

MASTER ARTS

DÉPARTEMENT DES ARTS Année universitaire 2021-2022

Contact et secrétariat :
<http://glpi-form-sco.univ-cotedazur.fr/>
04.89.15.17.58

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

Le Département des Arts est une composante de :

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

Université Côte d'Azur
Président : Jeanick BRISSWALTER

Laboratoires et centres de recherche

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

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

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

- Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie de la Littérature et des Arts Vivants (CTEL), directrices : Odile GANNIER, Sylvie PUECH-BALLESTRA, Béatrice BONHOMME.
- URL : <http://unice.fr/laboratoires/ctel/fr>
- Laboratoire Interdisciplinaire Récits Cultures et Sociétés (LIRCES) : directrice Marie-Joseph Bertini. URL : <http://unice.fr/laboratoires/lircs/fr/accueil>

Objectifs

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

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

Débouchés

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

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

Organisation

Le master ARTS propose 5 parcours :

➤ 4 parcours spécialisés

- « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives »
Responsable pédagogique : Federica Fratagnoli federica.fratagnoli@univ-cote-dazur.fr
Sous-parcours « Improvisation en danse »
Responsable pédagogique : Alice Godfroy alice.godfroy@univ-cotedazur.fr
- « Création, performance et pédagogie musicales » sous convention avec le CRR de Nice et le CIRM :
Responsable pédagogique : Pascal Decroupet pascal.decroupet@univ-cotedazur.fr
- « Arts du spectacle-théâtre : recherche et création » :
Responsable pédagogique : Brigitte Joinnault brigitte.joinnault@univ-cote-dazur.fr
- « Ethnologie des Arts Vivants : anthropologie de la danse, ethnomusicologie et ethnoscénologie » :
Responsable pédagogique : Sarah Andrieu sarah.andrieu@univ-cotedazur.fr

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

➤ 1 parcours « Arts à la carte »

- ce parcours permet aux étudiants de composer un parcours bi-disciplinaire, voire tri-disciplinaire, en combinant des UE des autres parcours. La pertinence du parcours doit être discutée avec l'équipe pédagogique en fonction du parcours antérieur de l'étudiant et de son projet personnel de recherche.
Responsable pédagogique : (en attente de confirmation)

PRÉSENTATION DES PARCOURS

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

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

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

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

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

Le parcours « **Arts du spectacle-théâtre : recherche et création** » voue une attention particulière à la réflexion sur les pratiques de l'acteur, le travail dramaturgique et les processus de mise en scène, l'histoire du théâtre, les pédagogies théâtrales, l'anthropologie des arts vivants et performatifs avec une double approche pratique et théorique. Cette spécificité permet de croiser les méthodologies de recherche : pratique/théorique/expérimentale/ethnographique et d'intégrer une dimension locale en collaboration avec des structures culturelles subventionnées (partenariats avec un CDN, des théâtres, des compagnies, le milieu associatif et les carnavaliers niçois) et internationale en attirant des étudiants étrangers. En outre, il possède une orientation spécifique en recherche-crédation.

Le parcours « **Arts à la carte** » permet aux étudiants de composer un parcours de formation personnalisé en associant les unités d'enseignement communes de la mention Arts et des unités d'enseignement spécifiques choisies dans les quatre autres parcours. Pour composer un parcours à la carte pertinent au regard de son travail de recherche et de son projet personnel et professionnel, l'étudiant est invité à échanger avec les enseignants-chercheurs du département des arts et en particulier avec son directeur de recherche. Conseillé par l'équipe pédagogique, il construit ainsi son parcours au fur et à mesure de sa formation.

Conditions d'admission

Selon les parcours, un diplôme de Licence obtenu dans la discipline choisie dans une université française ou étrangère sera apprécié. Oral d'admission pour le parcours création, performance et pédagogie musicales.
Pour une reprise d'étude ou candidats professionnels : validation d'acquis, prise en charge éventuelle de la formation continue, étude du dossier par une commission de validation.

Master 2 : Accès sélectif et présélection sur dossier.

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

Se renseigner auprès de : Scolarité des UFR LASH - 98, bd Edouard Herriot, BP 3209 - 06204 Nice cedex 3 ;

Ou cliquez sur/recopier le lien suivant :

<http://unice.fr/faculte-des-lettres-arts-sciences-humaines/presentation/departements/arts/arts>

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

1. **UE Communes aux 5 parcours du master Arts** **p. 7**
2. **Parcours Arts du spectacle – théâtre : recherche & création** **p. 8**
3. **Parcours Création musicale, performance et pédagogie musicales** **p. 21**
4. **Parcours Savoirs du corps dansant** **p. 25**
5. **Parcours Ethnologie des arts vivants** **p. 36**

1. UE Communes aux 5 parcours du master Arts

LANGUE (VOIR LANSAD)

METHODOLOGIE 1 (HMEAR100)

Enseignantes : Brigitte Joinnault (9h) – Alice Godfroy (9h) / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire :

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

Évaluation : Contrôle continu intégral

METHODOLOGIE 2 (HMEAR300/HMEAD310)

Enseignantes : Manon Decroix (9h) / Céline Gauthier (9h) / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire :

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

Bibliographie : précisée lors de la première séance.

Manon Decroix: (en cours)

EPISTEMOLOGIE DES ARTS (HMEAR200)

Enseignants : Jean-Pierre Triffaux / Volume horaire : 12h

Descriptif du séminaire : Il s'agit d'une initiation à l'épistémologie des arts vivants. Qu'est-ce que l'épistémologie ? Intérêt, apports et limites dans le cadre des arts vivants, des disciplines artistiques et des savoirs universitaires, des projets de recherche des étudiants.

Bibliographie sélective : Robert Blanché, *L'Épistémologie*, Paris, Que sais-je ?, n° 1475, 1972 ; Rabanel, *Épistémologie des arts vivants - L'inversion au cœur du spectacle*, Paris, L'Harmattan, 2017. Bibliographie complémentaire : Guillaume Decauwert, *Apprendre à philosopher - L'Épistémologie*, Paris, Ellipses, 2017 ; Dominique Château, *Épistémologie de l'esthétique*, Paris, L'Harmattan, 2000.

Évaluation : CCI

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

Architecture de la formation pour l'année 2021-22

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

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

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

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

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

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

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

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

UEO, UE à choix sur liste parmi lesquelles des UE disciplinaires études théâtrales du master Arts des UE Danse, musique du master Arts des UE des masters lettres et sciences sociales	
Semestres impairs, S1 et S3, 1 UE de 6 ECTS ou 2 UE de 3 ECTS à choisir sur liste	Semestres pairs S2, 2 UE de 6 ECTS à choisir sur liste
<p>UE Théâtre 5, Performances, S. Hervé, 3 ECTS</p> <p>UE Théâtre 6 (Théâtre et autres médias), Théâtre et photographie, B. Joinnault, 3 ECTS</p> <p>UE Stage, H. Lasserre, 6 ECTS</p> <p>UE Écoles d'art, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire)</p> <p>UE MU - Ethnomusicologie, composée de 3 ECUE, 6 ECTS</p> <p>UE MU – Musique et interprétation, 6 ECTS</p> <p>UE MU – Musique et signification, 6 ECTS</p> <p>UE DA – Savoirs du corps dansant 2 : Traces et mémoire, HMEAD101/ HMEAD301, 6 ECTS</p> <p>UE DA – Circulation des savoirs du corps, composée de 2 ECUE, 6 ECTS</p> <ul style="list-style-type: none"> • ECUE : Circulation des savoirs du corps, HMEAD109/ HMEAD309 • ECUE : Créations chorégraphiques en migrations, HMEAD110/ HMEAD310 <p>UE Lettres - Littérature et théâtre, composée de 3 séminaires-ateliers, S. Montin, B. Bonhomme, S. Le Briz, , 6 ECTS</p> <p>UE Anthropologie (parcours ATIS, mention Sciences sociales) – anthropologie du sensible (M1)</p> <p>UE Anthropologie (ATIS) – anthropologie sensorielle (M2)</p>	<p>UE Ethnoscénologie, A. Novaga, 6 ECTS ECUE Ethnoscénologie, HMEAE200 ECUE Anthropologie des arts vivants et performatifs, HMEAE201</p> <p>UE Stage, H. Lasserre, 6 ECTS</p> <p>UE Écoles d'art 1, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire)</p> <p>UE Écoles d'art 2, 6 ECTS (concerne exclusivement les étudiants ayant réussi le concours d'entrée dans le cycle Spé du conservatoire)</p> <p>UE MU - Musique et geste HMUAM208 6ECTS</p> <p>UE MU - Musique théo. et prat. HMUAM200 6ECTS</p> <p>UE DA - Archives et création HMUAD204, 6 ECTS</p> <p>UE DA- Savoirs du corps dansant 3 : Transmission HMEAD200, 6ECTS</p> <p>UE Anthropologie (parcours ATIS, master Sciences Sociales)</p> <p style="padding-left: 20px;">ECUE Construction des savoirs, HMEACS2</p> <p style="padding-left: 20px;">ECUE Anthropologie des techniques, HMEAAAT2</p>

Ce qui donne globalement sur l'ensemble de la formation

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

5. UE Théâtre 4, Théories du jeu de l'acteur, 3 ECTS 6. UEO : sur liste (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 7. UE PPR, 6 ECTS	UE de 3 ECTS) 5. UEO2 : sur liste, (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 6. UE PPR, 9 ECTS
S3 1. UE Outils M2, 6 ECTS 2. UE Théâtre 1, Théâtrologie, 3 ECTS 3. UE Théâtre 2, Esthétiques de la scène et pratiques des arts du spectacle, 3 ECTS 4. UE Théâtre 3, Dramaturgies et mises en scène – 1, 3 ECTS 5. UE Théâtre 4, Théories du jeu de l'acteur, 3 ECTS 6. UEO : sur liste, (une UE de 6 ECTS, ou 2 UE de 3 ECTS) 7. UE PPR, 6 ECTS	S4 1. UE Théâtre 7, Création théâtrale et théorie du spectacle, 3 ECTS 2. UE Théâtre 8, Drama & mises en scène – 2, 3 ECTS 3. UE PPR, 24 ECTS

DESCRIPTIF DES COURS 2021-22

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

UE THEATRE 1 - THEATROLOGIE 1 & 2

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire

La scène comme espace partagé ?

