionnettes, géants, carnaval), soit à travers des processus de *reenactment* (reconstruction historique) ou des genres de l'imaginaire (Festival Fantasy), se conjugue avec le développement des territoires.

Compétences attendues :

- S'approprier des notions théoriques sur la notion de patrimoine matériels et immatériels, territoire, localité.
- Maîtriser les démarches de caractérisation des pratiques (méthodes d'observation et outils d'analyse) pour développer une réflexion critique sur la notion de patrimoine

Formation à la recherche et par la recherche :

Les étudiant.e.s seront invité.e.s à suivre les journées d'études « Patrimoines (im)matériels : parcourir la mémoire » du laboratoire Textes et Cultures, UR 4028 au second semestre, en particulier celle du 23 février 2022 : « Commémorer, célébrer, transmettre: mémoires chantées, jouées, interprétées. »

Bibliographie :

« Patrimoine et territoire. Une parenté conceptuelle en question », *Les Cahiers du CFPCI*, n° 7, juillet 2020, 224 pages (en accès libre sur <https://fr.calameo.com/books/005286083f2fda3d07d18>)

GAUTHARD, Nathalie, *Fêtes, mascarades, carnivals. Circulations, transformations et contemporanéité* (dir.), Éditions L'Entretemps, coll. « Les Anthropophages », 2014.

GAUTHARD, Nathalie, « Le carnaval à l'épreuve des taxinomies. La notion de "patrimoine culturel immatériel" entre normes, consensus et résistance culturelle » *Bals masqués de Guyane et d'ailleurs. Identités et imaginaires carnavalesques en question* » (dir. Monique Blérald et Mylène Danglades), Éditions Orphie, Saint-Denis, La Réunion, 1er trimestre 2020, p.60-70.

GRADHIVA : Le monde selon l'UNESCO : <https://journals.openedition.org/gradhiva/2690>

ET

Enseignante : Sandrine LE PORS

Scènes du corps et corps de l'enfant en scène : théâtre, danse et marionnette

Descriptif du cours :

En s'appuyant sur des exemples concrets, ce séminaire s'attachera à exposer et à explorer les scènes du corps de l'enfant et le corps de l'enfant en scène à travers des écritures et des mises en scène théâtrales, marionnettiques et chorégraphiques – occasionnellement à travers le médium cinématographique également. Nous interrogerons le corps visible de l'enfant tout autant que l'invisible, le corps parlant de l'enfant comme le corps de l'enfant renvoyé à son statut d'*infans* (celui qui n'a pas ou n'a pas encore accès à la parole), le corps de l'enfant vivant mais aussi celui du corps de l'enfant de chiffon, de papier ou de cire. Nous observerons la récurrence de certains gestes mais aussi de certaines figurations des corps (telles les figures de l'enfant sacrifié, de l'enfant témoin, celles de l'enfant démiurge ou encore l'enfant prothèse greffé au corps de l'acteur ou du danseur). Un intérêt particulier sera porté au corps du nourrisson, y compris dans les scènes d'engendrement impliquant un corps naissant et un corps accouchant. Alternant séances théoriques, pratiques et méthodologiques, nous examinerons ce que l'apparition (et/ou la disparition) du corps de l'enfant implique en termes de dérèglements, de péril mais aussi de rencontre ou de renversement. Nous serons attentifs aux multiples interactions du corps (de présence et d'absence, notamment), à ses principes d'hybridité (rendant poreuses les frontières entre enfance et vieillesse, par exemple). Travaillant dans une perspective dramaturgique, il s'agira de se demander comment examiner conjointement le corps de l'enfant et les scènes du corps de l'enfant d'un point de vue scénique, sonore, visuel ou plastique mais aussi sous un angle philosophique, culturel, social et politique.

Pré-requis :

Être doté d'une culture et d'une pratique de spectateur et de lecteur

Faire preuve de curiosité et être ouvert aux différentes esthétiques des écritures et de la scène contemporaine

Avoir de bonnes compétences d'expression orale et écrite.

Savoir écouter et interagir à l'oral de manière adaptée

Compétences attendues :

- Formuler des questionnements, des hypothèses et proposer des pistes de réflexion pour répondre aux questions posées dans le séminaire.
- Proposer (à l'oral et à l'écrit) une réflexion analytique organisée, rigoureuse, synthétique et nuancée.
- Mobiliser des concepts pour analyser des œuvres et des démarches contemporaines dans une perspective interdisciplinaire (en théâtre, danse et marionnette)
- Situer le discours sur le corps de l'enfant au théâtre parmi les autres arts et, plus largement, les autres discours
- Analyser les œuvres en les resituant dans leur contexte esthétique, culturel et sociétal.
- S'approprier les œuvres du corpus de manière libre (par une valise dramaturgique, une réponse plastique, une mise en voix ou une mise en espace).

