2023-2024

Licence Arts du spectacle **Théâtre**

Troisième année

Faculté des **arts**

Université de Strasbourg

ENCADREMENT

<u>Direction du département</u>

Christophe Damour et Guillaume Sintès

Responsables de la Licence

CINÉMA : Christophe DAMOUR DANSE : Guillaume SINTÈS THÉÂTRE : Aude ASTIER

Responsable d'année L3 Théâtre : Aude ASTIER Responsables des enseignements pratiques

THÉÂTRE: Delphine CRUBÉZY

Responsable des stages Théâtre

Delphine CRUBÉZY

Responsable des relations internationales

Eric GALMARD

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Aude ASTIER, MCF théâtre Anne-Sylvie BARTHEL-CALVET, MCF (musicologie)

Aurelio BIANCO, MCF (musicologie)
Olivier CHAPELET, directeur du TAPS

Clémentine CLUZEAUD, docteure en

études théâtrales, scénographe Aurélie COULON, MCF théâtre

Delphine CRUBÉZY, PAST théâtre

Antoine DERVAUX, scénographe

Sylvain DIAZ, MCF théâtre

Thomas FLAGEL, journaliste

Sylvie FOVANNA, attachée aux relations

publiques, Pôle Sud

Cécile GHEERBRANT, comédienne, clown

Andreas HÄCKER, PRAG en allemand,

docteur en lettres et arts

Violaine-Marine HELMBOLD, comédienne

 ${\sf Lucas\ IPPOLITO-SCHWAGER, administra}$

teur et programmateur

Geneviève JOLLY, PR théâtre

Lucie LAURENT, comédienne

Madeleine LE MERCIER, relations

publiques, Opéra National du Rhin

Oriane MAUBERT, MCF Arts de la scène

Mathieu SCHNEIDER, MCF (musicologie)
Delphine VERGER, relations publiques,
TJP

PARTENAIRES

Agence Culturelle d'Alsace

Artenréel – Coopérative d'activités et d'emploi pour les métiers artistiques et culturels

Ballet national de l'Opéra du Rhin

Centre chorégraphique de Strasbourg

Comédie de l'Est – centre dramatique régional d'Alsace (Colmar)

Direction Régionale des Affaires Culturelles

Espace K

La Filature (Mulhouse)

Le Maillon – théâtre de Strasbourg

Opéra national du Rhin

Pôle sud, centre de développement chorégraphique

Relais culturel de Wissembourg

Théâtre actuel et public de Strasbourg (TAPS)

Théâtre National de Strasbourg

Théâtre du Peuple (Bussang)

TJP – Centre Dramatique National d'Alsace (Strasbourg)

INFORMATIONS

Il est indispensable de consulter régulièrement l'espace Moodle d'informations de la L₃ Théâtre (accessible via votre ENT) :

https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=17692#section-3

L3 S5

	UE	Type d'UE	ECTS	Coef	Intitulé de l'UE	MECC L3S5 1 ^{ère} session
	1	Obligatoire	3	1	Langue vivante étrangère Au choix (CRAL)	Modalités d'évaluation définies par le CRAL
	2	Obligatoire	6	2	Histoire et esthétique 1 CM : Histoire du théâtre IV (XIXème) 1TD : Analyse de textes	1 Écrit CC (1h) (40%) 1 Ecrit/ Dissertation (3h) (60%) Coef. 1 1 Commentaire de texte Coef. 1 (2h)
Licence 3 Semestre 5	3	Obligatoire	6	2	Analyse de textes et d'œuvres 1 CM : Esthétiques des arts de la scène/Formes scéniques contemporaines 1 TD : Analyse d'œuvres	1 Devoir sur table (2h) 60% 1 Ecrit CC (1h) 40% Coef. 1 1 commentaire (2h) Coef 1
Semestre 5	4	Obligatoire	6	2	Écritures 1 CM : Ecriture théâtrale IV (Formes comiques) 1 TD : Ecriture corporelle ou scénique	1 Ecrit/ Devoir sur table (3h) Coef 1 1 Dossier 30% 1 Evaluation pratique70% Coef 1
	5	Obligatoire	6	2	Recherche 1 CM : Droit et économie du spectacle vivant 1 TD : Atelier de recherche 3 (25-30 p. en fin d'année)	1 Ecrit/ Devoir sur table (2h) Coef. 1 1 Dossier 50% 1 Oral 50% (15 minutes) Coef. 1
	6	Obligatoire			Projet I TD : Découverte du monde professionnel stage ou UE d'ouverture en lien avec le projet de l'étudiant	1 Ecrit /devoir sur table (1h) 50% 1 dossier 50% Coef. 2 Modalités d'évaluation définies par la composante Coef 1
			30	10		

L3S6

					MECC L3S6			
UE	UE Type d'UE		Coef	Intitulé de l'UE				
1	Obligatoire	3	1	Langue vivante étrangère Au choix (CRAL)	Modalités d'évaluation définies par le CRAL			
2	Obligatoire	6	2	Histoire et esthétique 1 CM : Histoire du théâtre V (XXème) 1TD : Analyse de textes	1 Écrit CC (1h) (40%) 1 Ecrit/ Dissertation (3h) (60%) Coef. 1 1 Commentaire de texte Coef. 1 (2h)			
3	3 Obligatoire	6	2	Analyse de textes et d'œuvres 1 CM : Esthétique des arts de la scène	1 Ecrit/Devoir sur table (2h) Coef. 1			
			_	I TD : Analyse d'œuvres	1 Commentaire (2h)60% 1 Oral 40% (15 minutes) Coef. 1			
4	4 Obligatoire	6	2	Écritures 1 CM : Ecriture théâtrale V (parcours auteur)	1 Ecrit/ Devoir sur table (3h) Coef 1 1 Dossier 30%			
				1 TD : Ecriture corporelle ou scénique	1 Evaluation pratique 70% Coef 1			
	5 Obligatoire			Recherche 1 CM : Dialogue des arts	1 Dossier en temps libre Coef. 1			
5		6	6	6	2	6 2	6 2	1 TD : Atelier de recherche (dossier 30 p. et soutenance)
6	Obligatoire	3	1	Projet Stage ou UE d'ouverture en lien avec le projet de l'étudiant	Modalités d'évaluation définies par la composante Coef 1			
		30	10					

L3 S5

Arts du spectacle

Théâtre

UE₁

AR3PEU01 24 HTD

Langue vivante étrangère

Coef. 1/3 ECTS/1 module (UE mutualisée tout parcours)

Enseignement hors département dispensé par le CRAL (allemand ou anglais) ou le département concerné (autre langue).

Auto-évaluation du niveau de compétence linguistique - Initiation, mise à niveau de connaissances en anglais, allemand ou français pour les étudiants étrangers.

Objectifs (connaissances et compétences): consolidation des acquis linguistiques afin de permettre une progression du niveau élémentaire au niveau B1 ou B2 pour tous les étudiants.

Modalités d'évaluation : se renseigner auprès du service concerné.

Les inscriptions en ligne aux cours de langues LANSAD débutent à partir du 4 septembre 2023. Elles se feront exclusivement en ligne via l'application : lansadmin.unistra.fr

ATTENTION! N'ATTENDEZ PAS POUR VOUS INSCRIRE – UNE FOIS LES CRENEAUX REMPLIS IL SERA TROP TARD...

Un récapitulatif de la procédure d'inscription sera mis en ligne dans l'espace Moodle de la L₃ Théâtre.

Site internet du LANSAD : https://lansad.unistra.fr

Contact: lansad-contact.unistra.fr

UE₂

Histoire et esthétique

AR₃PEU₀₂

Coef. 2 / 6 ECTS/2 modules

AR3PEM20 20 HCM

Histoire du théâtre IV <u>Histoire du théâtre XIXe siècle</u> Geneviève JOLLY Amphi 6 Institut Lebel - Mercredi 14h-16h

Le XIXe siècle se caractérise par la transformation des pratiques scéniques (jeu, décor, machinerie, lumière, mise en scène...), et par la multiplicité des genres dramatiques (drame romantique, mélodrame, vaudeville, drame symboliste, drame naturaliste...), à destination d'un public se diversifiant de plus en plus socialement.

Bibliographie:

Gengembre G., Le Théâtre français au XIXe siècle, A. Colin, 1999; Hubert M.-C., Les Grandes Théories du théâtre, A. Colin, 1998; Jomaron J. de (dir.), Le Théâtre en France, vol. 2, De la Révolution à nos jours, Livre de Poche, 1992; Laplace-Claverie H., Ledda, S., Naugrette F., Tesson P., *Le Théâtre français du XIXe siècle*, Avant-Scène Théâtre, 2008.

Evaluation

- 1. Contrôle de connaissances (1h)
- 2. Dissertation (3h)

AR3PEM21 20 HTD

TD Analyse de textes théoriques et dramaturgiques

Les arts de la rue

Clémentine CLUZEAUD

Mardi 10h-12h, salle 007 et salle 106 Galileo

Le TD permettra d'explorer les formes et les écrits des arts de la rue dans leurs évolutions et leurs diversités.

La bibliographie sera communiquée lors de la première séance.

Calendrier: 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre

Evaluation

Commentaire de textes (2h)

UE₃

Analyse de textes et d'œuvres

AR₃PEU₀₃

Coef. 2 / 6 ECTS/2 modules

AR3PEM30 20 HCM

Esthétique des arts de la scène IV

Parcours Danse et Théâtre

« Poétiques de la marionnette : rencontre des présences »

Oriane MAUBERT

Salle 15 Portique- Jeudi 14h-16h

Longtemps, la marionnette a été considérée comme un art mineur destiné aux enfants. Investissant aujourd'hui l'ensemble des scènes théâtrales, les arts de la marionnette continuent de s'affranchir de cette définition limitative, s'insérant dans toutes les disciplines du spectacle vivant. Anthropomorphe, objet, illusion, présence... En sortant du castelet, la marionnette devient actrice aux côtés du de la marionnettiste. De manière dominante aujourd'hui, l'acteur.rice-marionnettiste est présent.e en scène. Manipulateur.rice du pantin, partenaire dramaturgique, complice du public, il.elle assume pleinement la confrontation de son corps de chair avec le corps de matières de la marionnette. Il s'agit dans ce cours de réfléchir aux

interrogations que nous posent ces deux corporalités qui cohabitent à la frontière entre l'humain et le non-humain.

Premier cours le 21 septembre.

Bibliographie

- HERBIN, Renaud (dir.), Corps-Objet-Image, « Alter : l'autre de la matière », n°2, éd. TJP – Centre Dramatique National – Strasbourg, 2016
- ➤ JURKOWSKI, Henryk et FOULC, Thieri (dir.), *Encyclopédie Mondiale* des Arts de la Marionnette, éd. l'Entretemps, Montpellier, 2009
- JUSSELLE, Jacques, Ilka Schönbein, « Le corps : du masque à la marionnette », éd. THEMAA, Paris, 2011
- KLEIST (von), Heinrich, Sur le Théâtre de marionnettes, trad. all. Jacques Outin, éd. Mille et Une Nuits, Paris, (1810) 1998
- MATTÉOLI, Jean-Luc, L'objet pauvre, « Mémoire et quotidien sur les cènes contemporaines françaises », éd. Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2011
- PLASSARD, Didier, L'Acteur en effigie : figures de l'humain artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques, coéd. Institut International de la Marionnette et l'Âge d'Homme, Lausanne, 1992
- ➤ ROUSIER, Claire (dir.), Oskar Schlemmer. L'homme et la figure d'art, éd. Centre national de la danse, Pantin, 2001
- > VOUILLOUX, Bernard, Gisèle Vienne. Plateaux fantasmatiques, éd. Shelter Press, Rennes, 2020

Evaluation

- 1. Devoir sur table (2h)
- 2. Contrôle de connaissances (1h)

AR3PEM31 20 HTD

TD Analyse de spectacles Thomas FLAGEL Salle 007 Galileo — vendredi 9h-11h

L'atelier vise à développer des outils d'analyse critique du spectacle vivant (théâtre, danse...) autant que des techniques stylistiques et formelles permettant un passage à l'écrit. Il s'agira de les mettre à profit pour explorer et manier différents types d'écritures (analyse, critique de spectacle, billet d'humeur).

