

Arts du Spectacle

Responsable du Département :

Nom : DOUZOU Catherine
catherine.douzou@univ-tours.fr

Responsable du Module 3 :

Nom : ROBIC-DIAZ Delphine
delphine.robicdiaz@univ-tours.fr

Secrétariat pédagogique :

Nom : RÉGNIER Rachel
rachel.regnier@univ-tours.fr

Description :

Le module Arts du spectacle associe arts de la scène et arts visuels, soit théâtre, danse et musique, mais aussi arts plastiques et numériques (photographie, arts visuels, cinéma). Elle combine des cours théoriques (approche des arts sous l'angle historique, théorique, esthétique et méthodologique) avec des ateliers dispensés par des professionnels (ateliers de théâtre, réalisation cinématographique, atelier d'écriture critique, atelier danse et atelier voix). Cette pluridisciplinarité accroît les possibilités d'insertion professionnelle des étudiants mais aussi leur capacité à l'auto-formation tout au long de la vie. Elle est de plus cohérente avec les enjeux du Master Culture et médiation des arts du spectacle.

Licence 1 – Maquette

LICENCE 1 ^{ère} année = 60 crédits ECTS soit 30 crédits par semestre					
SEMESTRE	ECTS	Eléments pédagogiques	CM VHT Volume Horaire Etudiant	TD VHT	VOLUME HORAIRE TOTAL
S1	3	Histoire et esthétique du cinéma	12	8	20
	3	Histoire, esthétique et pratique du théâtre (Antiquité- XVIe)	12	8	20
	2	Atelier cinéma		20	20
Total S1	8		24	36	60
S2	3	Spectacles, voix et musique	12	8	20
	3	Histoire et esthétique de la danse	12	8	20
	2	Atelier danse		20	20
Total S2	8		24	36	60
Total année (S1+S2)	16		48	72	120

Descriptifs des enseignements

Histoire et esthétique du cinéma : le cours aborde les repères principaux de l'histoire du cinéma et donne des bases pour l'analyse esthétique de l'image animée.

Il proposera un panorama de l'histoire et des esthétiques du cinéma mondial de 1895 à nos jours, et abordera les inventeurs, les auteurs, les courants et les genres importants (cinéma d'auteur comme cinéma populaire), mais aussi les aspects économiques, technologiques et socioculturels.

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (Antiquité- XVIe) : Ce cours présente et interroge l'évolution des formes dramatiques et scéniques de l'Antiquité grecque et romaine, du Moyen-âge et de la Renaissance. Nous aborderons autant les questions esthétiques, sociales et politiques que les conditions matérielles d'existence du théâtre. Nous pourrions ainsi dégager différentes conceptions et fonctions du théâtre au regard de son inscription dans la société et de ses rapports avec la religion.

Bibliographie indicative : Aristote, *Poétique* ; Jean-Charles Moretti, *Théâtre et société dans la Grèce antique. Une archéologie des pratiques théâtrales*, Paris, Librairie générale française, 2001 ; Florence Dupont, *L'Acteur-roi ou le théâtre dans la Rome antique*, Paris, Les Belles Lettres, 1986 ; Jacqueline de Jomaron, (dir.), *Le Théâtre en France. Du Moyen-âge à 1789*, vol. 1, Paris, Armand Colin, 1988 ; Charles Mazouer, *Le Théâtre français du Moyen-âge*, Paris, Editions Sedes, 1998 ; Claude Bourqui, *La Commedia dell'arte*, Sedes, Paris, 1999 ; Romain Sanvic, *Le Théâtre élisabéthain*, Lebègue et Nationale, Bruxelles, 1955 ; Anne Surgers, *Scénographies du théâtre occidental*, Paris, Armand Colin, 2005.

Le corpus d'œuvres à étudier sera donné en cours.

Atelier cinéma : Si ce que l'on transmet d'un film participe toujours un peu de la constitution de notre propre image et de notre place au sein d'un groupe, c'est que l'on en parle en fonction de ses goûts, de ses convictions et de sa culture.