Formation à la recherche et par la recherche

Les étudiants inscrits à ce séminaire suivront deux manifestations scientifiques de l'équipe de recherche « Praxis et esthétique des arts » du Centre Textes et Cultures :

- Le séminaire *Corps, espace et représentation : approches cinématographiques et théâtrales*, organisé par Julie Assouly et Sandrine Le Pors (mars 2022, date à définir)
- Le colloque international *Territoires du naissant : approche poétique, poïétique et intermédiaire* organisé par Sandrine Le Pors et Amandine Mercier (21 et 22 avril 2022)

Évaluation : assiduité + dossier et/ou oral.

Corpus indicatif :

Œuvres scéniques :

1) Corpus généalogique

Allemagne

BAUSCH, Pina, *Café Müller*, spectacle créé en 1978, DVD et livret en français, anglais et allemand, L'Arche, Paris, 2010.

Etats Unis

WILSON, Robert, *Le regard du sourd*, Nancy, 8ème Festival mondial de théâtre, 1971.

Pologne

KANTOR, Tadeusz, *La classe morte*, Festival Mondial du Théâtre de Nancy de 1975, format vidéo INA, 2000.

Italie

BENE, Carmelo, *Pinocchio*, version pour disque de 1981 et captation télévisée de 1999.

2) Corpus contemporain restreint

Allemagne

SCHÖNBEIN, Ilka, *Chair de ma chair*, Le Grand Parquet, Paris, 2006 et *La vieille et la bête*, Théâtre Vidy-Lausanne, 2009.

Belgique

VANDEKEYBUS, Wim, *PUUR*, Festival d'Avignon, Carrière de Boulbon, 2005.

PEEPING TOM, *Kind*, Théâtre de Caen, 2019.

Islande

OMARSDOTTIR, Erna, *Mysteries of Love*, Pôle Sud Studio, Strasbourg, 2007.

Italie

CASTELLUCCI, Romeo, *Inferno*, Cour d'honneur du Palais des Papes, Festival d'Avignon, 2008.

Pologne

WARLIKOWSKI, Krzysztof, *Médée*, La Monnaie, 2011.

Espagne

LIDDELL, Angelica, *You are my destiny, ou le viol de Lucrece*, Théâtre de l'Odéon, 2014.

France

CHARMATZ, Boris, *Enfant*, Festival d'Avignon, Cour d'honneur du Palais des Papes, 2011

VINCENT, Guillaume, *La nuit tombe*, la Chapelle des Pénitents Blancs, Festival d'Avignon, 2012.

HEGGEN, Claire, *Ombre claire*, Théâtre du Mouvement, Giboulées, Strasbourg, 2014.

Œuvres visuelles :

France

GALLOTTA, Jean-Claude et MOURIERAS Claude, *Montalvo et l'enfant*, uniFrance Film, 1990 (variation cinématographique d'une chorégraphie de Gallotta)

Écritures dramatiques :

Danemark

SAALBACH, Astrid, *Matin et soir*, trad. Terje Sinding, Circé, 1999.

France

PELLET, Christophe, *Qui a peur du loup ?*, L'Arche, Théâtre jeunesse, 2010.

Portugal

EIRAS, Pedro, *Une forte odeur de pomme*, trad. Alexandra Moreira Da Silva, Les Solitaires intempestifs, 2005.

Québec

DANIS, Daniel, *L'Enfant lunaire*, L'Arche, 2011.

Dramaturgies afro-descendantes

Côte d'Ivoire

Koffi Kwahule, *El Mona*, Liban, écrits nomades 1 », Lansman, 2001.

Togo

ÉFOUI, Kossi, *Oublie !*, Lansman, 2011.

Bibliographie critique :

BANU, Georges (dir), *L'enfant qui meurt. Motif avec variations*, L'Entretiens, 2010.

BEAUCHAMP Hélène, NOGUES Joëlle et VAN HAESBROCK, Elise, *Vous avez dit « marionnette ? »*. *Marionnette, corps-frontière*, APU, 2015.