Programme de spectacles :

- La Tendresse (04-14/10) au TNS.
- Philippe Quesne, *Le Jardin des délices*, 12 & 13/10, Maillon
- Silent Legacy de Maud Le Pladec, 16 & 17/10, Pôle Sud

- Martin Zimmerman, *Danse macabre*, 18-20/10, Maillon
- -Amélie Bonnin & Aurélie Charon, Radio Live, 07-18/11, TNS
- Alain Buffard, *Good Boy*, 22 & 23/11, Pôle Sud (conseillé)
- Gisèle Vienne, Extra Life, 28/11-01/12, Maillon
- Kaori Ito, Chers, o6-o9/12, TJP

<u>Calendrier</u>: 22/09, 06/10, 13/10, 20/10, puis après les vacances 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12 et examen le 15/12.

Premier cours le 22 septembre.

Evaluation

- 1. Devoir sur table (2h)
- 2. Exposé

UE₄

AR₃PEU₀₄

Écritures

Coef. 2 / 6 ECTS /2 modules

AR₃PEM₄o

Écriture théâtrale IV
<u>Formes comiques</u>
Andreas HÄCKER
Salle B315 PEGE— Lundi 14h-16h

Faire rire est un art social et paradoxal. « L'humour sort un peu du désespoir [...], c'est une défense », constate Tomi Ungerer, dessinateur satirique, dans un entretien avec Germain Muller en 1981. À travers ce prisme, nous nous interrogerons sur les enjeux des formes comiques au théâtre. Parallèlement à une lecture des travaux théoriques sur le rire (Bergson, Freud et autres), nous étudierons les écritures comiques dans leur diversité historique et esthétique. Le corpus de travail comprend des comédies de Shakespeare, Molière et Goldoni, des dramuscules de Thomas Bernhard, des farces de Fo/Rame et Widmer ainsi que des productions postdramatiques. Dans les spectacles de clown et les seuls en scène, nombreux à l'affiche dans les salles strasbourgeoises jusqu'à Noël, il s'agit de découvrir l'importance du corps et du rythme, pacemaker qui consolide le lien entre scène et salle.

Spectacles suggérés

Madame Fraize, Espace K - 28/29/30 septembre 2023 (rencontre envisagée le 28 septembre 2023)

Guten Tag, Madame Merkel, Point d'eau / Ostwald – 7 octobre 2023 (rencontre envisagée)

Danse macabre, Maillon – 18 au 20 octobre 2023 (bord de scène public, jeudi 19 octobre 2023

La Revue satirique du Théâtre de la Choucrouterie, fin novembre-décembre 2023

Il Tartufo, TNS, 12 au 16 décembre 2023 (rencontre envisagée)

Bibliographie

Jacques LECOQ, *Le Corps poétique*, Actes Sud, Arles 1997. Matthieu LETOURNEUX et Alain VAILLANT (dir.), *L'Empire du rire, XIXe – XXIe siècle*, CNRS Éditions, Paris 2021. Mireille LOSCO-LENA, « Rien n'est plus drôle que le malheur ». Du comique et

Mireille LOSCO-LENA, « Rien n'est plus drôle que le malheur ». Du comique et de la douleur dans les écritures dramatiques contemporaines, PUR, Rennes 2011.

Calendrier

18 et 25 septembre, 9, 16 et 23 octobre, 14, 21 et 28 novembre, 4 et 11 décembre 2023

Partiel: lundi 18 décembre 2023

Evaluation

Devoir sur table (3h)

AR3PEM41 21 HTD

Ecriture corporelle et scénique

Pratique du clown

Cécile Gheerbrant, comédienne et clown Lundi 9h-13h, Salle Büchner

Nous ferons connaissance avec le clown, personnage attachant et rebelle qui sait transformer ses échecs en succès, ses maladresses en prouesses, qui prend des coups, certes, mais les rend, grâce à une arme qui fait de lui un géant : l'humour. Travail sur la disponibilité, le lâcher-prise et l'engagement physique. Exploration des zones de confort et d'inconfort, de souplesse ou de rigidité... Il est indispensable de prévoir à chaque cours une tenue confortable style jogging ou leggings et des chaussures types baskets ou ballerines.

Calendrier: 6 séances de 4h (9h-13h): 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12; 2 séances de 3h (10h-13h): 11 et 18/12

Evaluation

- 1. Dossier en temps libre
- 2. Evaluation pratique

UE₅

Recherche

AR₃PEU₀₅

Coef. 2 / 6 ECTS/2 modules

AR3PEM50 20 HCM

<u>Droit et économie du spectacle vivant</u> Lucas Ippolito-Schwager Amphi 29 Escarpe- Vendredi 13h-16h

Ce cours vous présentera quelques spécificités juridiques et économiques du spectacle vivant au travers de 7 cours thématisés autour de différentes notions telles que la diffusion, la production, les réseaux, l'intermittent, les stratégies de financement, les politiques culturelles, les projets artistiques, le budget, les droits d'auteurs et droits voisins, etc.

L'objectif est de mettre en évidence des points d'attentions autour du statut d'artiste et des activités dans le secteur du spectacle vivant. Pour cela, le cours sera interactif liant notions théoriques et applications.

<u>Bibliographie</u>

BARBÉRIS Isabelle et POIRSON Martial, L'économie du spectacle vivant, PUF, 2016.

MOULINIER Pierre, Les politiques publiques de la culture en France, PUF, 2020. VIVANT Michel, MALLET-POUJOL Nathalie, BRUGUIÈRE Jean-Michel et al. (dir.), Quels droits pour les artistes du spectacle?, Paris, Dalloz, 2009, 137 p.

Evaluation: 1 devoir sur table (2h)

Atelier de recherche

Dossier de recherche personnel (1)

AR3PEM51 20 HTD

Aurélie COULON

Ce cours de méthodologie permettra d'évoquer les différentes exigences concernant le travail de PPP. Nous verrons ensemble les dimensions formelles à respecter et les enjeux en termes de méthodes de travail. Il s'agira de s'approprier les outils et les méthodes qui permettront de mener ce travail de recherche sur la durée de l'année universitaire. À l'issue du premier semestre, chacun aura choisi un sujet, établi une bibliographie et rédigé une première partie du travail.

Dates des séances : 13/09, 20/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11, 15/11, 29/11, 06/12.

Evaluation

- 1. Dossier en temps libre, à rendre le 3 janvier 2023 au plus tard.
- 2. Oral

UE6

AR₃PEU₀6

Projet

Coef. 1/3 ECTS/2 modules au choix

AR3PEM60 20 HTD 4 groupes Découverte du monde professionnel (3)

Choix 1

TJP CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

STRASBOURG - GRAND EST Coordination : Delphine VERGER

Mercredi 9h-13h

Salle: TJP Grande Scène, 7 rue des Balayeurs (Krutenau)

Objectif du TD : Rencontrer les salariés des services du TJP, CDN Centre Dramatique National Strasbourg Grand Est, connaître

leurs fonctionnements et leurs rôles.

Spectacle obligatoire LES POSSEDES D'ILLFURTH du Munstrum Théâtre, mercredi 4 octobre à 19h ou jeudi 5 octobre à 19h (+ bord de plateau) ou vendredi 6 octobre à 20h au TJP Grande Scène. Les interventions feront référence à ce spectacle entre autres (merci d'acheter à l'avance vos billets au tarif carte culture au TJP

ou sur la billetterie en ligne : http://billetterie.tjp-strasbourg.com/).

Calendrier:

- 4 octobre de 9h à 13h: directrice adjointe Améla Alihodzic (2h), et directrice administrative et de production Bérangère Steib (2h)
- 11 octobre de 9h à 12h: service administration Mehdi Guellati, administrateur adjoint
- 18 octobre de 9h à 11h: Aleksandra KOWALCZYK, responsable de l'accueil et de la billetterie
- 8 novembre de 9h à 11h : Service Communication Presse -Catherine Silva et Stella Dumon-Nitusgau, sur la communication d'un CDN
- 15 novembre de 9h à 11h : Service Production Pauline Rade, chargée de production
- 22 novembre 9h à 13h : Le service technique Henri-Claude Solunto - directeur technique (durant le montage à la GS de Bells and Spells)
- 29 novembre 9h à 12h: Le service des Relations avec le Public & de l'Action Artistique- Delphine Verger, responsable du service

Évaluation du TD:

- Un mini exposé collectif introductif sur 5 points
- Un devoir sur table sur les questions des cours sur 15 points
- Un dossier collectif sur 20 points

Choix 2

OPÉRA NATIONAL DU RHIN

Coordination: Madeleine Le Mercier

Mercredi 10h-12H

Salle: Opéra National du Rhin

Une production d'opéra naît plusieurs années avant les représentations, elle concerne différents corps de métiers, et elle inclut bien sûr pleinement les contraintes musicales liées à l'écriture de l'ouvrage. Ce contexte et ce cheminement de la création du spectacle font l'objet de ce parcours de découverte.

Calendrier des séances : 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, 18/10, 25/10, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11.

Le spectacle à voir sera précisé lors de la première séance.

Choix 3

PÔLE SUD

Coordination: Sylvie FOVANNA

Mercredi 10h-13h (sauf mention contraire)

Lieu: Pôle Sud CDCN (1 rue de Bourgogne. Tram lignes A ou E,

arrêt Émile Mathis)

Objectif: l'enjeu de ces séances sera de partir à la découverte des métiers qui compose l'équipe d'une institution culturelle, en mettant en lumière les différent es professionnel les qui interviennent dans diverses temporalités autour de la construction d'une saison. La direction, l'administration, la technique, la communication, les relations aux publics seront les différents domaines abordés afin d'en découvrir les métiers et leurs usages.

Calendrier prévisionnel des séances (sous réserve de modification) :

- 18 octobre 2023 : présentation du module, des modalités d'évaluation et des spectacles à voir + présentation du projet de Pôle Sud CDCN (Joëlle Smadja et Sylvie Fovanna);
- 25 octobre 2023 : lieux et architecture du théâtre / les métiers techniques du spectacle vivant (Bernard Schlaefli) ;
- 8 novembre 2023: l'administration (Coralie Athanase);
- 22 novembre 2023 : présentation du service de communication (Camille Rochon) ;
- 29 novembre et 6 décembre 2023 : l'action artistique à destination des publics (Sylvie Fovanna et Pascale Brencklé) ;
- 20 décembre 2023 : l'accueil studio / rencontre avec une artiste en création (Sylvie Fovanna).

Spectacles et conférence obligatoires en lien avec le cours :

- Oxymore de Maxime Cozic, les 7 et 8 novembre 2023 à Pôle Sud
- Conférence avec Régine Chopinot le lundi 4 décembre 2023 (à 18h3o, amphi AT8 Atrium);
- Top de Régine Chopinot, les 5 et 6 décembre 2023 à Pôle Sud.

Évaluation:

- 1. devoir sur table (horaire, date et lieu à confirmer).
- 2. dossier sur temps libre (en groupe)

Choix 4

LE TAPS: Produire, créer, diffuser, analyser une pièce de théâtre.

Coordination : Olivier CHAPELET , Mercredi 10h-12h

Produire, créer, diffuser, accueillir, analyser une pièce de théâtre. Le parcours se fera autour de trois spectacles présentés au TAPS dans

le courant du trimestre : 1972 (10-14 octobre - TAPS Laiterie), De la poussière dans le grenier (14-18 novembre - TAPS Laiterie) et En attendant Théo (22 au 25 novembre - TAPS Scala). Assister à une représentation de ces trois spectacles sera obligatoire car les étudiants en rencontreront certains artistes.