Dans le spectacle *By Heart*, Tiago Rodrigues invite chaque soir dix spectateurs sur scène à venir apprendre par cœur le sonnet 30 de Shakespeare. Le metteur en scène compare alors le théâtre à un acte de résistance collectif. Nous partirons de ce spectacle pour interroger la relation théâtrale, à savoir les liens entre la scène et la salle, entre performers et spectateurs. Le séminaire sera ainsi l'occasion de problématiser ces liens en posant les questions suivantes : comment la performance autobiographique peut devenir expérience collective ? La participation est-elle synonyme de partage égalitaire de la scène, de constitution d'une communauté ? Comment le discours historique ou politique concourt à l'émergence d'un sentiment partagé ? Le théâtre est-il le lieu de la constitution d'une communauté ou de sa mise à l'épreuve ? La liste n'est pas exhaustive, bien sûr, et des déclinaisons apparaîtront au fil des séances, consacrées à l'étude de diverses pratiques scéniques, de discours critiques et théoriques et à l'examen des modèles, des paradigmes qui ont pu servir à décrire la dimension collective du théâtre (l'assemblée, la communauté, l'être-ensemble, l'interaction...)

Bibliographie indicative (complétée lors du premier cours) :

Éliane Beaufilet et Alix de Morant (dir.), *Scènes en partage : l'être-ensemble dans les arts performatifs contemporains*, Montpellier, Éditions Deuxième époque, 2018.

Bérénice Hamidi-Kim, *Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989*, Montpellier, l'Entretemps, 2013.
Théâtre/Public, « Penser le spectateur », n°208, 2013.

Claire Bishop, *Artificial bells. Participatory art and the politics of spectatorship*, London, New York, Verso, 2012.

Eliane Beaufilet, Eva Holling (dir.), *Being-with in contemporary performing arts*, Berlin, Neofelis Verlag, 2018.

Shannon Jackson, *Social works: performing arts, supporting publics*, New York, London, Routledge, 2011.

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

Enseignant : Emanuele De Luca / Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire : Le cours entend approfondir les questions qui tournent autour de l'esthétique scénique, des pratiques des arts de la scène et de la matérialité du spectacle vivant au XVIIe et au XVIIIe siècle entre jeu, représentation, spectacle, texte. La réflexion portera principalement sur les processus parodiques et sur la naissance de la parodie (ponctuelle ou dramatique), sur les formes des détournements en ridicule, mais aussi de critique face aux canons esthétiques et littéraires de l'époque classique. S'agissant de parodier l'opéra, aussi bien que les tragédies et parfois les comédies, l'étude des parodies et des processus parodiques nous mènera à une approche nécessairement intertextuelle et transversale, impliquant à la fois le texte, la musique, la danse, le jeu d'acteur, le décor et tous les aspects de la construction spectaculaire. L'étude de la parodie sous l'ancien régime nous permettra d'articuler davantage les instruments d'analyse face aux formes spectaculaires anciennes, aussi bien que contemporaines.

Évaluation : CCI

Bibliographie et ouvrages de référence

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

Généralités

- Martine DE ROUGEMONT, *La Vie théâtrale en France au XVIIIe siècle*, Genève-Paris, Champion Slatkine, 1988.
- Emanuele DE LUCA, *Le Répertoire de la Comédie-Italienne de Paris (1716-1762)*, Paris, IRPMF, 2011 : <http://www.iremum.cnrs.fr/fr/publications/les-savoirs-des-acteurs-italiens>
- Andrea FABIANO, *La Comédie-Italienne de Paris et Carlo Goldoni : de la Commedia dell'arte à l'opéra-comique, une dramaturgie de l'hybridation au XVIIIe siècle*, Paris, PUPS, 2018.
- George FORESTIER, *Introduction à l'analyse des textes classiques. Éléments de rhétorique et de poétique du XVIIe siècle*, Nathan Université, coll. « 128 », 1993 Bibl. Carlone
- *Le Théâtre français du XVIIe siècle*, Christian Biet dir., Paris, L'Avant-scène théâtre, 2009
- *Le Théâtre du XVIIIe siècle*, Pierre FRANTZ-Sophie MARCHAND dir., Paris, L'Avant-Scène théâtre, 2009
- Catherine NAUGRETTE, *L'Esthétique théâtrale*, Malakoff, Armand Collin, 2016³

Sur la parodie

- Pauline BEAUCÉ, *Poétique de la parodie dramatique d'opéra au XVIIIe siècle en France (1709-1789)*, Thèse sous la direction de Françoise Rubellin, Université de Nantes, décembre 2011
- Isabelle DEGAUQUE, *Les tragédies de Voltaire au miroir de leurs parodies dramatiques : d'Œdipe (1718) à Tancrède (1760)*, Paris, Champion, 2007

UE THEATRE 3 - DRAMATURGIES ET MISES EN SCENE – 1

Enseignante : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 18 h

Descriptif du séminaire :

Par cœur ! Ce séminaire sur la dramaturgie et la mise en scène est pensé comme un parcours d'initiation à la recherche et à la création à partir de mises en situations concrètes qui porteront cette année sur l'œuvre de l'acteur, dramaturge et metteur en scène Tiago Rodrigues et tout particulièrement sur *By heart* (créé à Lisbonne en 2013). Différents exercices seront pratiqués au cours des deux semestres (enquête documentaire, analyse dramaturgique, étude d'archives – entretiens enregistrés ou transcrits, écrits en lien avec le spectacle, archives sonores et audiovisuelles -, conception et documentation d'une expérience performée). Ils serviront de points d'appui à une réflexion esthétique, en lien avec le séminaire de théâtrologie, sur les tentatives dramaturgiques et scéniques qui visent à faire du théâtre un vecteur d'intensification de la conscience de l'être-ensemble, du sens du bien commun, du désir de partage et de transmission (paroles chorales, jeux sur la mémoire, références à l'histoire politique, à l'héritage culturel et à leurs interactions, adresse directe à la salle, sollicitations des spectateurs).

Évaluation : Contrôle continu intégral

Bibliographie indicatives (les références complètes seront fournies en début de séminaire)

Georges Banu, *Les Mémoires du théâtre*, Actes Sud, 2005

Opéra, théâtre : une mémoire imaginaire, dir. Georges Banu, éd. de l'Herne, 1990.

Éliane Beauflis et Alix de Morant (dir.), *Scènes en partage : l'être-ensemble dans les arts performatifs contemporains*, Montpellier, Éditions Deuxième époque, 2018.

Anne-Françoise Benhamou, *Dramaturgies de plateau*, Les Solitaires intempestifs, 2012.

Marion Boudier, *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ?*, L'Harmattan, 2014.

Tiago Rodrigues, *Le Spectacle, cet art imaginaire*, entretien avec Laure Adler préfacé par Olivier Py, éd. universitaires d'Avignon, collection « Enter-vues », 2018, également édition open édition 2019 en ligne en libre accès.

Michel Vinaver, *Écritures dramatiques, essais d'analyse de textes de théâtre*, Arles, Actes Sud, 1993.

Corpus

Tiago Rodrigues, *By heart*, trad. Thomas Resender, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2015.

Tiago Rodrigues, *Bovary*, trad. Thomas Resender, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2015.

Tiago Rodrigues, *Antoine et Cléopâtre*, trad. Thomas Resender, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2016.

Tiago Rodrigues, *Tristesse et joie dans la vie des girafes*, trad. Thomas Quillardet, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2016.

Tiago Rodrigues, *Souffle* suivi de *Sa Façon de mourir*, trad. Thomas Resender, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2018.

Tiago Rodrigues, *Iphigénie, Agamemnon, Electre*, trad. Thomas Resender, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2020.

Tiago Rodrigues, *Catarina et la beauté de tuer des fascistes*, trad. Thomas Resender, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2020.