- BENJAMIN, Walter, *Enfance. Eloge de la poupée et autres essais*, trad. Philippe Ivernel, Payot&Rivages, Paris, 2011.
- CHRETIEN, Jean-Louis, *Fragilité*, éditions de Minuit, 2017.
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *Quand les images prennent position, L'œil de l'histoire 1*, Minuit, 2009.
- FRERENCZI Sándor, *L'enfant dans l'adulte* Payot, coll. « Petite Bibliothèque », 2006.
- GIRARD, Réné, *Le Bouc émissaire*, Grasset, Paris, 1982.
- HANDKE, Peter, *Histoire d'enfant* (1981), traduit de l'allemand par Georges-Arthur Goldschmidt, Folio-Gallimard, 2001.
- LE PORS, Sandrine (dir.), *Les Voix marionnettiques*, revue *Études Théâtrales*, n°60-61, 2014.
- LE PORS, Sandrine (dir), « Où est ce corps que j'entends ? » *Des corps et des voix dans le théâtre contemporain*, APU, 2014.
- LYOTARD, Jean-François, *L'inhumain, Causeries sur le temps*, Galilée, 1988.
- MONDZAIN, Marie-José, *Homo spectator*, « L'enfance interminable », Bayard, 2013.
- PEJU, Pierre, *Enfance obscure*, Gallimard, 2011.
- PIRET, Pierre et CHATEL, Jonathan (dir), *Corps parlant, Corps vivant, réponses littéraires et théâtrales aux mutations contemporaines du corps, Etudes Théâtrales n°66*, 2017
- ROSSET, Clément, *L'Invisible*, Minuit, Paris, 2012.
- SARRAZAC, Jean-Pierre (dir.) *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé/Poche, 2005.

UC 13

– CONSTRUCTION D'UN ARGUMENT ARTISTIQUE 18hTD

Enseignant : Nicolas SAELENS

Descriptif du séminaire :

Il s'agira d'étudier différents arguments artistiques liés à plusieurs disciplines du spectacle vivant (théâtre, danse, cirque, marionnette,...). Nous nous appuierons sur les dossiers de création de différents spectacles, ainsi que leurs présentations dans les programmes des Théâtres. Nous mettrons en évidence les enjeux artistiques et politiques que proposent les présentations de spectacle que nous étudierons. Nous pourrions aussi nous appuyer sur l'expérience de spectateur de chaque étudiant pour mettre en relation l'argument artistique et son expression à travers l'œuvre. Enfin chaque étudiant sera invité à rédiger un argument artistique sur une œuvre fictive ou à réaliser.

Évaluation :

Rédaction d'un argument artistique.

Bibliographie :

- NEVEUX, Olivier, *Politiques du spectateur - Les enjeux du Théâtre politique aujourd'hui*, Ed. La Découverte, 2013.
- NOIRIEL Gérard, *Histoire, Théâtre et Politique*, Ed. Agone, 2009.
- RANCIERE, Jacques, *Le spectateur émancipé*, Édition : La fabrique, 2008.

– ÉCONOMIE, DROIT DE LA CULTURE - 15hTD (5x3h)

Enseignant : Laurent COUTOULY (Directeur Culture Commune - Scène nationale du Bassin minier Loos en Gohelle)

Descriptif du cours : Le monde de l'art et de la culture est en crise depuis quelques années. Beaucoup de théâtres et de festivals voient leur budget artistique se réduire au fur et à mesure des années. Au-delà des circonstances exceptionnelles liées au coronavirus, de la crise économique et des restrictions des finances publiques, qu'est-ce qui explique cette situation ? N'est-ce pas le signe latent d'une remise en question majeure des politiques publiques en faveur de l'art et de la culture ?

À travers un retour en arrière sur l'émergence et la reconnaissance de nouvelles disciplines artistiques et de nouveaux modes et champs d'interventions culturelles, et en favorisant une analyse transversale et multifactorielle, nous interrogerons la pertinence des projets artistiques et culturels d'aujourd'hui.

Évaluation : Étude de cas d'un projet artistique culturel d'aujourd'hui

Bibliographie : Principalement liée à de la documentation professionnelle - Fournie au fur et à mesure du séminaire.

– **LANGUES VIVANTES 12h TD**

Enseignante : Hélène TAVERNIER

Descriptif du cours : Consolidation des acquis de la licence, étude de textes en anglais en rapport avec les thématiques des autres séminaires, dans une optique professionnalisante. Technique de la synthèse en anglais, restitution et explicitation d'idées et de problématiques. En semestre 3 rédaction de la lettre de motivation en anglais et explicitation des travaux de recherche en vue de l'oral.