Lieu	Date	Horaires	Intervenants	Fonction
d'intervention				
TAPS Laiterie	mercredi 20 septembre 2023	10h-12h	Olivier Chapelet	Directeur du TAPS
TAPS Scala	mercredi 28 septembre 2023	10h-12h	Olivier Chapelet	Directeur du TAPS
TAPS Laiterie	mercredi 4 octobre 2022	10h-12h	Olivier Chapelet	Directeur du TAPS
TAPS Laiterie	mercredi 18 octobre 2022	10h-12h	Fred Cacheux	Comédien et metteur en scène 1972
TAPS Scala	mercredi 25 octobre 2023	10h-12h	Emmanuelle Bischoff	Scénographe En attendant Théo
TAPS Laiterie	mercredi 8 novembre 2023	10h-12h	Barthélémy Small	Directeur technique TAPS Laiterie
TAPS Scala	mercredi 15 novembre 2023	10h-12h	Julie Schertzer	Responsable Communication du TAPS
TAPS Laiterie	mercredi 22 novembre 2023	10h-12h	Compagnie Je Tu Elle	Artistes De la poussière dans le grenier
TAPS Scala	mercredi 29 novembre 2023	10h-12h	Olivier Chapelet	Metteur en scène En attendant Théo
TAPS Laiterie	mercredi 6 décembre 2023	10h-12h	Olivier Chapelet	Directeur du TAPS

Evaluation:

- QCM en décembre
- Dossier à rendre.

UE d'ouverture ou Stage

UE D'OUVERTURE

1 Module à choisir de préférence au sein de la Faculté des Arts (Arts du spectacle, Arts visuels, Musique).

Modalités d'évaluation définies par la composante de l'UE choisie.

Cours conseillés en UE6:

• TD Comment jouer les scènes d'humour au cinéma avec Lucie Laurent : atelier intensif du 15 au 19 janvier A travers des scènes de comédie empruntées au cinéma, nous explorerons comment le jeu de l'acteur s'adapte et joue avec les contraintes techniques de la caméra.

Une plongée ludique au cœur du métier de comédien, entre exercices, improvisation, travail du rythme, de la corporalité, appréhension de la caméra et plaisir de jouer.

• TD Le jeu musical avec Violaine-Marine Helmbold (premier et second semestre) : deux sessions : 24, 25 et 26 janvier de 9h-16h et début avril

En nous focalisant sur le rythme et la voix, nous verrons comment faire de notre corps et de l'espace des instruments au service de la musique d'un texte. Nous verrons comment cette musicalité, outil solide d'interprétation, fait émerger sous-texte et jeu. Nous travaillerons sur une pièce non encore publiée : Les Mains Glacées, de Max Unbekandt. Le texte sera transmis en amont de la première session, et devra avoir été lu avant le début du travail.

STAGE / 2 SEMAINES MINIMUM (COEF. 1)

NB: ce stage doit être effectué en dehors des périodes de cours. Les étudiants qui souhaitent faire un stage doivent impérativement se mettre en relation avec l'enseignant(e) référent(e) des stages pour chaque parcours (cinéma, danse ou théâtre) avant d'établir la convention de stage. L'enseignant(e) référent(e) étudiera la proposition de stage avant de notifier à l'étudiant ses modalités d'exécution ainsi que celles du rapport de stage. Il signera la convention. Contacts des enseignants à demander au secrétariat des Arts du spectacle.

Modalités d'évaluation : Rendu d'un rapport de stage, voir modalités précises avec l'enseignant(e) référent(e), Delphine Crubézy (crubezy.uds@gmail.com)

L3 S6

Arts du spectacle

Théâtre

UE₁

Langue vivante étrangère

AR30FU1

TOUS PARCOURS

Coef. 1/3 ECTS / 1 module au choix

24HTD

Enseignement en langue étrangère à choisir parmi les cours proposés aux étudiants non spécialistes dans les départements de langues ou au CRAL. Informations à la rentrée.

Modalités d'évaluation et de rattrapage définies par l'espace Langues

- Espace langues Patio (anglais, allemand)
- Espace langues du monde (autres langues)

UE₂

Histoire et esthétique

AR₃PFU₀₂

Coef. 1 / 6 ECTS/2 modules

AR₃PFM₂₀ 20 HCM

Histoire du théâtre V

<u>Théâtres populaires</u> Aude ASTIER Mardi, 16h-18h, AT9 Atrium

À partir d'une approche historique et esthétique, nous questionnerons les différentes conceptions du théâtre populaire à l'œuvre tout au long du XXème siècle. Nous en analyserons les formes scéniques et les discours théoriques, en nous intéressant également aux réactions que ces formes suscitent au sein du paysage théâtral.

Bibliographie succincte:

Copfermann, Emile, *Le Théâtre populaire pourquoi?*, Paris, Maspero, 1969. Denizot, Marion (dir.), *Théâtre populaire et représentations du peuple*, Rennes, PUR, 2010.

Faivre, Bernard (dir.), *Théâtre populaire, actualité d'une utopie*, Études Théâtrales, n°40, Centre d'études théâtrales, juillet 2015.

Meyer-Plantureux, Chantal, *Théâtre populaire, enjeux politiques, de Jaurès à Malraux, Bruxelles*, Editions Complexe, 2006.

Evaluation

- 1. Contrôle de connaissances (1h), le 26/03
- 2. Dissertation (3h), le 07/05

Calendrier: 06/02, 13/02, 20/02, 27/02, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 09/04, 16/04, 23/04, 07/05

AR3PFM21 20 HTD

Analyse de textes théoriques et dramaturgiques Fabriques des théâtres populaires (XIX-XXIe)

Aude ASTIER

Mercredi 16h-18h, Salle 18 Portique

En regard du CM Théâtres populaires et du CM d'Histoire du théâtre XIXe, nous nous plongerons dans les textes théoriques et dramaturgiques qui envisagent les formes théâtrales populaires et cherchent à mettre en mots et en pratique l'idée complexe et multiple de théâtre populaire.

Un dossier de textes sera communiqué à la rentrée de janvier.

Evaluation: Commentaire de textes (2h)

Calendrier: 07/02, 21/02, 28/02, 13/03, 20/03, 27/03, 03/04, 10/03, 17/04, 24/04

Partiel prévu le 14/05 sur le créneau du CM

UE₃

AR₃PFU₀₃

Analyse de textes et d'œuvres

Coef. 2 / 6 ECTS/2 modules

AR35PFM30 20 HCM

Esthétique des arts de la scène V

Parcours Danse et Théâtre

Performance Clémentine CLUZEAUD Lundi, 14h-16h, salle 009H Lebel

Autour d'un corpus théorique et historique et en prenant appui sur des exemples issus de la production chorégraphique et théâtrale contemporaine, ce cours s'attachera à explorer les enjeux esthétiques que recouvrent les notions de post-dramatique, de postmodernisme et de performance.

Bibliographie:

Desprès Aurore, *Gestes en éclats : art, danse et performance*, Les Presses du réel, 2016.

Jameson Fredric, *Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif*, Paris, ENSBA, 2007.

Lehmann Hans-Thies, *Le Théâtre post-dramatique*, P.-H. Ledru (trad.), Paris, L'Arche, 2002.

Schechner Richard, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, Montreuil, Editions Théâtrales, 2008.

Calendrier : Février : 5, 12, 19, 26 ; Mars : 11, 18 ; Avril : 1er, 8,15, 22

AR₃PFM₃1 20 HTD

Analyse de spectacles

Écritures critiques

Thomas Flagel

Vendredi 10h-12h

L'atelier vise à développer des outils d'analyse critique du spectacle vivant (théâtre, danse...) autant que des techniques stylistiques et formelles permettant un passage à l'écrit. Il s'agira de les mettre à profit pour explorer et manier différents types d'écritures (analyse, critique de spectacle, billet d'humeur).

Liste des spectacles :

- Sans tambour / TNS / 6 au 14 février
- Fanny de Chaillé, *Désordre du discours*, AT8 à l'Atrium (20h30) mardi 20 février
- 23 Fragments de ces derniers jours / MAILLON / 21 au 24 février
- Animal Architecte, Les Forces vives, Maillon 14 & 15 mars
- SAIGON / 19 mar au 26 mar / TNS
- Robot, l'amour éternel / TJP / 21 au 23 mars
- The Köln Concert / Maillon / 10-12 avril
- The making of Berlin / MAILLON 17 au 19 avril

Calendrier: 09/02, 16/02, 23/02, 01/03, 15/03, 22/03, 29/03, 12/04, 19/04

Examen: 17 mai Evaluation

1. Commentaire (2h)

2. Oral (15 mn)

UE₄

Écritures

AR₃PFU₀₄

Coef. 2 / 6 ECTS / 2 modules dont 1 au choix

AR35PFM40 20 HCM

Écriture théâtrale V

PARCOURS AUTEUR: Théophile Dubus

Formé en jeu à l'Ensatt (Lyon), Théophile Dubus est comédien, auteur, metteur en scène et directeur de la compagnie FEU UN RAT! (dans cet ordre ou dans un autre). Jusqu'ici, ses pièces ont en commun d'avoir des titres avec des parenthèses, d'explorer les registres de la comédie et d'être obsédées par la vie et la mort.

<u>CM Dramaturgie</u> Sylvain DIAZ Vendredi 14h-18h

Ce cours de dramaturgie s'attachera à l'oeuvre de l'autrice invitée, en dépliant les thématiques principales qui la parcourent. L'exploration débutera par l'analyse d'un corpus de textes intégraux publiés par l'autrice sous l'angle d'entrées thématiques.

En lien avec les ateliers de jeu et de scénographie, on dégagera les enjeux dramaturgiques des textes étudiés dans la perspective d'un passage au plateau et faire, donc, exercice de dramaturge.

Textes à lire : La Fin du monde (Trilogie) de Théophile Dubus

Dates et horaires des séances : 9 et 23 février 15 et 22 mars et 5 avri

AR3PFM41 30 HTD

Écriture corporelle et scénique

1 module au choix

Choix 1

Mise en jeu et en espace

Delphine CRUBÉZY Mardi 9h-14h

Nous explorerons certains des textes de Théophile Dubus avec pour projet de créer de courtes formes théâtrales dans lesquelles les étudiants seront « forces de proposition et de création » aussi bien en jeu qu'en mise en espace.

Choix 2

Atelier de recherche et de pratique scénographique Antoine DERVAUX Lundi 9h-12h/13h

Par groupe de deux ou trois, les étudiants développeront un projet fictif de scénographie sur un des textes, incluant une réflexion sur la lumière, le son, la vidéo, les costumes. Ce travail, construit à partir d'une approche dramaturgique, sera mené jusqu'à la réalisation d'une maquette et d'un story-board. Par une double approche, dialectique, pratique et concrète, nous interrogerons le processus de création scénographique : ses enjeux, ses modalités, son expérimentation.

Bibliographie: revue Théâtre aujourd'hui n°13 - La Scénographie, Sceren - CNDP/CRDP, Paris, 2012. revue Théâtre/Public - N°177 - Scénographie l'ouvrage et l'œuvre, Cahier réalisé par Chantal Guinebault-Slamowicz, Théâtre de Gennevilliers, Paris, 2006.