UE THEATRE 4 - THEORIE DU JEU DE L'ACTEUR

Enseignant : Emanuele De Luca / Volume horaire : 18h

Descriptif du séminaire :

Le cours entend aborder les questions qui tournent autour des théories sur le jeu de l'acteur dans l'époque moderne.

À travers les ouvrages les plus représentatives des Riccoboni père et fils (entre l'Italie et la France), de Grimarest, Rémond de Saint-Albine, Diderot (pour la France), de Gildon (pour l'Angleterre) et de Lessing (pour l'Allemagne), nous nous concentrerons particulièrement sur le XVIIIe siècle qui représente un tournant fondamental dans les théories du jeu de l'acteur. Celles-ci commencent à considérer le jeu comme un art à part entière, libre des mailles de l'art oratoire et de la poétique théâtrale. D'ici, le jeu devient objet d'étude autonome et privilégié et la théorie se plonge à la recherche des principes et des règles qui le régissent. C'est à ce moment qu'un effort d'élaboration théorique s'amorce, destiné à se développer par la suite au XIXe siècle, au XXe et jusqu'à aujourd'hui.

Les éléments théoriques seront abordés également avec un regard constant aux contextes socio-culturels de production et en fonction des pratiques scéniques des différentes époques et aires géographiques.

Les étudiants sont tenus de lire intégralement l'ouvrage de François-Antoine-Valentin Riccoboni, *L'Art du Théâtre à Madame****, Paris, Simon et Giffart, 1750, téléchargeable dans le fonds de googlebook https://books.google.fr/books?id=308q_UeVWwC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Des éditions modernes, scientifiques et critiques seront illustrées en cours. Voir aussi la bibliographie, plus bas.

Bibliographie : La bibliographie suivante est sélective et orientative. Les lectures obligatoires, ainsi que l'anthologie des textes seront indiquées pendant les premiers cours en début de semestre. Une bibliographie ultérieure sera communiquée au fil du cours.

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

- Emanuele DE LUCA, « Diderot face au jeu des Italiens : entre pratique et théorie », dans *Musique et Pantomime dans le Neveu de Rameau*, textes réunis par Franck Salaün et Patrick Taïeb, Paris, Hermann, 2016, p. 151-171.

- Sarah DI BELLA, *L'Expérience théâtrale dans l'œuvre théorique de Luigi Riccoboni : Contribution à l'histoire du théâtre au XVIIIe siècle, suivie de la traduction et l'édition critique de Dell'Arte rappresentativa de Luigi Riccoboni*, Paris, Champion, 2009

- P. FRANCE-M. MCGOWAN, « Autour du *Traité du récitatif* de Grimarest », *XVIIe siècle*, n° 3, juillet-septembre 1981, p. 303-317.

- Noëlle GUIBERT, « Éléments de bibliographie des textes et documents se rapportant à l'art de l'acteur », *Les Cahiers de la Comédie-Française*, n° 5, automne 1992, p. 90-107.

- Gotthold Ephraim LESSING, *Dramaturgie de Hamburg*, texte traduit et présenté par Jean-Marie Valentin, Paris, Les Belles Lettres, 2011.

- François-Antoine-Valentin RICCOBONI, *L'Art du Théâtre à Madame ****, Paris, C. F. Simon & Giffart, 1750, Emanuele DE LUCA éd., Napoli, Università degli Studi di Napoli l'Orientale, « Acting Archives », 2015.

- Laurence Marie SACKS, *Inventer l'acteur : émotions et spectacles dans l'Europe des Lumières*, Paris, PUPS, 2019 **BU**.

- *Sept traités sur le jeu du comédien et autres textes : de l'action oratoire à l'art dramatique, 1657-1750*, Sabine Chaouche éd., Paris, Champion, 2000 BU.

- Claudio VICENTINI, *Le Rendu du texte : Fonctions de l'acteur et fantasmes de mise en scène dans les traités du XVIIIe siècle*, dans *La Fabrique du théâtre avant la mise en scène (1650-1880)*, Mara Fazio et Pierre Frantz dir., Paris, Desjonquères, 2010, p. 32-39.

<https://books.google.fr/books?id=AAjWBgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=la+mise+en+sc%C3%A8ne+avant+la+mise+en+sc%C3%A8ne&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwip1ui1883bAhVHOBQKHbAqDXYQ6AEIKDA#v=onepage&q=vicentini&f=false>.

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

UE THEATRE 7 - CREATION THEATRALE ET THEORIE DU SPECTACLE 1 & 2

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

Descriptif du séminaire : L'objectif de ce séminaire est de questionner la création théâtrale selon différents points de vue : poétique, pratique, théorique, sémiologique. Il s'agit aussi d'analyser des réalisations spectaculaires en essayant de dégager les singularités des œuvres et des pratiques, d'élaborer les éléments constitutifs d'une théorie du spectacle vivant. Sont abordées diverses dimensions de la production à la réception du spectacle, de la poïétique à la représentation de l'œuvre. On étudie tout particulièrement les innovations et les transformations de la scène contemporaine et actuelle (interaction entre les arts, nouvelles technologies...).

Bibliographie :

RABANEL, *Épistémologie de l'art vivant - L'inversion au cœur du spectacle*, Paris, L'Harmattan, 2017.

Babel transgressée - La subversion d'un art à l'autre, de la jouissance au blasphème (dir. Béatrice Bonhomme, Ghislaine Del Rey, Christine Di Benedetto et Jean-Pierre Triffaux), Paris, L'Harmattan, 2017.

LEHMANN, Hans-Thies, *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L'Arche, 2002.

PAVIS, Patrice, *La Mise en scène contemporaine. Origines, tendances, perspectives*, Paris, Armand Colin, 2011.

TRIFFAUX, Jean-Pierre, « La barbarie sur la scène actuelle », *Revue Noesis*, La Barbarie, J. Robelin (dir.), n° 18, automne 2011, p. 239-278.

TRIFFAUX, Jean-Pierre, « Le double drame de la représentation », in *Performance et savoirs*, A. Helbo (dir.), Bruxelles, Éditions De Boeck, 2011, p. 115-136.

TRIFFAUX, Jean-Pierre, « Le comédien à l'ère numérique », *Revue Communications*, Théâtres d'aujourd'hui, n° 83, EHESS Centre d'études Edgar Morin, Le Seuil, 2008, p. 193-210.

UE THEATRE 8 - DRAMATURGIES ET MISES EN SCENE – 2 : METTRE EN JEU LA MEMOIRE

Enseignante : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 17 h

Descriptif du séminaire :

Dans la continuité du séminaire de premier semestre, ce deuxième volet du travail portera plus particulièrement sur la conception, la réalisation et la documentation d'une expérience artistique problématisée sur le thème de la mémorisation et de la création de mémoire commune. Le travail sera aménagé pour être accessible aux étudiants qui souhaiteraient s'inscrire en option sans avoir suivi le séminaire du 1er semestre

Évaluation : Contrôle continu intégral

Bibliographie indicative : voir S1

Évaluation : Contrôle continu intégral

UEO DISCIPLINAIRES ETUDES THEATRALES

THÉÂTRE 5 : PERFORMANCES

Enseignant : Stéphane Hervé / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire :

New-York, Années 50-80

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

Bibliographie indicative (complétée lors du premier cours) :

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

Nicolas Feuillie (dir.), *Fluxus Dixit. Une anthologie*, Dijon, Les Presses du réel, coll. L'écart absolu, 2002.

Sally Banes, *Greenwich Village 1963: avant-garde performance and the effervescent body*, Durham, Duke University Press, 1993.

Peggy Phelan, *Unmarked. the politics of performance*, New York, Routledge, 1993.

RoseLee Goldberg, *La Performance. Du futurisme à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, 2012.

Tulane Drama Review, "Happenings & events", vol. 10, n° 2, hiver 1965, (réédition critique et traduction : Dijon, les Presses du réel, 2017).

Théâtre/public, « L'avant-garde américaine et l'Europe », n°190 – « Performance », n°191 – « Impact », 2008.

THEATRE 6 : THEATRE ET PHOTOGRAPHIE

Enseignant : Brigitte Joinnault / Volume horaire : 15h

Descriptif du séminaire :

La photographie au théâtre

Dès son apparition, la photographie est intimement liée au théâtre et bouleverse profondément ses pratiques. Pourtant, malgré quelques exceptions, les gens de théâtre (praticiens, historiens et théoriciens) ont résisté avec acharnement avant de commencer à reconnaître l'impact esthétique du nouveau média et de ses incessantes transformations technologiques sur l'art millénaire du théâtre (le jeu d'acteur, la dramaturgie, la scénographie, la mise en scène). Le credo le plus répandu consistait à affirmer que rien n'était plus éloigné du théâtre (art de l'éphémère et de la coprésence) que la photographie (art de l'enregistrement et de l'absence). Mais ce discours ontologique, simplificateur et erroné, visait surtout à protéger et maintenir, au moins sur le plan esthétique, la prétendue supériorité du théâtre, qui, dans les faits, était pourtant fortement ébranlée par l'émergence et par le succès de nouveaux médias fondés sur les technologies sonores, visuelles et de télécommunication. Car bien sûr la révolution photographique ne s'était pas arrêtée aux portes du théâtre ! Les approches et théories intermédiaires qui se développent depuis le début du XXIe siècle nous permettent aujourd'hui de revenir sur cette histoire et de montrer à quel point, malgré des discours de déni, les interactions entre théâtre et photographie sont, dans les faits, fécondes et multiples. Nous le ferons selon trois angles d'approche complémentaires : l'histoire des relations entre théâtre et photographie du XIXe siècle à nos jours, la théorisation et l'historiographie de ces relations dans les études théâtrales et dans les études photographiques, l'étude, à partir d'un corpus d'œuvres précisé en début de séminaire, des rôles que le théâtre fait jouer à la photographie lorsqu'il la met en scène.