Évaluation : rédaction de la lettre de motivation et un oral en fin de semestre.

Bibliographie : (à titre indicatif, les ressources spécifiques seront détaillées en cours) articles de presse en anglais, dictionnaire anglais-français et/ou unilingue, manuel de grammaire et lexique.

UM 13

– **CONDUITE DE PROJETS 24h TD**

Enseignantes : Amandine MERCIER (12hTD) / Jing WANG (12hTD)

Enseignante : Amandine Mercier

En s'appuyant sur le projet culturel de Culture Commune, Scène Nationale du Bassin minier, il sera demandé à l'étudiant.e de concevoir et conduire un événement culturel, dans le cadre des politiques de développement et de démocratisation culturelle du territoire et en garantissant une relation interactive entre artiste, population et acteur.trice.s locaux.ales.

L'étudiant.e sera invité.e à axer cet événement selon l'une des six thématiques défendues par Culture Commune, à savoir : 1. économie sociale et solidaire, 2. présence artistique, 3. éducation populaire, 4. aménagement/transformation du territoire, 5. relation avec la population territoire, 6. patrimoine et transmission de la mémoire.

Évaluation : Un écrit et/ou oral

Enseignante : WANG Jing, dramaturge, productrice, programmatrice, Directrice de Hybridités France-Chine

Dans le contexte actuel d'échanges généralisés, la circulation internationale du spectacle vivant s'est développée depuis le début du XXIème siècle, tant par le nombre de spectacle que par leur diversité. Ce qui amène de nouvelles questions dans le domaine de l'art de la scène. A l'échelle internationale, quels sont les enjeux de production et de diffusion ? Comment mener une réflexion sur le dimensionnement d'un spectacle en fonction des moyens financiers, humains, matériels mobilisables et des possibilités de diffusion ou d'adaptation d'une production existante ? Comment construire une stratégie de collaboration à l'international ? Ce cours propose des éléments de réflexion pour répondre à ces questions à travers une méthodologie de travail dans la gestion des projets internationaux et des exemples précis de savoir-faire en matière de montage, production et diffusion.

Compétences attendues :

- Repérer les évolutions des pratiques culturelles sur un territoire donné,
- Fournir les repères pour comprendre et interroger les enjeux de territorialisations,
- Décrire le champ d'action des principaux acteurs et analyser la reconfiguration actuelle des politiques culturelles.
- Réaliser des études de terrain pour connaître l'environnement et le contexte du projet mais aussi les logiques des acteurs en présence,
- Présenter des formes et argumentaires adaptés à des publics différents par des actions innovantes
- Rédiger un dossier de projet culturel,
- Formaliser un projet culturel (objectifs, forme, contexte) et structurer administrativement et financièrement la production et réalisation du projet en en pensant la promotion, diffusion et développement
- Tester le projet culturel sur le terrain en collaboration avec les partenaires de la formation.

Bibliographie :

ABIRACHED R., « Le théâtre dans la cité », Communications n°82-83, 2008, p. 25-35.
AïM R., *La gestion de projet*, Issy-les-Moulineaux, Gualino, 2016 (10è éd.).

- COLBERT F., *Le marketing des arts et de la culture*, Montréal, Gaëtan Morin, 2006.
- ETHIS E., *Avignon, le public réinventé. Le Festival sous le regard des sciences sociales*, Paris, La Documentation Française, 2002.
- FLEURY L., « Retour sur les origines : le modèle du TNP de Jean Vilar », in Olivier Donnat, Paul Tolila (dir.), *Le(s) public(s) de la culture*, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 123- 138.
- HENRY P., *Un nouveau référentiel pour la culture ? Pour une économie coopérative de la diversité*, Toulouse, L'attribut, 2014
- HERRY J.-C., *Le management responsable du spectacle. Comment intégrer les principes du développement durable à son activité*, Paris, Irma, 2014.
- MAIRESSE François, *Gestion de projets culturels. Conception, mise en œuvre, direction*, Paris, Armand Colin, Paris, 2016.
- MASSET D., *Organiser et réussir vos événements*, Le Mans, Geresso, 2015.
- URFALINO P., *L'invention de la politique culturelle*, Paris, La Documentation française, 1996.
- URRUTIAGUER D., « Distribution et inégalités de valorisation dans le spectacle vivant », *Agôn* n°7, 2015, <http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3205>.
- URRUTIAGUER D., *Les mondes du théâtre. Désenchantement politique et économie des conventions*, Paris, L'Harmattan, 2014.
- URRUTIAGUER D., *Guide des études théâtrales. Les professions du spectacle vivant entre les logiques du service public et du marché*, Paris, Armand Colin, 2012.