Evaluation

- 1. Dossier
- 2. Evaluation pratique

UE₅

Recherche

AR₃PFU₀₅

Coef. 1 / 6 ECTS/2 modules (Tous parcours)

AR₃NFM₅0 18 HCM

Dialogue des arts

Musique et arts du spectacle

Aurelio BIANCO, Sylvie BOISTELLE, Mathieu SCHNEIDER, Thomas FLAGEL

Mercredi 14h-16h, amphi 4 Patio

Organisé en interventions thématiques, ce dialogue des arts sera l'occasion d'explorer les relations entre la musique et les arts du spectacle (opéra, théâtre musical, comédie musicale...) depuis les formes apparues au XVIe siècle jusqu'aux expressions les plus contemporaines des XXe et XXIe siècles.

Calendrier des séances :

- 7 février 2024 : Des Intermedi au théâtre lyrique (1/2) / Aurelio Bianco
- 14 février 2024 : Des Intermedi au théâtre lyrique (2/2) / Aurelio Bianco
- 21 février 2024 : Danse et musique / Thomas Flagel
- semaine du 26 février 2024 >>> rencontre avec Florent Siaud (metteur en scène de *Lohengrin*)
- 13 mars 2024 : Lohengrin de Wagner / Matthieu Schneider
- 20 mars 2024 : Le théâtre musical / Anne-Sylvie Barthel
- 27 mars 2024 : Cinéma et opéra / Anne-Sylvie Barthel
- 3 avril 2024 : La comédie musicale américaine / Sylvie Boistelle
- 10 avril 2024 : West Side Story / Sylvie Boistelle

Evaluation : Dossier en temps libre constitué de :

- un compte-rendu critique de La Voix humaine (1 à 2 pages);
- une analyse d'œuvre (en intégralité, en extrait ou une séquence) au choix de l'étudiant.e dans le champ des arts du spectacle (performance comprise, jeux vidéos acceptés) dont le thème, le motif et/ou le rapport avec la musique est particulièrement notable (5 à 6 pages)
- une bibliographie (1 à 2 pages);

Les étudiant.es devront déposer leur dossier sur Moodle le lundi 6 mai 2024, au plus tard.

AR3PFM51

Atelier de recherche

Dossier de recherche personnel (2)

Aurélie COULON: mercredi 10h-12h, B314 PEGE

Grâce à un suivi collectif, par groupe, ou plus personnalisé, les étudiants finaliseront le dossier de recherche de 20 à 30 pages, déjà travaillé depuis le premier semestre, et qui devra répondre aux exigences méthodologiques et à la rigueur scientifique attendue en fin de Licence 3.

Bibliographie:

Pochet B., Méthodologie documentaire. Rechercher, consulter, rédiger à l'heure d'internet, Université DeBoeck, 2005; et Lire et écrire la littérature scientifique, PDF, 2014.

Evaluation

Dossier en temps libre Oral (20 min)

UE6 AR₃PFU₀6

Projet personnel de l'étudiant

Coef. 1/3 ECTS

1 module au choix : UE d'ouverture ou stage de 2 semaines

UE D'OUVERTURE

Module à choisir de préférence au sein de la Faculté des Arts (Arts du spectacle, Arts visuels, Musique).

Modalités d'évaluation définies par la composante de l'UE choisie.

STAGE / 2 SEMAINES MINIMUM (COEF. 1)

NB : ce stage doit être effectué en dehors des périodes de cours.

Les étudiants qui souhaitent faire un stage doivent impérativement se mettre en relation avec l'enseignant(e) référent(e) des stages pour chaque parcours (cinéma, danse ou théâtre) avant d'établir la convention de stage. L'enseignant(e) référent(e) étudiera la proposition de stage avant de notifier à l'étudiant ses modalités d'exécution ainsi que celles du rapport de stage. Il signera la convention. Contacts des enseignants à demander au secrétariat des Arts du spectacle.

Modalités d'évaluation : Rendu d'un rapport de stage, voir modalités précises avec l'enseignant(e) référent(e).

CONSEILS DE LECTURE

156 pièces de théâtre qui peuvent se lire en trois ans, à raison d'une par semaine.

<u>Conseils de lecture</u>: Lire les pièces en une seule fois, sauf les « monstres » (2, 15, 56, 58, 66, 69, 110).

Tenir le journal des pièces lues (date, titre, structure de la pièce, ce qu'il s'y passe, citations, pensées etc...). Les pièces sont classées ici par ordre chronologique mais elles peuvent se lire au hasard et dans le désordre, au gré des envies.

La liste n'est pas limitative et est avant tout une invitation au vagabondage et à la découverte d'autres pièces d'un même dramaturge ainsi qu'à la recherche d'autres auteurs et autrices.

- 1. Eschyle, *Prométhée enchaîné* (date inconnue)
- 2. Eschyle, L'Orestie (458 av.J.-C.)
- 3. Sophocle, Antigone (442 av.J.-C.)
- 4. Sophocle, Électre (v.430-420 av.J-C.)
- 5. Euripide *Hippolyte* (428 av.J.-C.)
- 6. Sophocle, Œdipe roi (425 av.J.-C.)
- 7. Aristophane, *Lysistrata* (411 av.J.-
- C.)8. Euripide, Les Bacchantes (405 av.J.-
- C.)
- 9. Aristophane, Les Grenouilles (405 av.J.-C.)
- 10. Aristophane, L'Assemblée des femmes (392 av.J.-C.)
- 11. Plaute, Amphitryon (187 av.J.-C.)
- 12. Sénèque, Les Troyennes (43 αp.J-C)
- 13. Jean Bodel, *Le Jeu de Saint Nicolas* (1200)
- 14. Anonyme, La Farce de Maître Pathelin (v.1456-1460)
- 15. Fernando de Rojas, *La Célestine* (1502)
- 16. Ruzzante, La Moscheta (1528)
- 17. Robert Garnier, Les Juives (1583)

- 18. Christopher Marlowe, *Docteur Faust* (1589)
- 19. Christopher Marlowe, *Edouard II* (v.1592)
- *20.* William Shakespeare, *Le Marchand de Venise* (1596)
- 21. William Shakespeare, *Richard III* (1597)
- 22. William Shakespeare, La Nuit des Rois (v.1600-1601)
- 23. William Shakespeare, Hamlet (1601)
- 24. William Shakespeare, *Macbeth* (1605)
- 25. William Shakespeare, Le Roi Leαr (1606)
- 26. William Shakespeare, *La Tempête* (1611)
- 27. Alexandre Hardy, La Force du Sang (v.1615)
- 28. Pierre Corneille, Le Cid (1637)
- 29. Jean Desmarets de Saint Sorlin, *Les Visionnaires* (1637)
- 30. Pierre Corneille L'Illusion comique(1639)
- 31. Pierre Corneille, Cinnα (1640-41)
- *32.* Pierre Corneille, *Le Menteur* (1643)

- 33. Paul Scarron, Don Japhet d'Arménie (1653)
- 34. Jean de Rotrou, Le Véritable Saint Genest (1644)
- 35. Pedro Calderon de La Barca , *La Vie* est un songe (1634-1635)
- 36. Molière Dom Juan ou le Festin de Pierre (1665)
- *37.* Molière, L'Ecole des femmes (1662)
- 38. Jean Racine, Andromaque (1667)
- 39. Molière George Dandin (1668)
- 40. Molière, Le Bourgeois gentilhomme (1670)
- 41. Jean Racine, Bérénice (1670)
- 42. Jean Racine, Phèdre (1677)
- 43. Alain-René Lesage, Turcaret (1708)
- 44. Marivaux (Pierre Carlet de Chamblain de) *La Fausse Suivante* (1724)
- 45. Marivaux, Le Jeu de l'amour et du hasard (1730)
- 46. Carlo Goldoni, *Arlequin serviteur de deux maîtres* (1745)
- 47. Carlo Goldoni, Les Deux Jumeaux vénitiens (1747)
- 48. Marivaux, Lα Colonie (1750)
- 49. Denis Diderot, *Le Père de famille* (1758)
- 50. Voltaire, L'Écossaise ou le Café (1760)
- 51. Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron de), *Le Barbier de Séville* (1775), *Le Mariage de Figaro* (1784), *La Mère coupable* (1792) (trilogie)
- 52. Friedrich Von Schiller, Les Brigands(1782)
- 53. Gotthold Ephraïm Lessing, *Nathan le Sage* (1779)
- 54. Pixérécourt (René-Charles Guilbert de), Coelina ou l'enfant du mystère (1800)
- 55. Heinrich Von Kleist, *Amphitryon* (1807)

- 56. Johann Wolfgang Von Goethe, Faust (1808)
- 57. Victor Hugo, Cromwell (1827)
- 58. Victor Hugo, Hernani (1830)
- *59.* Alfred de Musset, *Lorenzaccio* (1834)
- 60. Georg Büchner, *La Mort de Danton* (1835)
- 61. Nicolaï Gogol, Le Révizor (1836)
- 62. Georg Büchner, Woyzeck (1837)
- 63. Victor Hugo, Ruy Blas (1838)
- 64. Eugène Labiche, *Un Chapeau de paille d'Italie* (1851)
- 65. Victor Hugo, Mangeront-ils ? (1866)
- 66. Henrik Ibsen, *Peer Gynt* (1867)
- 67. Anton Tchekhov, *Platonov* (1878)
- 68. Gustave Flaubert, Le Château des cœurs (1880)
- 69. Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, Axël (1890)
- 70. Maurice Maeterlinck, *L'Intruse* (1890)
- 71. Frank Wedekind, L'Eveil du Printemps (1891)
- 72. Maurice Maeterlinck, *Pelléαs et Mélisande* (1892)
- 73. August Strindberg, Mademoiselle Julie (1893)
- 74. Henrik Ibsen, *Une Maison de poupée* (1894)
- 75. Anton Tchekhov, *La Mouette* (1896)
- 76. Georges Feydeau *Le Dindon* (1896)
- 77. Alfred Jarry, *Ubu roi* (1896)
- 78. Edmond Rostand, *Cyrano de Bergerac* (1897)
- 79. Georges Feydeau, *La Dame de chez Maxim's* (1899)
- 80. August Strindberg, Le Songe (1901)
- 81. Octave Mirbeau, Les Affaires sont les affaires (1903)
- 82. Anton Tchekhov, La Cerisaie (1904)

- 83. Paul Claudel, Partage de midi (1906)
- 84. Karl Valentin, Vols en piqués dans la salle et autres textes (1917-1940)
- 85. Hugo Von Hoffmannsthal, L'Homme difficile (1919)
- 86. Bertolt Brecht L'Opéra de Quat'sous(1928)
- 87. Brecht, Sainte Jeanne des Abattoirs (1931)
- 88. Odön Von Horvath, *Casimir et Caroline* (1932)
- 89. Federico Garcia Lorca, Noces de sang (1933)
- 90. Evgueni Schwartz, Le Roi nu (1934)
- 91. Bertolt Brecht, *La Vie de Galilée* (1940)
- 92. Bertolt Brecht, Mère Courage et ses enfants (1941)
- 93. Bertolt Brecht, La Résistible Ascension d'Arturo Ui (1941)
- 94. Tennessee Williams La Ménagerie de verre (1944)
- 95. Evgeni Schwartz, Le Dragon (1944)
- 96. Brecht, Le Cercle de craie caucasien (1948)
- 97. Eugène Ionesco, Les Chaises (1952)
- 98. Samuel Beckett Fin de Partie (1957)
- 99. Michel Vinaver, Les Huissiers (1958)
- 100. Samuel Beckett Oh les Beaux Jours(1960)
- 101. Jean Genet, Les Paravents (1961) et aussi Les Bonnes (1947)
- 102. Peter Weiss, Marat-Sade (1964) et L'Instruction (1965)
- 103. Marguerite Duras, Le Théâtre de l'Amante anglaise (1967)
- 104. Aimé Césaire Une Tempête (1969)
- 105. Dario Fo, Mort accidentelle d'un anarchiste (1970)
- 106. Franz Xaver Kroetz, *Travail à domicile* (1971)