Évaluation : Contrôle continu

Bibliographie indicative (précisions lors du premier cours) :

Auslander Philip, *Liveness: Performance in a Mediatized Culture*, Londres/New York, Routledge, 2008.

Benjamin Walter, *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*, version de 1939, trad. Maurice de Gandillac-Rainer Rochlitz, Paris, Gallimard, « folioplus Philosophie », 2000.

Bolter Jay David et Grusin Richard, *Remediation. Understading New Media*, Cambridge (Massachusetts), MIT Press, 2000 [1999].

George Brown, Gerd Hauck et Jean-Marc Larrue « Une approche intermédiaire de la réalité théâtrale actuelle », dans George Brown, Gerd Hauck et Jean-Marc Larrue (dir.), *Mettre en scène, Intermédialités*, n° 12, Montréal, 2008, p. 9-12.

Larrue Jean-Marc, « Théâtre et intermédialité : Une rencontre tardive », *Intermédialités*, n° 12, automne 2008, p. 13-29. URL : <https://id.erudit.org/iderudit/039229a>

Larrue Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2015.

Larrue Jean-Marc, « Du média à la médiation : les trente ans de la pensée intermédiaire et la résistance théâtrale », in Larrue Jean-Marc, *Théâtre et intermédialité*, Lille, PU Septentrion, 2015.

Anderson Joel, *Theatre & photography*, [London, Palgrave, Macmillan education, 2015](https://www.palgrave.com/gb/9781137000000).

Chiarelli Cosimo et Noirot Julie (dir.), *Photographie & Arts de la scène, Focales* [en ligne], n° 3, juin 2019. URL : <https://focales.univ-st-etienne.fr/index.php?id=2228>. – Contributeurs : Massimo Agus, Joel Anderson, Paulo Ribeiro Baptista, Valérie Cavallo, Magali Chiappone-Lucchesi, Brigitte Joinnault, Samantha Marenzi, Julie Noirot, Arianna Novaga, Aurélie Pétreil, Vincent Roumagnac et Marie Vitez.

Brigitte Joinnault (dir.), *La Photographie au théâtre*, Lille, PUS, 2021

Meyer-Plantureux Chantal, *La Photographie de théâtre ou la mémoire de l'éphémère*, préface de B. Dort, Paris, Paris-Audiovisuel, 1992.

Rogiers Patrick (dir.), *L'Écart constant, récits*, Bruxelles, Didascalies, 1986.

Rykner Arnaud (dir.), *La Photographie de scène en France. Art, document, média*, vol. 1 : *Des origines à la Belle Époque*, vol. 2 : *Des années folles à nos jours. Capturer l'invisible*, *Revue d'histoire du théâtre*, n° 283 (vol. 1) et n° 284 (vol. 2), 2019.

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

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

Descriptif : immersion ; recherche, analyse.

Le principe de cette UE stage est de permettre une immersion dans le milieu professionnel des arts du spectacle vivant. Au cours de ce stage, l'étudiant.e pourra s'impliquer dans des activités artistiques ou techniques, en mise en scène, dans des projets de scénographie ou encore de spectacle vivant aux disciplines croisées. Il devra mettre en place des outils d'analyse et d'observation qui lui permettront de structurer un dossier dont le contenu postulera des problématiques de recherche en adéquation avec le sujet du stage. L'implication de recherche en milieu professionnel fait le lien entre l'observation, l'analyse et la pratique et permet de s'exercer à la réflexion critique sur les productions écrites, orales et artistiques. Ces stages visent à développer l'autonomie, la créativité et l'esprit d'initiative de l'étudiant.e tout en leur permettant de consolider leur formation générale.

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

Evaluation : dossier

UE ETHNOSCENOLOGIE (S2)

Enseignante : Arianna Berenice DE SANCTIS

ECUE ANTHROPOLOGIE DES ARTS VIVANTS ET PERFORMATIFS (HMEAE201)

Volume horaire : 7 HCM – 10HTD

Descriptif :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- HOBBSAWM E., RANGER T. (dir.), *L'invention de la tradition*, Traduit de l'anglais par Christine Vivier, Paris, Éditions d'Amsterdam, 2006 (1983).
- KILANI M., *Pour un universalisme critique. Essai d'anthropologie du contemporain*, Paris, La Découverte, 2014.
- LAPLANTINE F., *Je, nous et les autres*, Poche-Le Pommier !, 2010 (1999).
- OLIVIER DE SARDAN J.P., « Observation et description en socio-anthropologie », *Enquête*, 3, Pratiques de la description, 2003, p. 13-40.
- RUBIO ZAPATA M. *Raíces y semillas : maestros y caminos del teatro en América Latina*, Yuyachkani, Lima, 2011.
- Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours

ECUE ETHNOSCENOLOGIE 1 & 2 (HMEAE200/HMEAE400)

Volume horaire : 7 HCM – 11HTD

Descriptif :

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

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

- BARBA E., et SAVARESE N., *L'énergie qui danse : un dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, traduit par Éliane Deschamps-Pria, Montpellier, Holstebro, Éd. L'Entretiens, 2008.
- DUBUISSON D., *L'Occident et la religion. Mythes, science et idéologie*, Éditions complexe, 1998.
- GIACCHÉ, P., *De l'anthropologie du théâtre à l'ethnoscénologie*, "Internationale de l'imaginaire (nouvelle série)", n. 5, 1996, Ed. Maison de Cultures du monde, Paris, pp. 249-254.
- GLOWCZEWSKI, B. et HENRY R. (Eds.), *Le Défi indigène, entre spectacle et politique*, Aux lieux d'être, Montreuil, 2007.
- GRAU A., WIERRE GORE G., *Anthropologie de la danse. Genèse et construction d'une discipline*, Centre national de la danse, 2006.
- LENCLUD G., « Qu'est-ce que la tradition ? », in M. Détienné, ed., *Transcrire les mythologies. Tradition, écriture, historicité*, Paris, Albin Michel, 1994.
- LEVERATTO, J. M., *Introduction à l'anthropologie du spectacle*, Paris, La dispute, 2006.
- PAGÈS S., *Le butô en France. Malentendus et fascination*, Centre national de la danse, 2015.
- PRADIER, J. M., « Ethnoscénologie manifeste » : Théâtre/Public, mai-juin 1995, n° 123, pp. 46-48.
- PRADIER, J-M, *La scène et la fabrique des corps. Ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident, (Ve siècle av. J.-C.- XVIIIe siècle)*, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. "Corps de l'Esprit", 1997.
- SCHECHNER, R., *Performance studies : an introduction*, Routledge, 2013.
- TOFFIN G., *La fête-spectacle. Théâtre et rite au Népal*. Eds MSH, 2010.
- Ouvrages de référence dans la revue Internationale de l'Imaginaire co-éditée avec Actes-Sud (Babel) libre d'accès en ligne : LA SCÈNE ET LA TERRE - Questions d'ethnoscénologie (IDI n° 5) LE SPECTACLE DES AUTRES - Questions d'ethnoscénologie II (IDI n°15)
- Sken@s : Fond documentaire en Ethnoscénologie, <http://skenos.mshparisnord.fr/>
- Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours

UEO – UE MUSIQUE, DANSE, LETTRES, ANTHROPOLOGIE, ÉCOLES d'ART

NB : toutes les options n'ouvrent pas tous les ans, se reporter pour chaque semestre à la liste fournie et aux emplois du temps pour vérifier la compatibilité des emplois du temps pour les UE nécessitant une présence assidue.

UE MUSIQUE du MASTER ARTS : voir descriptifs dans la présentation du parcours Création, performance et pédagogie musicales

UE DANSE du MASTER ARTS : voir descriptifs dans la présentation du parcours Savoirs du corps dansant

UE ÉCOLES d'ART

Les étudiants ayant réussi le concours d'entrée et étant inscrits dans le cycle Spé du conservatoire à rayonnement régional de Nice sont admis, dans le cadre de la convention entre le Conservatoire et l'Université Côte d'Azur, à choisir les UE écoles d'art partenaire lors de leur inscription pédagogique aux options. Ils doivent préalablement contacter Monsieur Olivier Baert, responsable pédagogique du cycle spé Théâtre au conservatoire et Madame Brigitte Joinnault, responsable du parcours théâtre du master Arts.