– GESTION ET COMPTABILITÉ - 17h TD

- Olivier FAUQUEMBERG (Le Tandem) 11h TD et Mouny Samy MODELAR 6h TD

– DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE - 18hTD : L'ÉCRITURE PLATEAU.

Enseignante : Corinne MATHOU, metteur en scène (Compagnie La Mandragore) 12h TD

Descriptif du cours : Nous nous attacherons à décrire un certain type d'écriture, celle qui part du plateau, sous toutes ses formes, textuelle, plastique, physique ou sonore. L'écriture de plateau est basée sur le travail de jeu et pourrait se définir par « écrire au bord du plateau », autrement dit, il s'agit de retranscrire ce qu'on voit des comédiens. Processus de création collective, l'écriture de plateau mêle improvisation, dramaturgie et construction de personnage. C'est un travail qui se nourrit de l'organicité des émotions et de sensations de plateau pour créer un objet théâtral, dialogué ou non. Chercher la chair des mots et des images en passant par le corps des acteurs en scènes.

De nombreux artistes aujourd'hui, Angélica Liddell, Rodrigo García, Castellucci, Joël Pommerat, etc. cherchent et inventent de nouvelles relations à l'écriture. L'enjeu n'est plus d'opposer texte et spectacle, pièce et mise en scène. La visée de ce travail laboratoire est de s'interroger sur les modalités de la création aujourd'hui qui se veut déconstruire les catégories du siècle précédent.

Des liens avec le cours d'écritures contemporaines seront faits.

Compétences attendues :

- Mobiliser ses compétences et ses expériences pour participer à l'élaboration collective de projets de création, prendre en charge des missions spécifiques au sein de ces projets, missions de dramaturgie, d'assistantat, d'organisation, de mise en scène.
- Se documenter sur les thématiques/œuvres abordées, dresser un état des lieux des savoirs et des productions antérieures sur des sujets proches ou similaires, identifier les archives et ressources existantes.
- Porter ou participer à des propositions artistiques, les soumettre à ses partenaires, réaliser et présenter des ébauches de réalisation.

Évaluation : Une production commune et un écrit.

Bibliographie :

- ALLOUCHERIE GUY, *Tout le monde est quelqu'un d'autre*, CNAC, 2017.
- CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre*, Bordas, 1995.
- BIET Christian, TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le Théâtre ?*, Paris, Folio essais, Gallimard, 2006.
- BROOK Peter, *Le diable c'est l'ennui*, Arles, Actes Sud-Papiers, 1991.
- BROOK Peter, *L'espace vide* [1977], Seuil, rééd. 2001.
- DANAN Joseph, *Qu'est-ce que la dramaturgie ?*, Actes Sud, 2012.
- DANAN Joseph, *Entre théâtre et performance : la question du texte*, Actes Sud, 2013.

FERRAL Josette, *Dresser un monument à l'éphémère. Rencontres avec Ariane Mnouchkine*, Ed Théâtrales, 1995.
 FREYDEFONT Marcel, *Petit traité de scénographie*, Ed Joca Seria, 2017.
 PAVIS Patrice, *La mise en scène contemporaine*, Armand Colin, 2008.
 PICON VALLIN Béatrice, *Ariane Mnouchkine*, Actes Sud-Papiers, 2009.
 RANCIERE Jacques, *Le partage du sensible : esthétique et politique*, La Fabrique, 2000.
 REGY Claude, *Espaces perdus*, Solitaires intempestifs, 1998.
 REGY Claude, *L'état d'incertitude*, Solitaire intempestifs, 2002.
 REGY Claude, *La brûlure du monde*, Solitaires intempestifs, 2011.
 TACKELS Bruno, *Les écritures plateaux*, Solitaires Intempestifs, 2015.