- *107.* Edward Bond, *Lear* (1971)
- 108. Kateb Yacine, Mohammed, prends ta valise (1971)
- 109. Kateb Yacine, Boucherie de l'espérance (1972-1988)
- 110. Michel Vinaver, Par-dessus bord(1972)
- 111. Dario Fo, Faut pas payer! (1973)
- 112. Elfriede Jelinek, Ce qui arriva quand Nora quitta son mari (1979)
- 113. Heiner Müller, *Médée-matériau* (1985) et *Hamlet-Machine* (1979)
- 114. Heiner Müller, *Quartett* (1980)
- 115. Marguerite Duras, Savannah Bay(1982)
- 116. Bernard-Marie Koltès, *Dans la* Solitude des champs de coton (1985)
- 117. Bernard-Marie Koltès, Roberto Zucco (1988)
- 118. Thomas Bernhard, *Place des héros* (1988)
- 119. Jean-Luc Lagarce, Music-hall (1988)
- 120. Jean-Yves Picq, Falaises (1989)
- 121. Edward Bond, *Pièces de guerre* (trilogie) (1994)
- 122. Sarah Kane, Anéantis (1995)
- 123. Jean-Luc Lagarce, Le Pays lointain (1995)
- *124.* Alain Badiou, Les Citrouilles (1996)
- 125. Daniel Danis, Le Chant du Dire-Dire (1996)
- 126. Martin Crimp, Atteintes à sa vie (1997)
- 127. Jon Fosse, Quelqu'un va venir (1999)
- 128. Noëlle Renaude, Madame Ka (1999)
- 129. Patrick Kermann, La Mastication des morts (1999)
- 130. Sarah Kane, 4.48 Psychose (2000)
- 131. Wajdi Mouawad, Incendies (2003)
- 132. Fausto Paravidino, Gênes 01 (2005)

<i>133</i> .	Mathieu Bertholet, <i>Farben</i> (2006)					
134.	Sonia Chiambretto, Chto (2006)					
<i>135</i> .	Mohammed Rouabhi, Arnaque,					
cocaine	et bricolage (2006)					
136.	Lars Noren, <i>Crises</i> (2007)					
<i>137</i> .	Philippe Malone Septembres					
(2009)						
138.	Claudine Galéa, Au bord (2010)					
139.	Sylvain Levey, Cent culottes et sans					
papiers	(2010)					
<i>140</i> .	Ascanio Celestini, <i>Discours à la</i>					
nation	(2011)					
141.	Sylvain Levey, Comme des mouches					
(2011)						
142.	Koffi Kwahulé , Nema (2011)					
143.	Alexandra Badea, <i>Pulvérisés</i> (2012)					
144.	Stefano Massini, Chapitres de la					
chute – Saga des Lehman Brothers (2012)						
145.	Magali Mougel, <i>Suzy Storck</i> (2012)					
146.	Michel Simonot, Le But de Roberto					
Carlos	(2012)					
<i>147</i> .	Philippe Malone, <i>Krach</i> (2013)					
148.	Arne Lygre, <i>Rien de moi</i> (2014)					
149.	Dieudonné Niangouna, Le Kung-fu					
(2014)						
<i>150</i> .	Marie Dilasser, Paysage Intérieur					
Brut						
<i>151</i> .	Michel Simonot, Delta Charlie Delta					
(2016)						
<i>152</i> .	Daniel Danis, Les Orphelines de					
mars (2017)						
<i>153</i> .	Nasser Djemaï, <i>Vertiges</i> (2017)					
<i>154</i> .	Samuel Gallet, La Bataille					

Ajouts personnels :

Pauline Peyrade, *Poings* (2017)

Mariette Navarro, Zone à étendre

d'Eskandar (2017)

_

155.

156. (2018)

BIBLIOGRAPHIE EN ARTS DE LA SCÈNE

Pour chaque cours, l'enseignant vous communique une bibliographie spécifique comportant les ouvrages à lire en complément du cours. Ce sont ces ouvrages qu'il faut lire en priorité.

Les indispensables

Ouvrages généraux à lire / à avoir lus au cours de la licence :

- ABIRACHED Robert, La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Grasset, 1978.
- BARTHES Roland, Ecrits sur le théâtre, Seuil, (coll. « Points Essais »), Paris, 2002.
- BIET Christian & TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* (postface d'Emmanuel Wallon, « Le théâtre en ses dehors »), Gallimard (coll. « Folio Essais»), Paris, 2006.
- BOUDIER Marion, CARRÉ Alice, DIAZ Sylvain et METAIS-CHASTANIER Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom*?, L'Harmattan, Paris, 2014.
- DORT Bernard, Théâtre public, Seuil, Paris, 1967; Théâtre réel, Seuil, Paris, 1971;
   Théâtre en jeu, essais de critique, Seuil, Paris, 1979; Le Spectateur en dialogue, Le jeu du théâtre, POL, Paris, 1995.
- GOLDBERG, Roselee, *La Performance du futurisme à nos jours*, Paris, Thames et Hudson, 2012.
- GUÉNOUN Denis, Le Théâtre est-il nécessaire ?, Circé, Paris, 1997.
- ROUBINE Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Armand Colin, Paris, 2004.
- RUBY Christian, *Abécédaire des arts et de la culture*, éditions de l'Attribut, Toulouse, 2015.
- RYNGAERT Jean-Pierre, *Introduction à l'analyse du théâtre*, Dunod, Paris, 1999.
- SARRAZAC Jean-Pierre & NAUGRETTE Catherine (dir.), Lexique du drame moderne et contemporain, Circé, Belval, 2005.
- SARRAZAC Jean-Pierre, *Poétique du drame moderne, d'Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès*, Seuil, coll. « Poétique », Paris, 2012.
- SIMÉON Jean-Pierre, *Quel Théâtre pour aujourd'hui?*, Les Solitaires intempestifs, Paris, 2007.
- SURGERS Anne, Scénographies du théâtre occidental, Nathan Université, Paris,
   2000.
- UBERSFELD Anne, L'Ecole du spectateur, Belin, Paris, rééd. 1996 ; Lire le théâtre I, II, III, Belin, Paris, rééd. 1996.
- VINAVER Michel, *Ecritures dramatiques : essais d'analyse de textes de théâtre*, Babel, Actes Sud, 2000.

Dictionnaires à consulter régulièrement :

BOURASSA André G., Glossaire du théâtre. : UQAM - http://www.theatrales.ugam.ca/glossaire.html

CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, Paris, rééd. 2008.

LISTA Giovanni (dir.), La Scène moderne, Encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle, Actes Sud, Arles, 1987, rééd. 1997.

PAVIS Patrice, Dictionnaire du théâtre, Dunod, Paris, 1996.

Revues à consulter régulièrement :

Alternatives théâtrales, Bruxelles, depuis 1979

Études théâtrales, Centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve, depuis 1992 Frictions/théâtres - écritures, Paris, depuis 1999

Puck, La marionnette et les autres arts, Institut national de la marionnette (IIM), Charleville- Mézières, de 1989 à 2000, et L'Entretemps, Montpellier, depuis 2007.

Théâtre/Public, Théâtre de Gennevilliers, depuis 1975, Université Paris Ouest Nanterre depuis 2009.

Ubu/Scènes d'Europe, Paris, depuis 1995

Bibliographie sur le spectacle vivant : ouvrages, documents, périodiques et sites en français

d'après Emmanuel Wallon, Bibliographie générale sur le spectacle vivant

I OUVRAGES PAR DISCIPLINES ARTISTIQUES

A/ DANSE

Danse classique, moderne et contemporaine

BOURCIER Paul, Histoire de la danse en Occident, vol. 1 et 2, Seuil, Paris, 1994.

LE MOAL Philippe (dir.) Dictionnaire de la danse, Larousse, Paris, 1999.

LOUPPE Laurence, Poétique de la danse contemporaine, 2 vol., éditions Contredanse (coll.

« La pensée du Mouvement »), Bruxelles, 1997 et (La Suite) 2007.

MICHEL Marcel & GINOT Isabelle, La danse au XXe siècle, Larousse, Paris, 1998.

SUQUET Annie, L'Éveil des modernités : une histoire culturelle de la danse (1870-1945), Centre national de la danse, Pantin, août 2012.

B/OPERA

BOURGEOIS Jacques, *L'opéra des origines à demain*, Julliard, Paris, 1983.

KOBBÉ GUSTAVE, *Tout l'opéra*, Robert Laffont, « Bouquins », Paris, rééd. 1991.

SAINT-CYR Sylvie, *Vers une démocratisation de l'opéra*, L'Harmattan, collection « Musiques et champ social » (préface de Robert Abirached), 2006.

C/THEATRE, ARTS DE LA RUE, CIRQUE, MARIONNETTES, MIME

1/ Ouvrages par discipline

Arts de la rue

DAPPORTO Elena & SAGOT-DUVAUROUX Dominique, Les Arts de la rue, Portrait économique d'un secteur en pleine effervescence, La Documentation française, Paris, 2000.

FREYDEFONT Marcel et GRANGER Charlotte (dir.), Le Théâtre de rue, Un théâtre de l'échange, Études théâtrales, n° 41-42, Louvain-la-Neuve, 2008.

GONON Anne, *In vivo*, *Les figures du spectateur des arts de la rue*, L'Entretemps (coll. « Carnets de rue »), préface de E. Wallon, Montpellier, 2011; GONON Anne (coordonné par), *La relation au public dans les arts de la rue*, Actes du colloque « Les arts de la rue : quels publics ? », Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen, 16 et 17 novembre 2005, L'Entretemps, Vic-la-Gardiole, 2006.

GUENOUN Denis, *Aurillac aux limites, théâtre de rue*, Actes Sud, Arles, et Eclat, Aurillac, 2005.

Théâtre itinérant

De MORANT Alix (dir.), *Théâtres nomades*, Scènes urbaines, n° 2, HorsLesMurs, Paris, 2002. *Itinéraire Bis, Théâtre, décentralisation et monde rural*, Du théâtre (la revue), hors série n° 7, Actes Sud, Paris, 1997.

Cirque

GIRET Noëlle, Les Arts du cirque au XIXe siècle, Anthèse, Arcueil, 2001.

GUY Jean-Michel (dir.), *Avant-garde*, *cirque*, *Les arts de la piste en révolution*, Autrement, Paris, 2001.

PIERRON Agnès, *Dictionnaire de la langue du cirque, Des mots dans la sciure*, Stock, Paris, 2003. ROMAIN Hippolyte, *Histoire des bouffons, des augustes et des clowns*, Joëlle Losfeld, Paris, 1997.

WALLON Emmanuel (dir.), *Le Cirque au risque de l'art*, Actes Sud-Papiers, Arles, 2002, nouvelle édition augmentée parue en novembre 2013.

ZAVATTA Catherine, Les Mots du cirque, Belin, Paris, 2001.

<u>Marionnettes</u>

CHESNAIS Jacques, Histoire générale des marionnettes, Bordas, Paris, 1947.

ERULLI Brunella (dir.), « Les mythes de la marionnette », *Puck, La Marionnette et les autres arts*, n° 14, Institut international de la marionnette & L'Entretemps, Montpellier, 2007;

- « Les marionnettes au cinéma », *Puck, La Marionnette et les autres arts*, n° 15, Institut international de la marionnette & L'Entretemps, Montpellier, 2008 ;
- « L'opéra des marionnettes », *Puck, La Marionnette et les autres arts*, n° 16, Institut international de la marionnette & L'Entretemps, Montpellier, 2009.

JURKOWSKI Henryk & FOULC Thieri (dir.), *Encyclopédie mondiale des arts de la marionnette*, L'Entretemps (avec l'UNIMA), Montpellier, 2009.

PLASSARD Didier (textes réunis et présentés par), Les Mains de lumière, Anthologie des écrits sur l'art de la marionnette, Institut international de la marionnette (IIM), Charleville-Mézières, 1996.