Au premier semestre, l'option sera constituée par un cours technique (au choix technique corporelle ou vocale) et un stage intensif de dramaturgie,

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

UE LITTÉRATURE ET THÉÂTRE DU MASTER LETTRES, HMULC109 et HMULC303

Le séminaire de création « Littérature et théâtre » est conduit conjointement par Béatrice Bonhomme, Stéphanie Le Briz et Sandrine Montin. Dans chacun des trois séminaires-ateliers animés par ces enseignantes-chercheuses, les étudiant-e-s expérimenteront l'écriture raisonnée poétique et théâtrale et la création d'un objet artistique (pièce de théâtre, performance, livre d'artiste ou exposition).

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

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

Enseignante : Béatrice Bonhomme / Volume horaire : 24h

Descriptif du séminaire :

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

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

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

Corpus

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

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

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

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

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

Ébauche de bibliographie

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

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

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

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

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

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

SEMINAIRE-ATELIER 2 Ecriture dramatique contemporaine

Enseignante : Sandrine MONTIN / Volume horaire : 27h

Descriptif : Le séminaire d'écriture dramatique conduit chaque participant-e à écrire une pièce brève. Cette année, l'atelier sera l'occasion de s'interroger sur ce à quoi la démocratie fait face : inégalités croissantes, ploutocratie, oligarchie... Au sein de ce questionnement vaste, chaque participant-e du séminaire sera libre de déterminer le sujet de sa pièce et souverain-e dans son écriture. Chaque auteure dispose du soutien du groupe, que ce soit par l'apport de discussions et documents, ou lors de séances d'improvisation guidée. La lecture, par les historiens Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, des tragédies grecques et de leur rapport à la démocratie et à la tyrannie, ouvrira notre réflexion. Des lectures plus contemporaines de chercheurs comme Noam Chomsky et Barbara Stiegler permettront d'éclairer notre compréhension des enjeux politiques contemporains. Enfin, le texte de théâtre étant écart par rapport à la norme, invention d'une langue et d'un langage de théâtre, l'atelier prendra appui sur la lecture de textes dramatiques contemporains : cette lecture raisonnée permettra de mettre en lumière les processus d'écriture de dramaturges contemporains et nourrira la création.

Biblio-filmographie :

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

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

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

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

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

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

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

VINAVER, Michel, *Bettencourt Boulevard ou une histoire de France*, L'Arche, « Scène ouverte », 2014

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

Enseignante : Stéphanie LE BRIZ / Volume horaire : 17h

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

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

Éléments de bibliographie :

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

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

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

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

SMITH (Darwin), PARUSSA (Gabriella), HALÉVY (Olivier) dir., *Le Théâtre français du Moyen Âge et de la Renaissance : histoires, textes choisis, mises en scène*, Paris, L'Avant-scène Théâtre, 2014 [BU Henri Bosco : SL2, 842 THE]
Remarques pratiques : Les textes étudiés et travaillés ensemble seront mis à la disposition des étudiant-e-s.

UE PPR

Pour cette UE vous avez obligation d'être individuellement encadré par un directeur de recherche. Il vous revient de solliciter vous-même les chercheurs de l'équipe d'études théâtrales habilités à diriger les travaux de mémoire pour trouver un directeur de recherche et mettre au point avec lui un sujet PPR en études théâtrales qui convienne aux attentes de la formation.

Ce travail doit être entrepris en autonomie dès la rentrée, il se conclut par une fiche de déclaration de sujet signée par le directeur de recherche et par l'étudiant et déposée par ce dernier dans un espace Moodle dédié avant le 1er décembre 2022.

Il vous revient également de prendre spontanément et régulièrement des rendez-vous de suivi avec votre directeur de recherche.

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

Semestres impairs

ECUE MEMOIRE+ORAL

S1 et S3

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

ECUE Séminaires Labo, Activités Projet

CTEL [HTTP://UNICE.FR/RECHERCHE/LABORATOIRES/CTEL](http://unice.fr/recherche/laboratoires/ctel)

LIRCES [HTTP://WWW.UNICE.FR/LIRCES/](http://www.unice.fr/lirces/)

Semestres pairs

ECUE MEMOIRE+ORAL

S2 soutenance mémoire d'étape

S4 soutenance mémoire final (si PPR option recherche) ou présentation création et soutenance mémoire final (si PPR option création)

ECUE Séminaires Labo, Activités Projet

CTEL [HTTP://UNICE.FR/RECHERCHE/LABORATOIRES/CTEL](http://unice.fr/recherche/laboratoires/ctel)

LIRCES [HTTP://WWW.UNICE.FR/LIRCES/](http://www.unice.fr/lirces/)

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

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

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

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

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

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

En deuxième année, le second semestre est libéré pour la rédaction du mémoire ou pour le stage ou la composition finale. Toutes les options doivent être accompagnées d'une production : une conférence, un rapport de stage et un récital de musique, une composition musicale. A termes, certains cours techniques et studios se trouveront dans la nouvelle technopôle universitaire de Cannes.

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

MASTER 1 S1 / MASTER 2 S3

UE DISCIPLINAIRES		
UE 1 Outils	Langue vivante étrangère ECUE Méthodologie	6ECTS
UE 2 Musique et interprétation	42h	6ECTS
Sciences de la musique		
UE 3 Optionnelle (à choisir dans la liste des UE optionnelles)		6ECTS
UE 4 Musique à l'image	21h	3ECTS
UE5 Musique et Narration	21h	3ECTS
UE 6 PPR musique	ECUE séminaire labo ECUE Oral de recherche	6ECTS
Pédagogie musicale		
UE 3 Optionnelle (à choisir dans la liste des UE optionnelles + pédagogie musicale)		6ECTS
UE 4 Instrument perfectionnement		6ECTS
UE 5 Pédagogie musicale	ECUE stage ECUE récital et présentation orale	6ECTS
Composition musicale		
UE 3 Optionnelle (à choisir dans la liste des UE optionnelles + pédagogie musicale)		6ECTS
UE 4 Composition musicale	Electro-acoustique Technologies de la musique Orchestration	6ECTS
UE 5 PPR composition	ECUE composition (concert) ECUE Master Class ECUE présentation orale	6ECTS

MASTER 1 S2

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

MASTER 2 S2

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

DESCRIPTIF DES COURS 2020-21

UE disciplinaires et Sciences de la musique

Musique et interprétation (S1/S3)

partim. Pascal Decroupet (18h)

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

Les bases techniques et esthétiques de *Gruppen* seront approfondies par le biais de l'étude des esquisses du compositeur et la lecture critique de ses écrits théoriques. Comme fil conducteur servira le manuscrit en voie de finalisation d'un ouvrage que j'écris actuellement sur cette pièce.

Une fois une bonne connaissance de la partition acquise, nous comparerons de façon critique une petite dizaine d'enregistrements de la pièce afin de réfléchir aux enjeux de l'interprétation dans une musique qui fonctionne sans les marqueurs phraséologiques et formels traditionnels et qui est davantage préoccupée par des questions de texture et de timbre que par des problèmes de thèmes et de carrure.

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

(Autre descriptif en attente)

Musique à l'image (S1/S3)

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

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

Musique et narration (S1/S3)

(Descriptif en attente)

Musique et geste (S2)

partim. Pascal Decroupet (18h)

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

Nous passerons en revue les particularités d'élargissement de la palette des timbres sur différents instruments et nous interrogerons ensuite sur le rôle structurel que cette multiplication des timbres joue au sein des

partitions. Nous aborderons des partitions notamment de Krzysztof Penderecki, Luciano Berio, Mauricio Kagel, Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough et Tristan Murail.

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

J. Mansion-Vaquié

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

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

Musique, théorie et pratique (S2/S4)

partim. Pascal Decroupet (18h)

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

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

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

(Autre descriptif en attente)

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

Architecture de la formation pour l'année 2021-22

La formation du parcours « Savoirs du corps dansant : improvisation, transmission, archives » se déroule sur 2 ans et 4 semestres au cours desquels en complément des enseignements l'étudiant travaille individuellement sur un projet personnel de recherche. Les cours sont organisés sous forme d'ateliers immersifs mi-pratiques mi-théoriques d'une semaine. Cette forme modulaire est privilégiée en ce qu'elle permet d'approfondir, d'une part, des pratiques et modes de penser singuliers et, d'autre part, d'offrir à des professionnels la possibilité d'une formation. Il exige une présence sur Nice à raison d'une semaine par mois. Le reste du temps est principalement consacré à la conduite du projet professionnel ou de recherche qui constitue le cœur du travail de Master, et qui mène à la fin de la deuxième année à la soutenance d'un mémoire.