– ATELIER DE CRÉATION ET D'ÉCRITURES POUR LA SCÈNE - 18h TD

Enseignante : Corinne Mathou

Description du cours : Patrimoine, territoire et création : mise en scène et fabrique artistique

Le champ du patrimoine s'est fortement élargi et intègre désormais un ensemble varié d'objets matériels et immatériels (lieux, biens, traditions, coutumes, mémoires, langues, archives, etc.). Le territoire de la Vallée des Gaves dans les Hautes-Pyrénées en Occitanie est marqué par la richesse du Cirque de Gavarnie (Patrimoine UNESCO), des formes patrimoniales (danses et chants polyphoniques pyrénéens) et la vitalité de ses acteurs culturels, notamment le Festival de Gavarnie. Les mutations des pratiques artistiques et les impacts des réformes territoriales amènent à réinterroger la problématique de ce Festival de théâtre dans un site à la fois classé et protégé (Parc national). Elles questionnent également les enjeux multiples en matière de lien social, de développement territorial, d'économie, de métiers et d'emploi que la mise en œuvre d'un tel Festival génère sur plus d'un mois. Festival d'été en plein air, à 1500 m d'altitude, il s'agira dans ce cours de réfléchir à comment créer des formes artistiques en lien avec un territoire, son public et son paysage.

Comment changer le regard sur le patrimoine ? Comment développer des passerelles entre patrimoine et création artistique ? Comment favoriser l'accessibilité du patrimoine et le mettre en valeur par de nouvelles créations performatives ? Et comment permettre son appropriation par tous les habitants ?

Certaines de ces propositions scéniques pourront être expérimentées durant le Festival de Gavarnie 2022 afin d'en éprouver leur faisabilité et leur réceptivité par les différents publics.

Compétences attendues :

- Mobiliser ses compétences et ses expériences pour participer à l'élaboration collective de projets de création, prendre en charge des missions spécifiques au sein de ces projets, missions de dramaturgie, d'assistantat, d'organisation, de mise en scène.
- Se documenter sur les thématiques/œuvres abordées, dresser un état des lieux des savoirs et des productions antérieures sur des sujets proches ou similaires, identifier les archives et ressources existantes.
- Porter ou participer à des propositions artistiques, les soumettre à ses partenaires, réaliser et présenter des ébauches de réalisation.

Bibliographie :

CASTERET Jean-Jacques Castéret, *La polyphonie dans les Pyrénées Gasconnes : Tradition, évolution, résilience*, Paris, L'Harmattan, Anthropologie et musiques, 2013.
 CORDIER Eugène (1823-1870) *Les légendes des Hautes-Pyrénées*, J. Cazenave Lourdes, 1855 ; réédition, Hachette-BnF, 2018.
 « Patrimoine et territoire. Une parenté conceptuelle en question », *Les Cahiers du CFPCI*, n° 7, juillet 2020, 224 pages (en accès libre sur <https://fr.calameo.com/books/005286083f2fda3d07d18>)
 CHARLES-DOMINIQUE Luc et DEFRANCE Yves (éds.), « Le sens des constructions polyphoniques dans les Pyrénées Gasconnes », in Actes du Colloque international, Université Nice-Sophia-Antipolis, Paris, L'Harmattan, Ethnomusicologie et anthropologie musicale de l'espace français, 2008.
 GAUTHARD, Nathalie, « Le carnaval à l'épreuve des taxinomies. La notion de "patrimoine culturel immatériel" entre normes, consensus et résistance culturelle » *Bals masqués de Guyane et d'ailleurs. Identités et imaginaires carnavalesques en question* (dir. M. Blérald et M. Danglades), Éditions Orphie, Saint-Denis, La Réunion, 1er trimestre 2020, p.60-70.
 GRATACOS Isaure, *Femmes pyrénéennes, un statut social exceptionnel en Europe*, Privat 1987 et 2003
 GUILCHER J.-M, *Danses traditionnelles en Pyrénées centrales*, Cairn, 2009.
 GRADHIVA : Le monde selon l'UNESCO : <https://journals.openedition.org/gradhiva/2690>
 MARLIAVE (de) Olivier, *Magie et sorcellerie dans les Pyrénées*, éditions Sud-Ouest, 2006.
 THIRANT Joseph, *Gavarnie sans le cirque*, imprimerie ICN Orthez, 2011.
 TUCOO Chala Pierre, *Gaston Fébus, prince des Pyrénées*, J et D Biarritz, 1991.

– MÉMOIRE ET STAGE

Stage obligatoire de quatre mois à partir du mois de janvier pour le parcours *Conception et expertise des projets culturels et artistiques*

À la fin de l'année universitaire (avant le 31 octobre), **l'étudiant soutient son mémoire (de recherche ou de stage).**