PLASSARD Didier, L'acteur en effigie, Figures de l'homme artificiel dans le théâtre des avant- gardes historiques (Allemagne, France, Italie), Institut international de la marionnette (IIM) – L'Âge d'homme, Lausanne, 1992.

<u>Mime</u>

DECROUX Etienne, *Paroles sur le mime*, Gallimard, Paris, 1963 (réed. Théâtrales, Paris, 1994).

LECOQ Jacques (dir.), Le théâtre du geste : mimes et acteurs, Bordas, Paris, 1987; Le corps poétique (avec Jean-Gabriel Carasso), Actes Sud-ANRAT, Paris, 1997.

MARCEAU Marcel, Le Mime, Paris, 1997.

Performance

GOLDBERG, Roselee, *La Performance du futurisme à nos jours*, Paris, Thames et Hudson, 2012.

SCHECHNER Richard, *Performance : expérimentation et théorie du théâtre aux USA*, édition établie par Anne Cuisset et Marie Pecorari, sous la direction de Christian Biet, Éd. Théâtrales, Montreuil, 2008.

2/ Ouvrages généraux

Théâtre - Dictionnaires et anthologies

ABIRACHED Robert (dir.), *Le Théâtre français du XXe siècle, Histoire, textes choisis, mise en scène*, Anthologie de L'Avant-scène théâtre, Paris, octobre 2011.

BOURASSA André G., *Glossaire du théâtre*. : UQAM - Brookes University, Quéâtre, («Théâtrales»), Montréal - Oxford, 1996.

CORVIN Michel (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Bordas, Paris, 1991, rééd. augmentée 2008.

JOMARON (De) Jacqueline (dir.), *Le Théâtre en France*, Le Livre de Poche, Paris, 1993. PAVIS Patrice, *Dictionnaire du théâtre*, Dunod, Paris, 1996.

SARRAZAC Jean-Pierre & NAUGRETTE Catherine (dir.), *Lexique du drame moderne et contemporain*, Circé, Belval, 2005.

Histoire du théâtre

BIET Christian (dir.), *Le Théâtre français du XVIIe siècle*, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2009.

FRANTZ Pierre et MARCHAND Sophie (dir.), *Le Théâtre français du XVIIIe siècle*, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2009.

LAPLACE-CLAVERIE Hélène, LEDDA Sylvain et NAUGRETTE Florence (dir.), *Le Théâtre français du XIX*^e siècle, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2008.

SMITH Darwin, PARUSSA Gabriella, HALEVY Olivier (dir.), *Le Théâtre français du Moyen-Age et de la Renaissance*, Anthologie de l'Avant-Scène théâtre, L'Avant-Scène théâtre, Paris, 2014.

Théâtre - Généralités

ASLAN Odette, L'Acteur au XXe siècle, Éthique et technique. L'Entretemps, Vic-La-Gardiole

(Hérault), 2005.

BIET Christian & TRIAU Christophe, *Qu'est-ce que le théâtre ?* (postface d'Emmanuel Wallon, « Le théâtre en ses dehors »), Gallimard (coll. « Folio Essais»), Paris, 2006.

DUSIGNE Jean-François, Du théâtre d'art à l'art du théâtre, Anthologie des textes fondateurs, Éditions théâtrales, Paris, 1997 ;

Le Théâtre d'Art : aventure européenne du XXe siècle, Éditions théâtrales, Paris, 1997. FÉRAL Josette, Théorie et pratique du théâtre : au-delà des limites, L'Entretemps, Montpellier, 2011.

ROUBINE Jean-Jacques, *Introduction aux grandes théories du théâtre*, Armand Colin, Paris, 2004.

RYNGAERT Jean-Pierre, Introduction à l'analyse du théâtre, Dunod, Paris, 1999.

SURGERS Anne, Scénographies du théâtre occidental, Nathan Université, Paris, 2000.

UBERSFELD Anne, L'Ecole du spectateur, Belin, Paris, rééd. 1996; Lire le théâtre, Belin, Paris, rééd. 1996.

Esthétique théâtrale et dramaturgie

ABIRACHED Robert, La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Grasset, 1978. BANU Georges, Les Cités du Théâtre d'Art, De Stanislavski à Strehler, Éditions Théâtrales, Paris, 2000 ; Les voyages du comédien (Gallimard), L'Acteur qui ne revient pas (Aubier), Notre théâtre, La Cerisaie (Actes Sud), L'Homme de dos (Adam Biro) ; Peter Brook, vers un théâtre premier (Point essais).

BARBÉRIS Isabelle, *Théâtres contemporains, Mythes et idéologies*, PUF, coll. "Intervention philosophique", Paris, 2010.

BOUCRIS Luc & FREYDEFONT Marcel, *Arts de la scène, scène des arts*, Vol. I, II, III, Études théâtrales, n° 27, 28-29, 30, Louvain-la-Neuve, 2003-2004.

BOUDIER Marion, CARRÉ Alice, DIAZ Sylvain et METAIS-CHASTANIER Barbara, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, L'Harmattan, Paris, 2014.

BRECHT Bertolt, *Petit Organon sur le théâtre*, L'Arche, Paris 1970 ; *Ecrits sur le Théâtre*, Gallimard, 2001.

DORT Bernard, Théâtre public, Seuil, Paris, 1967; Théâtre réel, Seuil, Paris, 1971; Théâtre en jeu, essais de critique, Seuil, Paris, 1979; Le Spectateur en dialogue, Le jeu du théâtre, POL, Paris, 1995.

DOYON Raphaëlle & FREIXE Guy (dir.), Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980, L'Entretemps, Montpellier, 2014.

FÉRAL Josette & PERROT Edwige (dir.), Le réel à l'épreuve des technologies dans les arts de la scène et les arts médiatiques, Presses de l'Université de Rennes, 2013.

LEHMANN Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, trad. de l'allemand par P.-H. Ledru, L'Arche, Paris, 2002.

LE PORS Sandrine, Le Théâtre des voix, Presses de l'Université de Rennes, 2011.

LISTA Giovanni (dir.), La scène moderne, Encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle, Actes Sud, Arles, 1987, rééd. 1997.

MEYERHOLD Vsevolod, Écrits sur le théâtre 1917-1930, vol. 2, traduction, préface et notes de Béatrice Picon-Vallin, éd. revue et augmentée, L'Âge d'homme, Lausanne, 2009.

PROUST Sophie, La Direction d'acteurs dans la mise en scène théâtrale contemporaine, L'Entretemps, Vic-la-Gardiole, 2006.

RIVIÈRE Jean-Loup, Comment est la nuit ? Essai sur l'amour du théâtre, L'Arche, 2002.

RUBY Christian, L'Archipel des spectαteurs, éditions Nessy (coll. « La philosophie aux éclats »), Besançon, 2012.

RYNGAERT Jean-Pierre & SERMON Julie, *Le Ppersonnage théâtral contemporain : décomposition, recomposition,* Éditions Théâtrales, coll. « Sur le théâtre », Montreuil-sous-Bois, 2006.

SARRAZAC Jean-Pierre, La critique du théâtre, De l'utopie au désenchantement, Circé, Belfort, 2000 ; Poétique du drame moderne, de Henrik Ibsen à Bernard-Marie Koltès, Seuil, coll. « Poétique », Paris, 2012.

SARRAZAC Jean-Pierre & CONSOLINI Marco (dir.), Avènement de la mise en scène/Crise du drame, Continuités-discontinuités, Actes du colloque au Théâtre national de la Colline les 12 et 13 décembre 2008, Edizioni di Pagina, Bari (Italie), 2010.

SZONDI Peter, *Théorie du drame moderne* (1956), traduit de l'allemand par Patrice Pavis, L'Âge d'Homme, Lausanne, 1983 ; traduit par Sibylle Muller, éd. Circé, Belval (88210), 2006.

VINAVER Michel, *Ecritures dramatiques : essais d'analyse de textes de théâtre*, Babel, Actes Sud, 2000.

<u>Théâtre en France – Histoire, droit, économie, institutions</u>

ABIRACHED Robert, Le Théâtre et le prince, I. L'embellie, 1981-1992, Plon, Paris, 1992, rééd. augmentée Actes Sud, Arles, 2005 ; II. Un système fatigué, 1993-2004, Actes Sud, Arles, 2005.

BIET Christian & NEVEU Olivier (dir.), *Une Histoire du spectacle militant, Théâtre et cinéma militant, 1966-1981*, L'Entretemps, Vic-la-Gardiole (Hérault), 2007.

GOETSCHEL Pascale & YON Jean-Claude (dir.), *Directeurs de théâtre, XIXe-XXe siècles, Histoire d'une profession*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2008.

HAMIDI-KIM Bérénice, *Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989*, L'Entretemps, Coll.« Champ théâtral », Montpellier, 2013.

HEYMANN Pierre-Étienne, *Regards sur les mutations du théâtre public (1968-1998) : la mémoire du désir*, L'Harmattan, Paris, 2000.

JOURDHEUIL Jean, Le Théâtre, l'artiste et l'Etat, Hachette, Paris, 1979.

JOURDHEUIL Jean, L'Artiste, la politique, la production, Union Générale d'éditions, Paris, 1976.

MEYER-PLANTUREUX Chantal (dir.), *Un siècle de critique dramatique*, *De Francisque Sarcey à Bertrand Poirot-Delpech* Complexe, Bruxelles, 2003.

NEVEUX Olivier, Théâtres en lutte, Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui, La Découverte, Paris, 2007 ;

Politiques du spectateur, Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui, La découverte, Paris, 2013.

Contre le théâtre politique, La Fabrique, Paris, 2019.

ROLLAND Romain, *Le Théâtre du peuple* (1903), Préface de Chantal Meyer-Plantureux. Complexe, Bruxelles, 2003.

TEMKINE Raymonde, Le Théâtre en l'état, Théâtrales, Paris, 1992.

VINAVER Michel, Le Compte rendu d'Avignon, ou des mille maux dont souffre l'édition théâtrale et des trente-sept remèdes pour l'en soulager, Actes Sud, Arles, 1987.

3/ Thématiques et domaines de recherche

Théâtre populaire et décentralisation théâtrale

ABIRACHED Robert (dir.), La décentralisation, 4 vol. : Le premier âge, 1945-1958 ; Les années Malraux, 1959-1968 ; 1968, Le tournant ; Le temps des incertitudes, 1968-1981, Actes Sud, Paris, 1992, 1993,1994 et 1995.

CONSOLINI Marco, *Théâtre populaire*, 1953-1964, *Histoire d'une revue engagée*, Institut Mémoires de l'édition contemporaine (IMEC), Paris, 1998.

COPFERMANN Émile, Le Théâtre populaire, pourquoi?, Maspéro, Paris, 1969 ; Conversations avec Antoine Vitez, P.O.L., Paris, 1999.

FAIVRE Bernard (dir.), *Théâtre populaire, Actualité d'une utopie*, Études théâtrales, n°40, Louvain- la-Neuve, 2007.

FLEURY Laurent, *Le TNP de Vilar*, *Une expérience de démocratisation de la culture*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.

LOYER Emmanuelle, Le Théâtre citoyen de Jean Vilar, Une utopie d'après-guerre, Presses universitaires de France, Paris, 1997.

RAUCH Marie-Ange, Le Théâtre en France en 1968, L'Amandier, Paris, 2008.

VILAR Jean, De la tradition théâtrale, Gallimard, Paris, 1975 ; Le théâtre, service public, Gallimard, Paris, 1975 ; Jean Vilar par lui-même, Maison Jean-Vilar, Avignon, 1991.

VITEZ Antoine, *Le Théâtre des idées*, Gallimard, Paris, 1991 ; *Écrits sur le théâtre*, 5 volumes, P.O.L., Paris, 1994-1998.