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

Pour l'année 2021-22, les semaines bloquées pour les cours au semestre 1 sont les suivantes :

Parcours général "Savoirs du corps dansant"

Semaine 1 : 20-24 septembre

Semaine 2 : 25-29 octobre

Semaine 3 : 15-20 novembre

Semaine 4 : 6-11 décembre

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

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

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

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

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

Sous-parcours «Improvisation en danse»

Semaine 1 : 20-24 septembre (Nice)

Semaine 2 : 11-15 octobre (Menglon, Drôme) + 25-26 octobre (Nice)

Semaine 3 : 15-20 novembre (Nice)

Semaine 4 : 9-11 décembre (Cannes)

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

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

PARCOURS DE FORMATION 2021-22 – MASTER 1				
S E M E S T R E	/ Improviser / Temps fort 1 Laboratoire de recherche “Cartographier les pratiques improvisées en danse”, Menglon,	Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » (35h) (coef.1)	Séminaire « Traces et mémoire »* (35h) (coef.1)	Projet professionnel ou de recherche 1/ Projet initial mémoire (coef.4) 2/ Séminaires laboratoire

R E 1	Drôme (coef.1)			(coef.1)
	/ Éditer / Co-construction d'un Centre de Ressources en Improvisation (coef.1)			
	2 x 6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS
S E M E S T R E 2	/ Improviser / Temps fort 2 Laboratoire de recherche "Transmettre une langue étrangère par le mouvement improvisé", lieu à définir (coef.1)	Séminaire « Transmission »* (35h) (coef.1)	Séminaire « Archives et création »* (35h) (coef.1)	Stage (coef.1) + Projet professionnel ou de recherche 1/ Mémoire d'étape (coef.4) 2/ Séminaires laboratoire (coef.1)
	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	3 ECTS + 9 ECTS

PARCOURS DE FORMATION 2021-22 – MASTER 2				
S E M E S T R E 3	/ Improviser / Temps fort 3 Laboratoire de recherche "Cartographier les pratiques improvisées en danse", Menglon, Drôme (coef.1)	Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » (35h) (coef.1)	Séminaire « Traces et mémoire »* (35h) (coef.1)	Projet professionnel ou de recherche 1/ Projet initial mémoire (coef.4) 2/ Séminaires laboratoire (coef.1)
	/ Éditer / Co-construction d'un Centre de Ressources en Improvisation (coef.1)			
	2 x 6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS	6 ECTS
S E M E S T R E 4	/ Improviser / Temps fort 4 Laboratoire de recherche "Transmettre une langue étrangère par le mouvement improvisé", lieu à définir (coef.1)	Projet professionnel ou de recherche Rédaction du mémoire final		
	6 ECTS	24 ECTS		

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

DESCRIPTIF DES COURS 2020-21

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

Séminaire « Savoirs somatiques du geste improvisé » :

HMEAD100/ HMEAD300

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

Encadré par Alice Godfroy

Descriptif : Vers une poétique du Contact Improvisation

Ce séminaire mi-pratique mi-théorique proposera, à l'appui de sa réflexion, une plongée dans le Contact Improvisation – une forme expérimentale du mouvement qui, depuis 50 ans, revisite à neuf les savoirs de la danse à partir de ses questions liminales : comment danser en contact avec un.e autre ? Comment communiquer par le toucher et le partage de la gravité ? Comment se mouvoir à deux, à plusieurs, sans prescription sur la forme du mouvement, sans perdre le contact physique à l'autre, et sans savoir de quoi sera faite la seconde qui suit ?

L'initiation à cette pratique suffira à élaborer un observatoire commun – depuis lequel interroger l'expérience vécue et partager une méthodologie d'extraction des savoirs qui travaillent et nous travaillent dans la chambre d'étude du studio. Comment articuler pratique et théorie ? Comment, quand on danse, penser à partir de son expérience ? Comment faire parler et rendre partageables l'intelligence muette des corps improvisants ? Comment fonder leurs savoirs à même les opérations micrologiques et les gestes intérieurs qui altèrent l'expérience somatique ? Pourquoi nommer 'poétique' cette tentative de « révélation » et de « dé-cèlement » que Martin Heidegger voyait à l'œuvre dans le geste du menuisier (lequel ne fait que *révéler* quelque chose qui est déjà présent dans le bois) et que nous retrouvons dans l'attitude des danseurs de CI (lesquels s'efforcent de *déceler* ce qui se produit dans leur danse) ?

Nous tenterons alors de révéler la poétique de cette pratique improvisée, à partir d'une proposition méthodologique à trois temps :

| **EXPERIMENTER**, à savoir explorer à la première personne une pratique conçue dès son origine comme une méthode de recherche. Partir de cette expérience d'auto-étude. Savoir observer les altérations produites en soi et identifier ce qui fait recherche pour soi.

| **TRADUIRE**, à savoir formuler l'expérience vécue et les savoirs contenus en elle. Donner langue, c'est-à-dire insérer des différenciations toujours plus fines dans les relevés expérientiels. Donner sens à ces opérations micrologiques en les confrontant à l'opérativité du dispositif de danse proposé.

| **PENSER**, à savoir revisiter ces traductions à la lumière des discours déjà produits. Elaborer un discours qui procède, degré par degré, de l'explicitation de l'expérience vécue jusqu'à son ressaisissement théorique. Réinscrire ces savoirs somatiques une fois thématiques dans une sphère plus vaste de l'activité humaine ; montrer en d'autres termes comment la micro-épreuve somatique peut transpirer dans la macro-logique des aventures sociales – qu'il s'agisse des enjeux attentionnels, écologiques, politiques, diplomatiques, etc., que le geste improvisé mobilise.

Cette démarche expérimentale sera soutenue par des cours théoriques, des ateliers pratiques et des temps de recherche guidée.

Évaluation :

Les étudiants seront invités à s'emparer des sollicitations fournies dans le séminaire pour participer à la co-construction d'une poétique des savoirs improvisés, basée sur l'expérience du Contact Improvisation. Chacun choisira d'explorer une dimension de l'expérience traversée et d'en produire une ressource méthodique et informée.

Séminaire « Traces et mémoire » :
HMEAD101/ HMEAD301

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

Encadré par : Marina Nordera et Sarah Andrieu

Descriptif :

Ce séminaire propose une exploration de la notion de mémoire incarnée à partir de trois approches articulées entre elles : l'histoire, l'anthropologie et l'expérimentation corporelle. Les séances introductives porteront d'une part sur l'histoire de la conceptualisation de la mémoire incarnée en relation aux pratiques corporelles à partir du XVIe siècle en Europe, d'autre part sur la généalogie des recherches en anthropologie du corps, des techniques et des gestes consacrées à ces questions. Des études de cas sur la transmission-remémoration-transformation des danses par des danseurs contemporains, ainsi que l'analyse de témoignages d'artistes chorégraphiques compléteront le programme.

Parallèlement, les étudiants seront invités à travailler en groupe dans le cadre d'ateliers expérimentaux conçus pour faire surgir les traces des danses ou des techniques du corps réactivés par leur mémoire corporelle à travers des expériences partagées. Sur la base du postulat que l'héritage de la danse se transmet à travers des processus d'incorporation toujours activés dans le présent, chaque étudiant sera amené à explorer la stratification des pratiques et des discours qui constituent sa manière de pratiquer et penser sa propre danse, ainsi que celle des autres.

Des lectures spécifiques permettront de structurer un cadre théorique interdisciplinaire de référence et donneront aux étudiants la matière et les outils pour développer une posture réflexive qui leur sera utile dans la mise en œuvre de leurs projets de recherche respectifs.

Le séminaire est en lien avec le projet de recherche international *Memory in motion re-membering dance history* (<https://www.mnemedance.com>). La présence à une journée d'études en ligne le 22 octobre et à un colloque international organisé à Nice du 18 au 20 novembre 2021 est obligatoire.

Une bibliographie sera fournie et commentée lors de la première séance.

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

Évaluation :

Les étudiants inscrits en contrôle continu seront invités dans un premier temps à élaborer une création collective issue des expériences traversées au cours du séminaire. Dans un deuxième temps ils présenteront un dossier de recherche élaboré à partir d'une problématique théorico-pratique établie avec les enseignantes sur la base des sollicitations fournies dans le séminaire ainsi que de la lecture approfondie et critique de textes proposés en bibliographie. Le dossier de recherche sera évalué par une note sur 20.

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

Séminaire « Circulation du savoir du corps »

ECUE : « Circulation des savoirs du corps »
HMEAD109/ HMEAD309

ECUE : Créations chorégraphiques en migrations
HMEAD110/ HMEAD310

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

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

Encadré par Sarah Andrieu et Inès Perez-Wilke

Descriptif :

Les circulations de savoir-danser constituent une dynamique majeure des sociétés contemporaines. Dans un contexte de transnationalisation des pratiques, accru par les nouvelles technologies, les danses circulent d'un espace géographique et social à l'autre, sont appropriées par de nouveaux acteurs et connaissent de multiples transformations. Le séminaire « Circulation du savoir du corps » propose de saisir finement les modalités de ces circulations chorégraphiques et les dynamiques sociales, politiques et esthétique qui sont articulés à ces « voyages » de gestes, d'imaginaires, de danses et de danseurs, choisis ou contraints.

Le premier enjeu de ce séminaire sera de revenir sur les différents concepts utilisés en sciences humaines et sociales pour décrire ces processus : « acculturation », « transfert », « métissage », « créolisation », « hybridité », « branchement », « appropriation », « anthropophagie » « Interculturalité ». Nous travaillerons ensuite sur les méthodes mis en œuvre pour mettre en œuvre une ethnographie de ces dynamiques créatives et des danseuses et danseurs qui y prennent part : ethnographie multi-sites, auto-ethnographie, enquête en régime numérique. Nous proposerons ensuite plusieurs études de cas extraites de nos terrains d'études respectifs (Afrique de l'ouest, Amérique du Sud) pour travailler plus finement certains processus : les dynamiques catégorielles, les effets de la traduction, les circulations de savoir et d'imaginaires.

Ces différents questionnements seront articulés à des ateliers pratiques permettant de travailler la saisie des corporités performatives à travers l'élaboration de cartographie personnelle, avec des empreintes et influences, elle-même créatrice. Seront proposées l'expérience et la reconnaissance de « matrices » et « motrices » culturelles liées à un espace ainsi que leur transformation en tant que configurations subjectives du corps et du mouvement.

Evaluation :

Les étudiant-e-s inscrit-e-s en contrôle continu seront invité-e-és à proposer un dossier de recherche élaboré à partir d'une problématique liée aux axes de recherche soulevés lors du séminaire et d'une lecture approfondie et critique des textes proposés en bibliographie. L'atelier pratique comportera également une évaluation sous la forme d'une démonstration performative. Les consignes seront transmises lors des premières séances

Les étudiant-e-s inscrits en contrôle terminal sont prie-e-s de prendre contact avec les enseignantes en début de semestre.

Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance

Séminaire « Transmission » : HMEAD200/ HMEAD400

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

Encadré par Federica Fratagnoli et Brigitte Chataignier

Descriptif :

L'objectif de ce séminaire est de questionner le processus de transmission et d'incorporation à l'œuvre dans le *Mobini Attam*, un style de danse originaire du Kerala (état situé au Sud-Ouest de l'Inde), en s'attardant tout particulièrement sur l'aspect expressif et dramatique de cette danse, connu sous le terme d'*abhinaya*. Garant de l'apparition des émotions et des états psychologiques du personnage représenté sur scène, cet aspect demande un travail important et très fin au niveau de l'expression du visage, de l'utilisation des membres supérieurs, de la respiration ainsi que de l'attitude de l'ensemble du corps. Ces éléments feront l'objet d'exercices pratiques, qui seront menés par Brigitte Chataignier, danseuse et chorégraphe formée à la danse contemporaine ainsi qu'à ce style de danse traditionnelle de l'Inde.

Le travail sera accompagné par des activités d'auto-explicitation, qui s'inspirent de la technique formalisée par Pierre Vermersch. Elles mobiliseront une écriture « radicalement » en première personne, où l'étudiant sera guidé dans la formulation écrite des couches de son propre vécu et éventuellement dans la réalisation de dessins ou cartographies intimes.

A partir d'une dynamique comparative entre deux contextes culturels ainsi éloignés tels que l'Inde et l'Europe, le séminaire s'intéressera ainsi à la notion d'émotion – ou *rasa/bhava* dans la théorie esthétique indienne - d'un point de vue théorique et pratique, pour en déceler les dynamiques de surgissement, les représentations et les imaginaires qui l'accompagnent, les cheminements gestuels qui déterminent son apparition dans le corps de l'interprète et/ou sa réception de la part du public.

Ce séminaire s'inscrit dans le projet « Mise en récit de l'expérience et du vécu de l'interprète de *Mobini Attam*. Pour une histoire de gestes dans les danses de l'Inde », soutenu cette année par le Centre National de la Danse au titre du dispositif d'Aide à la recherche et au patrimoine en danse.

Evaluation :

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

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

Bibliographie : Elle sera précisée lors de la première séance.

Séminaire « Archives et création » :

HMUAD204

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

Encadré par Marina Nordera

Descriptif :

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

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

Faisant suite à une présentation du cadre théorique et méthodologique, l'attention sera portée sur une étude de cas qui offre la possibilité d'une mise en abîme de la relation entre l'archive et la création. La pièce chorégraphique « Tempore et mesura » créée en 1987-88 par Francine Lancelot dans le cadre de la Biennale de la Danse de Lyon se voulait comme une mise en scène de l'histoire de la danse en tant que art et pratique sociale entre XVe et XVIIIe siècle en Europe. Construite à partir de recherches d'archives et d'enquêtes de terrain, nourrie par les compétences de spécialistes associés à la création, cette pièce chorégraphique a impliqué seize danseurs, huit musiciens, trois chorégraphes et trois techniciens de plateau. De cette pièce restent aujourd'hui des archives visuelles et documentaires qui témoignent de l'instabilité du concept d'œuvre et qui permettent d'analyser et mettre en contexte une certaine manière de concevoir le rapport au passé à travers un processus complexe d'incorporations successives.

Des ateliers de recherche artistique permettront de réactiver et incorporer des extraits de cette pièce et de créer à partir d'archives audiovisuelles d'une création qui a été à son tour créée à partir d'archives documentaires et de corps-archives. Il sera ainsi possible de prolonger et approfondir la réflexion sur certaines des problématiques traitées au cours du séminaire, en accompagnant les étudiant.e.s dans l'élaboration d'un processus de création collective. Les résultats de ce processus seront présentés lors d'une séance publique à la fin du semestre, dont l'organisation et la production sera prise en charge par les étudiant.e.s.

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

Évaluation :

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

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

UE SPECIFIQUES AU SOUS-PARCOURS "IMPROVISATION EN DANSE"

Improviser : Temps fort 1 & 3
HMUAD103/ HMUAD303

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

Encadré par Alice Godfroy et une équipe d'artistes/chercheurs invités

Organisation :

Du 11 au 15 octobre 2021, au château de Saint-Ferréol (Menglon, Drôme)

Descriptif : **Cartographier les pratiques improvisées en danse**

Ce premier temps fort de l'année convie les étudiants du sous-parcours « Improvisation en danse » à une plongée d'une semaine dans un laboratoire de recherche visant à cartographier la pollinisation (circulations, filiations, influences) des pratiques improvisées en danse. C'est-à-dire à inventer à plusieurs un outil partagé qui permette de se repérer dans l'histoire – ses continuités, ses discontinuités – de l'improvisation.

Il s'agit de répondre à un manque (celui d'un outil de repérage) dans le champ des études en improvisation, et de lancer cette entreprise cartographique avec une petite équipe de mémoires vivantes capable de connecter des histoires qui se sont dépliées en se croisant, sans se croiser, sur des routes souvent transnationales. De donner image de ce qui s'est joué / se joue dans des lieux et des circuits souvent très peu institutionnalisés. Et de donner idée à la fois de la pluralité, des singularités comme des liens d'influence de ce qui peuple le nom, un peu trop lâche, d'improvisation.

Les masterants et les improvisatrices invitées à cette première rencontre – Bettina Neuhaus, Mandoline Whittlesey, Sandra Wieser, Christine Quoiraud (confirmé), Carla Bottiglieri et Agnès Benoît (à confirmer) – se retrouveront en immersion au Château de Saint-Ferréol (Drôme). Les matinées seront consacrées au partage des histoires de chacun.e par la pratique. Le reste des journées se concentrera sur une double tâche :

| **Un travail de COLLECTE**, à partir des trajectoires, des expériences et connaissances de chacun.e, qui permette de faire émerger, de façon critique, les questions que pose cette entreprise ainsi qu'une méthodologie de collecte pour le travail collaboratif à venir.

| **Un travail de TRADUCTION** qui consiste à imaginer les modes possibles de traduction éditoriale du projet, et la forme concrète que pourrait prendre cet effort cartographique.

Ce temps de travail et d'échanges s'inscrit dans une recherche plus vaste, soutenue par l'Institut Universitaire de France, et qui cherche à développer le champ des Etudes en Improvisation à partir d'un ancrage somatique et du savoir des improvisateurs en danse.

Évaluation :

sera précisé au moment du temps fort.

Editer : Centre de ressources en improvisation HMEADC1/ HMEADC3

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

Encadré par Alice Godfroy

Organisation :

Travail autonome en distanciel, avec un accompagnement de 4H en présentiel (2H en semaine 1, 2H en semaine 2) et de 2H en distanciel (à définir en janvier)

Descriptif :

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

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

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

Évaluation :

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

Improviser : Temps fort 2 & 4
HMUAD203/ HMUAD403

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

Encadré par Agnès Benoit, Alice Godfroy et une équipe d'artistes/chercheurs invités

Organisation :

(à définir)

Descriptif : Transmettre une langue étrangère par le mouvement improvisé

Ce second temps fort de l'année prendra la forme d'un laboratoire d'une semaine autour de la recherche de l'improvisatrice et pédagogue Agnès Benoit – « Moving the words in space and body – Pratique artistique et pédagogique pluridisciplinaire – langue & mouvement ». Soutenu cette année par le Centre National de la Danse au titre du dispositif d'Aide à la recherche et au patrimoine en danse, ce projet vise à approfondir et documenter l'approche pédagogique qu'Agnès Benoit développe depuis 23 ans auprès d'enfants et d'adultes, aux Etats-Unis, en Allemagne et en France, autour de l'apprentissage d'une langue seconde par le mouvement improvisé.