TACKELS Bruno, Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil, Éditions théâtrales, Paris, 2014.

URFALINO Philippe, *L'Invention de la politique culturelle*, CNRS et Comité d'histoire du ministère de la Culture, La Documentation française, Paris, 1996.

<u>Festivals</u> 35

FLÉCHET Anaïs, GOETSCHEL Pascal, HIDIROGLOU Patricia, JACOTOT Sophie, MOINE Caroline & VERLAINE Julie (dir.), *Une Histoire des festivals, XXe-XXIe siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris, 2013.

POIRRIER Philippe (dir.), Festivals et sociétés en Europe, XIXe-XXIe siècle, Territoires contemporains (revue en ligne), janvier 2012, http://tristan.u-bourgogne.fr/UMR5605/publications/Festivals_societes/Festivals.html

SCARPETTA Guy & VISTEL Jacques, *Le Festival d'Automne de Michel Guy*, Éditions du Regard, Paris, 1992.

Festival d'Avignon

De BAECQUE Antoine & LOYER Emmanuelle, *Histoire du festival d'Avignon*, Gallimard, Paris, 2007.

ETHIS Emmanuel (dir.), Avignon, le public réinventé, Le festival sous le regard des sciences sociales, DEP – La Documentation française, Paris, 2002.

Lieux pluridisciplinaires

HENRY Philippe, *Quel devenir pour les friches culturelles en France ? D'une conception culturelle des pratiques artistiques à des centres artistiques territorialisés*, ARTfactories / Autre(s) pARTs, Saint- Ouen, mai 2010, http://www.artfactories.net/Philippe-HENRY-Quel-devenir-pour.html

VAN HAMME Maie & LOUBON Patrice, Arts en friche, Usines désaffectées, fabriques d'imaginaires, Éditions Alternatives, Paris, 2001.

Sociologie du théâtre

DELDIME Roger & DUVIGNAUD Jean, *Le quatrième mur, Regards sociologiques sur la relation théâtrale*, Éditions Promotion théâtre, 1990.

DORT Bernard, Le spectateur en dialogue, Le jeu du théâtre (préface de Jacques Lassalle), P.O.L, Paris, 1995.

DUVIGNAUD Jean, Sociologie du théâtre, Essai sur les ombres collectives, PUF, Paris, 1965 (rééd. 1973) ; L'acteur, esquisse d'une sociologie du comédien, Gallimard, Paris, 1965 ; Spectacle et société, Denoël, Paris, 1970 ;

MERVANT-ROUX Marie-Madeleine, L'Assise du théâtre, Pour une étude du spectateur, Paris, CNRS Éditions, coll. « Arts du spectacle », 1998 ; Figurations du spectateur. Une réflexion par l'image sur le théâtre et sur sa théorie, Paris, L'Harmattan, coll. « Univers théâtral », Paris, 2006.

NAUGRETTE Florence, Le Plaisir du spectateur de théâtre, Bréal, Paris, 2002.

PRADIER Jean-Marie, La Scène et la fabrique des corps : éthnoscénologie du spectacle vivant en occident (Ve siècle av. J.-C. - XVIIIe siècle), Presses Universitaires de Bordeaux, Talence, 1997.

UBERSFELD Anne, L'Ecole du spectateur, Éditions sociales, Paris, 1981.

Économie et droit du spectacle vivant

BARBÉRIS Isabelle & POIRSON Martial, *L'Économie du spectacle vivant*, PUF, coll. "Que sais-je?", Paris, 2013.

DONNAT Olivier & TOLILA Paul (dir.), *Le(s) public(s) de la culture*, Presses de Sciences Po, Paris, 2003.

FÉRAL Josette, *La Culture contre l'art*, Essai d'économie politique du théâtre, Presses de l'Université du Québec, Sillery, 1990.

HENRY Philippe, *Spectacle vivant et culture d'aujourd'hui - Une filière artistique à reconfigurer*, Presses Universitaires de Grenoble, collection "Art culture publics", 2009; *Arts de la scène : un tournant nécessaire*, Éditions universitaires d'Avignon (coll. « Entre-Vues »), Avignon, 2010.

URRUTIAGUER Daniel, Économie et droit du spectacle vivant en France, Presses de la Sorbonne nouvelle, Paris, 2009 ;

Emploi et formation dans le spectacle vivant

ADOLPHE Jean-Marc, BEAULIEU David, BEINEIX Jean-Jacques & al., *Paroles Intermittentes, Le Livre pour comprendre*, Paris, Éditions Hors Commerces, 2003.

MENGER Pierre-Michel, *Portrait de l'artiste en travailleur*, Seuil, Paris, 2003, 96 p.; *Les intermittents du spectacle, Sociologie d'une exception*, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, 2005, rééd augmentée 2011;

Profession artiste, Extension du domaine de la création, Textuel, Paris, 2005; Le travail créateur, S'accomplir dans l'incertain, Gallimard / Seuil, coll. « Hautes Etudes », Paris, 2009, 670 p.

SINIGAGLIA Jérémy, *Artistes, intermittents, précaires en lutte, Retour sur une mobilisation paradoxale*, Préface de Lilian Mathieu, Presses Universitaires de Nancy, coll. « Salariat et transformations sociales », 2012.

Théâtre pour le jeune public - Ouvrages

FAURE, Nicolas, *Le Théâtre jeune public : un nouveau répertoire*, PUR, Rennes, 2009. RYNGAERT Jean-Pierre, *Le Jeu dramatique en milieu scolaire : expression et animation*, De Boek Université, Bruxelles, 1991.

Théâtre d'amateurs

MERVANT-ROUX Marie-Madeleine (dir.), Du théâtre amateur, Approche historique et anthropologique, CNRS Éditions, coll. « Collection Arts du Spectacle », Paris, 2004. GERMAY Robert & POIRRIER Philippe (dir.), Le Théâtre universitaire, Pratiques et expériences. The University Theatre, Practice and Experience, Éditions universitaires de Dijon, 2013.

Enseignement théâtral - Ouvrages

ASLAN Odette (dir.), *Le Corps en jeu*, Éditions du CNRS, Paris, 1993.

BANU Georges (dir.), *Les Répétitions : de Stanislavski à aujourd'hui*, Actes Sud, Arles, 2005.

BESSON Jean-Louis (dir.), *Apprendre (par) le théâtre*, Études théâtrales, n°34, Louvain-la-Neuve, 2005.

FÉRAL Josette (dir.), *Mise en scène et jeu de l'acteur*, 2 vol., Jeu-Cahiers de théâtre/Lansman, Carnières (Belgique), 1997-1999.

FÉRAL Josette (dir.), L'Ecole du jeu, Former ou transmettre, Les chemins de l'enseignement théâtral, L'Entretemps, Vic-La-Gardiole (Hérault), 2003.

Médiation théâtrale

CAUNE Jean, *Acteur-spectateur* : une relation dans le blanc des mots, Librairie Nizet, Saint-Genouph, 1996.

DELDIME Roger, *Le quatrième mur, Regards sociologiques sur la relation théâtrale*, Promotion Théâtre, Carnières (Belgique), 1990.

GOURDON Anne-Marie (dir.), *Théâtre, public, perception*, Éditions du CNRS, Paris, 1982. GUÉNOUN Denis, *Le Théâtre est-il nécessaire*?, Circé, Paris, 1997; *Lettre au directeur du théâtre*, Les Cahiers de l'Egaré, Le Revest-les-Eaux, 1996; *Relation*, même éditeur, 1997. MERVANT-ROUX Marie-Madeleine, *L'Assise du théâtre, Pour une étude du spectateur*, CNRS Éditions, Paris, 1998.

Régie, scénographie, costumes

BABLET Denis, Les Révolutions scéniques au XXe siècle, Société internationale d'art, Paris, 1975. BABLET Denis & JACQUOT Jean (dir.), Le Lieu théâtral dans la société moderne, CNRS, Paris, 1988.

BATAILLE André, *Lexique de la machinerie à l'intention des praticiens et des amateurs*, Librairie théâtrale, Paris, 1998.

BOUCRIS Luc, L'Espace en scène, Librairie théâtrale, Paris, 1993.

BOUCRIS Luc, DUSIGNE Jean-François & FOHR Romain (dir.), *Scénographies*, 40 ans de création, L'Entretemps, Montpellier, 2010.

DESHAYS Daniel, De l'écriture sonore, Entre-vues, Marseille, 1999.

CHOLLET Jean & FREYDEFONT Marcel (dir.), *Lieux scéniques en France*, 1980-1995, 15 ans d'architecture et de scénographie, Actualité de la scénographie, Paris, 1996.

FREYDEFONT Marcel (dir.), *Le Lieu, la scène, la salle, la ville*, Etudes théâtrales, n°11-12, Louvain-la-Neuve (Belgique), 1997.

PICON-VALLIN Béatrice (dir.), *La Scène et les images*, CNRS Éditions, Paris, 2001. SONREL Pierre, *Traité de scénographie*, Librairie théâtrale, Paris, 2001.

SURGERS Anne, Scénographie du théâtre occidental, Nathan, Paris, 2000. REID Francis, Pratique de l'éclairage scénique, Eyrolles, Paris, 1999.

VALENTIN François-Éric, Lumière pour le spectacle, Librairie théâtrale, Paris, rééd. 1994.

REVUES ET PÉRIODIQUES

Opéra

Avant-scène Opéra (L')

<u>Théâtre</u>

Alternatives théâtrales, Bruxelles, depuis 1979

Avant-scène Théâtre (L'), Paris, depuis 1949

Études théâtrales, Centre d'études théâtrales de Louvain-la-Neuve, depuis 1992

Frictions/théâtres - écritures, Paris, depuis 1999

Outre Scène, Théâtre national de Strasbourg, de février 2003 à juin 2008, reprise par le Théâtre national de la Colline (Paris) depuis mai 2011

Parages, TNS, depuis juin 2016

Revue d'histoire du théâtre, Société d'histoire du théâtre, Paris, depuis 1948

Rond-Point, Théâtre du Rond-Point – Actes Sud, Paris, depuis 2002

Théâtre/Public, Théâtre de Gennevilliers, depuis 1975, Université Paris Ouest Nanterre depuis 2009.

Ubu/Scènes d'Europe, Paris, depuis 1995

Marionnettes

E pur si muove, UNIMA, Charleville-Mézières, depuis 2003

Puck, La marionnette et les autres arts, Institut national de la marionnette (IIM), Charleville- Mézières, de 1989 à 2000, et L'Entretemps, Montpellier, depuis 2007.

Cirque

Arts de la piste, Hors Les Murs, Paris, depuis 1996 Bulletin (Le), Hors les Murs, Paris

Arts de la rue

Stradda, Hors les Murs, Paris, depuis juillet 2006.