Comment une langue non familière résonne-t-elle dans nos corps et nous fait-elle bouger ? Les matinées permettront d'expérimenter le dialogue possible entre le mouvement dansé (inspiré des pratiques improvisées de la danse, notamment du travail de l'improvisatrice américaine Simone Forti et du Contact Improvisation) et le balbutiement de mots commençant à peine à trouver leurs propres formes dans le corps et dans l'espace. A partir de cette pratique, des temps plus réflexifs et collaboratifs occuperont le reste des journées, en dialogue avec les participants et une équipe de chercheurs/artistes/pédagogues invités. Ces moments d'échanges et de recherche se focaliseront spécialement sur les gestes de transmission des pratiques improvisées, l'analyse et la création d'outils pédagogiques. Ils seront enrichis par des temps d'étude de la figure de Simone Forti et de sa pratique de *Logomotion*, ainsi que par une réflexion sur l'articulation entre geste & parole, mouvement & langue.

Ce laboratoire, délocalisé et immersif, est conçu comme un temps de collaboration entre tous les participants – masterants et improvisateurs/chercheurs invités.

Agnès Benoit a longtemps partagé sa vie entre la France, l'Angleterre, les Etats-Unis, et l'Allemagne. Que ce soit dans ses études, dans son approche pédagogique ou sur scène, le partage et la réflexion autour du corps en mouvement ont toujours été son point d'ancrage, son terrain de jeu... De sa longue pratique de l'improvisation découle une série d'entretiens (*On the Edge/ Créateurs de l'Imprévu*, Contredanse), ainsi qu'une approche pluridisciplinaire expérimentale autour de l'apprentissage des langues par le mouvement. Agnès est co-fondatrice du projet de librairie nomade *Books on the Move*.

Évaluation :

sera précisé au moment du temps fort.

UE D'ENSEIGNEMENT OPTIONNELLES

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

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

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

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

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

5. Parcours « Ethnologie de arts vivants »

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

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

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

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

MASTER 1 S1 / MASTER 2 S3

UE 1 OUTILS	Langue vivante étrangère- LANSAD ECUE Méthodologie
UE 2 OPTIONNELLE	A choisir parmi les séminaires du Master ARTS ou du Master d'Anthropologie ATIS
UE 3 ETHNOMUSICOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> • Ethnomusicologie • Patrimonialisation des arts vivants • Anthropologie historique de la musique et du geste
UE 4 CIRCULATION DES SAVOIRS DU CORPS	<ul style="list-style-type: none"> • Circulation des savoirs du corps dansant • Création chorégraphique en migration
UE 5 PPR EAV	ECUE séminaire labo ECUE Oral de recherche ECUE Enquête de terrain

MASTER 1 S2

UE 1 OUTILS	Epistémologie des Arts
UE 2 OPTIONNELLE - Anthropologie	A choisir parmi les séminaires du Master d'Anthropologie ATIS
UE 3 INTERART	A choisir parmi les séminaires du Master ARTS
UE 4 ETHNOSCENOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> • Ethnoscénologie • Anthropologie des arts vivants et performatifs

UE 5 PPR EAV	ECUE séminaire labo ECUE Oral et Mémoire de recherche ECUE Enquête de terrain

MASTER 2, S2,

UE ETHNOSCENOLOGIE	<ul style="list-style-type: none"> • Ethnoscénologie • Anthropologie des arts vivants et performatifs
UE PPR EAV	ECUE Séminaire labo ECUE Oral et Mémoire de recherche ECUE Enquête de terrain

DESCRIPTIF DES COURS 2020-21

UE DE SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

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

Séminaire 1 - ethnomusicologie (Farrokh Vahabzadeh)

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

- **Ethnomusicologie**

Enseignante : Farrokh Vahabzadeh / Volume horaire : 18h

Descriptif : en cours

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

Enseignante : Farrokh Vahabzadeh / Volume horaire : 12h

Descriptif : en cours

- **Patrimonialisation des arts vivants**

Enseignant : Farrokh Vahabzadeh / Volume horaire : 12h

Descriptif : en cours

Séminaire « Circulation du savoir du corps »

ECUE : « Circulation des savoirs du corps »

HMEAD109/ HMEAD309

ECUE : Créations chorégraphiques en migrations
HMEAD110/ HMEAD310

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

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

Encadré par Sarah Andrieu et Inès Perez-Wilke

Descriptif :

Les circulations de savoir-danser constituent une dynamique majeure des sociétés contemporaines. Dans un contexte de transnationalisation des pratiques, accru par les nouvelles technologies, les danses circulent d'un espace géographique et social à l'autre, sont appropriées par de nouveaux acteurs et connaissent de multiples transformations. Le séminaire « Circulation du savoir du corps » propose de saisir finement les modalités de ces circulations chorégraphiques et les dynamiques sociales, politiques et esthétique qui sont articulés à ces « voyages » de gestes, d'imaginaires, de danses et de danseurs, choisis ou contraints.

Le premier enjeu de ce séminaire sera de revenir sur les différents concepts utilisés en sciences humaines et sociales pour décrire ces processus : « acculturation », « transfert », « métissage », « créolisation », « hybridité », « branchement », « appropriation », « anthropophagie » « Interculturalité ». Nous travaillerons ensuite sur les méthodes mis en œuvre pour mettre en œuvre une ethnographie de ces dynamiques créatives et des danseuses et danseurs qui y prennent part : ethnographie multi-sites, auto-ethnographie, enquête en régime numérique. Nous proposerons ensuite plusieurs études de cas extraites de nos terrains d'études respectifs (Afrique de l'ouest, Amérique du Sud) pour travailler plus finement certains processus : les dynamiques catégorielles, les effets de la traduction, les circulations de savoir et d'imaginaires.

Ces différents questionnements seront articulés à des ateliers pratiques permettant de travailler la saisie des corporéités performatives à travers l'élaboration de cartographie personnelle, avec des empreintes et influences, elle-même créatrice. Seront proposées l'expérience et la reconnaissance de « matrices » et « motrices » culturelles liées à un espace ainsi que leur transformation en tant que configurations subjectives du corps et du mouvement.

Evaluation :

Les étudiant-e-s inscrit-e-s en contrôle continu seront invit-e-és à proposer un dossier de recherche élaboré à partir d'une problématique liée aux axes de recherche soulevés lors du séminaire et d'une lecture approfondie et critique des textes proposés en bibliographie. L'atelier pratique comportera également une évaluation sous la forme d'une démonstration performative. Les consignes seront transmises lors des premières séances

Les étudiant-e-s inscrits en contrôle terminal sont prié-e-s de prendre contact avec les enseignantes en début de semestre.

Une bibliographie sera distribuée lors de la première séance

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

Séminaire Ethnoscénologie

UE Ethnoscénologie (HMEAE200/HMEAE400)

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

Encadré par Arianna Berenice De Sanctis

Descriptif :

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

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

- BARBA E., et SAVARESE N., *L'énergie qui danse : un dictionnaire d'anthropologie théâtrale*, traduit par Éliane Deschamps-Pria, Montpellier, Holstebro, Éd. L'Entretemps, 2008.
- DUBUISSON D., *L'Occident et la religion. Mythes, science et idéologie*, Éditions complexe, 1998.
- GIACCHÉ, P., *De l'anthropologie du théâtre à l'ethnoscénologie*, "Internationale de l'imaginaire (nouvelle série)", n. 5, 1996, Ed. Maison de Cultures du monde, Paris, pp. 249-254.
- GLOWCZEWSKI, B. et HENRY R. (Eds.), *Le Défi indigène, entre spectacle et politique*, Aux lieux d'être, Montreuil, 2007.
- GRAU A., WIERRE GORE G., *Anthropologie de la danse. Genèse et construction d'une discipline*, Centre national de la danse, 2006.
- LENCLUD G., « Qu'est-ce que la tradition ? », in M. Détienné, ed., *Transcrire les mythologies. Tradition, écriture, historicité*, Paris, Albin Michel, 1994.
- LEVERATTO, J. M., *Introduction à l'anthropologie du spectacle*, Paris, La dispute, 2006.
- PAGÈS S., *Le butô en France. Malentendus et fascination*, Centre national de la danse, 2015.
- PRADIER, J. M., « Ethnoscénologie manifeste » : Théâtre/Public, mai-juin 1995, n° 123, pp. 46-48.
- PRADIER, J-M, *La scène et la fabrique des corps. Ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident, (Ve siècle av. J.-C.-XVIIIe siècle)*, Presses Universitaires de Bordeaux, coll. "Corps de l'Esprit", 1997.
- SCHECHNER, R., *Performance studies : an introduction*, Routledge, 2013.
- TOFFIN G., *La fête-spectacle. Théâtre et rite au Népal*. Eds MSH, 2010.
- Ouvrages de référence dans la revue Internationale de l'Imaginaire co-éditée avec Actes-Sud (Babel) libre d'accès en ligne : LA SCÈNE ET LA TERRE - Questions d'ethnoscénologie (IDI n° 5) LE SPECTACLE DES AUTRES - Questions d'ethnoscénologie II (IDI n°15)
- Sken@s : Fond documentaire en Ethnoscénologie, <http://skenos.mshparisnord.fr/>
- Les modalités d'évaluation seront communiquées au début du cours