BASES BIBLIOGRAPHIQUES ET DOCUMENTAIRES EN LIGNE

Références, ressources, généralités

Bibliothèque nationale de France – Gallica http://qallica.bnf.fr

Bibliothèque nationale de France – Signets – Arts http://signets.bnf.fr/html/categories/c_700arts.html

Service universitaire de documentation –

Catalogue de références bibliographiques www.sudoc.abes.fr

Culture.fr (Portail grand public du ministère de la Culture et de la Communication) www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections

Portails de revues en sciences humaines et sociales (SHS) www.persee.fr www.cairn.info www.revues.org

Politiques culturelles en France

Catalogue partagé de la documentation en administration centrale au ministère de la Culture http://capadoce.ext.culture.fr/capadoci/jsp/system/win_main.jsp

Ministère de la Culture - Base bibliographique Malraux www.culture.gouv.fr/documentation/malraux/

La Documentation française

Observatoire des politiques culturelles (Grenoble) <u>www.observatoire-culture.net/rep-documentations.html</u>

Arts du spectacle vivant

Bibliothèque nationale de France — Département des arts du spectacle www.bnf.fr/fr/collections et services/dpts/s.departement arts spectacle.html?first Art= non Bibliothèque nationale de France — Répertoire des arts du spectacle http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/

Les Archives du spectacle http://www.lesarchivesduspectacle.net

La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle (Répertoire des auteurs dramatiques contemporains) http://repertoire.chartreuse.org/

En scène, le spectacle vivant en vidéo (INA)

http://fresques.ina.fr/en-scenes/

Centre national de la danse – Médiathèque http://mediatheque.cnd.fr/

Centre national de la danse – Cinémathèque www.lacinemathequedeladanse.com/

Ressources documentaires des arts de la rue et des arts du cirque (HorsLesMurs) www.rueetcirque.fr

Institut international de la marionnette <u>www.marionnette.com/fr/CentreDoc/Ressource</u>
Culturebox (site comportant des captations de spectacles récents)
http://culturebox.francetvinfo.fr/

SITES DE CENTRES DE RESSOURCE DU SPECTACLE VIVANT

- ARTfactories/Autre(s)pARTs http://www.artfactories.net
- Aux nouvelles écritures théâtrales (ANETH) <u>www.aneth.net</u> (jusqu'en janvier 2011)
- Centre de recherche sur l'histoire du théâtre (CRHT) www.crht.paris-sorbonne.fr
- Centre international du théâtre itinérant (CITI) www.citinerant.com
- Centre national de la danse (CND) www.cnd.fr
- Centre national du mime www.mime.org
- Centre National des Arts du Cirque, de la rue et du Théâtre _ http://www.artcena.fr/
- **Cité de la musique** (concerts, musée, documentation, pédagogie) <u>www.cite-</u>musique.fr
- **HorsLesMurs** (Association nationale pour le développement des arts de la rue et des arts de la piste) <u>www.horslesmurs.fr</u>
- Institut international de la marionnette (IIM) www.marionnette.com
- Association nationale des théâtres de marionnettes et des arts associés (THEMAA) www.themaa.com
- Syndicat national des scénographes de spectacle, d'équipement et d'exposition http://uniondesscenographes.fr.over-blog.com

CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2023-2024

Date	Sem	Evaluation continue intégrale
04/09/2023	36	Accueil
11/09/2023	37	Semaine 1
18/09/2023	38	Semaine 2
25/09/2023	39	Semaine 3
02/10/2023	40	Semaine 4
09/10/2023	41	Semaine 5
16/10/2023	42	Semaine 6
23/10/2023	43	Semaine 7
30/10/2023	44	Vacances "Toussaint"
06/11/2023	45	Semaine 8
13/11/2023	46	Semaine 9
20/11/2023	47	Semaine 10
27/11/2023	48	Semaine 11
04/12/2023	49	Semaine 12
11/12/2023	50	Semaine 13
18/12/2023	51	Semaine 14
25/12/2023	52	Vacances "Noël"
01/01/2024	1	Vacances "Noël"
08/01/2024	2	Semaine de Révision
15/01/2024	3	Semaine 15
22/01/2024	4	Semaine 16
29/01/2024	5	Inter-semestre (semaine 0)
05/02/2024	6	Semaine 1
12/02/2024	7	Semaine 2
19/02/2024	8	Semaine 3
26/02/2024	9	Semaine 4 / Date limite Jury S1
04/03/2024	10	Vacances "Hiver"
11/03/2024	11	Semaine 5
18/03/2024	12	Semaine 6
25/03/2024	13	Semaine 7
01/04/2024	14	Semaine 8
08/04/2024	15	Semaine 9
15/04/2024	16	Semaine 10
22/04/2024	17	Semaine 11
29/04/2024	18	Vacances "Printemps"
06/05/2024	19	Semaine 12
13/05/2024	20	Semaine 13
20/05/2024	21	Semaine 14
27/05/2024	22	Semaine 15
03/06/2024	23	Semaine 16
10/06/2024	24	
17/06/2024	25	
24/06/2024	26	Date limite Jury S2
01/07/2024	27	
08/07/2024	28	
15/07/2024	29	

MODALITÉS D'ÉVALUATION AU SEIN DU DÉPARTEMENT DES ARTS DU SPECTACLE (CONTRÔLE CONTINU INTÉGRAL)

La troisième année de la Licence en Arts du spectacle relève du régime du contrôle continu intégral avec épreuves sans convocation. La présence en cours (CM et TD) est obligatoire et des évaluations multiples sont réparties tout au long du semestre.

En cas d'absence à un examen, un justificatif doit être obligatoirement présenté au secrétariat et l'enseignant responsable de l'examen immédiatement prévenu, et ce dans un délai maximal de 7 jours, afin qu'une épreuve de substitution puisse être proposée à l'étudiant.

L'étudiant absent à un examen sans justificatif valable (certificat médical, convocation à un concours, ...) sera déclaré défaillant en cas d'absence à l'une des épreuves.

Attention: la défaillance à une épreuve empêche le calcul de la moyenne générale du semestre concerné et bloque donc la compensation entre les notes.

Dispense d'assiduité

Une dispense d'assiduité peut être obtenue auprès du secrétariat sur justificatif (contrat de travail) mais seulement pour certains CM (pas pour les TD) : l'étudiant devra indiquer en début d'année pour quel cours il demande cette dispense.

Attention: la dispense d'assiduité ne dispense pas du contrôle continu. Les étudiants sont tenus de se présenter à l'ensemble des épreuves prévues.

UE et crédits

Chaque UE est affectée d'un coefficient et correspond à un nombre de crédits.

Pour valider son année universitaire, l'étudiant doit obtenir 60 crédits (30 crédits par semestre) à l'issue de l'une des deux sessions d'examen (voir plus bas).

Un étudiant n'ayant pas obtenu au moins 24 crédits par semestre, après les deux sessions d'examen, doit se réinscrire dans la même année afin de rattraper les UE non validées.

A titre exceptionnel, l'étudiant peut cependant suivre des UE de l'année supérieure. Le nombre d'UE suivies ne peut alors représenter plus de 30 crédits par semestre (ceux de l'ancien semestre inclus). Les UE non validées de l'année précédente doivent alors demeurer la priorité de l'étudiant. Ceci est formalisé au sein d'un contrat pédagogique (renseignements auprès du responsable du parcours concerné).

Un étudiant ayant obtenu au moins 24 crédits par semestre, après les deux sessions d'examen, peut être autorisé à s'inscrire dans l'année supérieure. L'étudiant, dans ce cas de figure, peut suivre toutes les UE de l'année en cours, et celles qu'il n'a pas validées lors de l'année précédente. Cependant, les UE non validées de l'année précédente demeurent là aussi la priorité de l'étudiant, et cette disposition donne également lieu à un contrat pédagogique avec le responsable du parcours concerné.

Une UE est composée d'un ou plusieurs cours (CM et/ou TD). Elle est validée lorsque la moyenne de l'ensemble des notes obtenues au sein de l'UE est égale ou supérieure à 10/20. Les notes se compensent à la fin de la première session d'examens :

- entre les cours d'une même UE
- entre les UE de chaque semestre
- entre 2 semestres consécutifs d'une même année.

Parce qu'un travail universitaire de qualité s'appuie sur des sources d'information de qualité, les BU sélectionnent pour vous une documentation fiable et pertinente.

2 bibliothèques vous sont particulièrement dédiées : elles proposent des ressources en Arts du spectacle, à proximité de vos campus.

→ Bibliothèque du Portique

14 Rue Descartes 67000 Strasbourg | 03 65 85 64 08 | bu-bib-portique@unistra.fr

→ Bibliothèque U2-U3

4 Rue Descartes 67000 Strasbourg | 03 68 85 85 85 | bu-bibu2u3@unistra.fr

Ressources documentaires

Nos services

🖴 🕮 🕮 S'inscrire, consulter, emprunter

L'inscription est automatique. La carte Pass campus vous permet d'emprunter dans toutes les bibliothèques universitaires du réseau (Université de Strasbourg, BNU, Insa...) mais aussi d'imprimer et numériser des documents.

Profitez d'horaires élargis

Les bibliothèques sont ouvertes du lundi au vendredi en continu, 4 BU vous accueillent en soirée et le week-end. y bibliothèque du Pege, bibliothèque de médecine, bibliothèque U2-U3, BNU

🚧 📆 Travailler en groupe

Les bibliothèques mettent à votre disposition des espaces pour travailler en groupe, équipés de WiFi et de matériel audiovisuel. Certaines salles peuvent être réservées via l'application mobile Affluences.

○ 艮 ○ Trouver de l'aide

Même à distance, vous pouvez demander conseil à un bibliothécaire via mail ou messagerie instantanée grâce au service de renseignement Ubib. Des ateliers de formation sont également organisés tout au long de l'année.

Visitez les BU et participez aux formations!

Pour vous faire découvrir les bibliothèques et vous aider à utiliser les ressources mises à votre disposition, nous vous proposons des visites et des formations documentaires.

Profitez de l'offre culturelle auprès de plus de 80 lieux partenaires avec la Carte Culture!

Le dispositif Carte Culture, qu'est-ce que c'est?

Un dispositif d'accompagnement culturel dont bénéficient automatiquement tou·tes les étudiant·es alsacien·nes ayant payé ou étant exonéré·es de CVEC.

C'est ton sticker 23-24, collé sur ton pass campus qui te donne accès à ses nombreux avantages.

Sticker « CVEC Universités » 2023-24

Pas besoin de partir à sa recherche : ta carte étudiante, c'est aussi ta Carte Culture ! >Des tarifs avantageux dans plus de 80 lieux, partout en Alsace :

- Spectacles, Concerts, Festivals: 6€
- Films Art&Essai : 3, 4, 5€
- Musées : entrée libre

>Une programmation inédite toute l'année sur tes différents campus et dans les structures culturelles partenaires : concerts, performances, village culturel, visites, ...

-Des Ateliers « à la Carte » : une pratique culturelle et artistique gratuite et accessible à tou-tes avec les partenaires du dispositif

>Informations générales, programmation et inscription aux ateliers sur carte-culture.org

h٠

Retrouve-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de ces bons plan culture ! >>>Instagram : @carteculture // Facebook : @carteculture.alsace

Contacts pédagogiques

Directeurs du département

Christophe Damour et Guillaume Sintès : <u>damour@unistra.fr</u> et <u>g.sintes@unistra.fr</u>

Responsables de la Licence

Guillaume SINTÈS (danse) q.sintes@unistra.fr

Aude ASTIER (théâtre) <u>a.astier@unistra.fr</u>

Christophe DAMOUR (cinéma) damour@unistra.fr

Responsables de la L3

L₃ Cinéma : Jean-François Pey <u>ifpey@unistra.fr</u>

L3 Danse et Double cursus : Guillaume g.sintes@unistra.fr

SINTÈS

L₃ Théâtre : Aude ASTIER <u>a.astier@unistra.fr</u>

Responsables des enseignements pratiques

Delphine CRUBÉZY (théâtre) <u>crubezy.uds@gmail.com</u>

Jean-François PEY(cinéma) <u>ifpey@unistra.fr</u>

Guillaume SINTÈS (études chorégraphiques <u>gsintes@unistra.fr</u>

et double cursus)

Contacts administratifs

Maud FROELIGER, Vincent EMERENTIENNE, Brenda RUNGASSAMY https://assistance-etudiant.unistra.fr

Secrétariat des Arts du spectacle 03 68 85 66 46 Le Portique – 1er étage, bureau 102 03 68 85 60 84

14, rue René Descartes 03 68 85 63 56

BP80010 67084 Strasbourg Cedex

Le secrétariat des Arts du spectacle est ouvert les mardis, jeudis 9h-12h et 14h-16h et le vendredi 9h-12h et 14h-15h.