Mais que fait-on lorsque l'on regarde et que l'on écoute un film ? À quoi pense-t-on ? Que se passe-t-il si nous regardons et écoutons ce même film plusieurs fois ? Que ressentons nous ? Qu'est-ce que cela vient rencontrer chez nous ? Quelles sont donc nos aventures de spectateurs et que va-t-on pouvoir en dire ?

L'atelier s'organisera en deux parties. Une partie théorique qui permettra aux étudiants d'acquérir, à partir de visionnages d'extraits de films, les bases du langage cinématographique. Une partie pratique dans laquelle ils seront amenés à travailler quelques exercices filmiques pour les présenter collectivement et expérimenter ce que chacun en perçoit.

Des premiers plans des *frères Lumière*, à la série *Le bureau des légendes* en passant pas des cinéastes comme *Artavazd Pelechian* et *Vittorio de Seta*, il sera demandé aux étudiants de mettre des films et des œuvres en connexion avec d'autres disciplines artistiques et d'autres cultures.

Spectacles, voix et musique : le cours aborde les relations entre l'utilisation de la voix, des musiques et de la mise en scène, à travers des spectacles variés, notamment l'opéra, la comédie musicale et la chanson.

Histoire et esthétique de la danse : le cours propose une réflexion sur la danse comme art sur son histoire, avec des perspectives artistiques et philosophiques

Atelier danse : réflexion sur la danse à partir d'une pratique et d'exercices animés par un danseur.

Licence 2 – Maquette

LICENCE 2 ^{ème} année = 60 crédits ECTS soit 30 crédits par semestre					
SEMESTRE	ECTS	Eléments pédagogiques	CM VHT Volume Horaire Etudiant	TD VHT	VOLUME HORAIRE TOTAL
S3	3	Analyses de spectacles et d'images (fixes et animées)	12	8	20
	3	Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XVII ^e -XVIII ^e)	12	8	20
	2	Atelier voix		20	20
Total S3	8		24	36	60
S4	3	Archives du spectacle et du cinéma	12	8	20
	3	Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XIX ^e -XX ^e)	12	8	20
	2	Spectacles, cinéma et nouvelles technologies	12	8	20
Total S4	8		36	24	60
Total année (S3+S4)	16		60	60	120

Descriptifs des enseignements L2

Analyses de spectacles et d'images (fixes et animées) : éléments d'analyse pour des images fixes et animées, en film ou en scène ; entraînement sur des documents filmiques et des spectacles vus pendant l'année.

Afin de mieux comprendre l'industrie du cinéma tout autant que les conditions d'écriture de production, de tournage, voire de sortie des films, le cours se concentrera sur un corpus métafilmmique (*La Nuit américaine* de François Truffaut, *Barton Fink* des frères Coen, *Huit et demi* de Federico Fellini, *Les Ensorcelés* de Vincente Minnelli, etc.).

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XVIIe-XVIIIe) : Ce cours présente et interroge l'évolution des formes dramatiques et scéniques du théâtre de l'âge-classique au Siècle des Lumières. Nous analyserons comment les relectures de la *Poétique* d'Aristote aboutissent à une réglementation stricte du théâtre dans sa forme classique. Nous étudierons comment le théâtre de Foire, qui évolue en parallèle de la fondation de la Comédie-Française, se caractérise par sa vitalité. Nous étudierons également la création du drame bourgeois ainsi que les liens entre le théâtre et l'idéologie universaliste qui se développe dans la période pré-révolutionnaire et révolutionnaire.

Bibliographie indicative : Aristote, *Poétique* ; Pierre PASQUIER et Anne SURGER (dir.), *La Représentation théâtrale en France au XVIIe siècle*, Paris, A. Colin, 2011 ; Pierre Frantz et Sophie Marchand (dir.), *Le Théâtre français du XVIIIe siècle*, L'avant scène théâtre, 2009 ; Denis Diderot, *Entretiens sur Le Fils naturel, De la poésie dramatique, Paradoxe sur le comédien* ; Jean-Jacques Rousseau, *Lettre à M. d'Alembert sur les spectacles*.

Le corpus d'œuvres à étudier sera donné en cours.

Atelier voix et théâtre : réflexion sur la voix et le geste à partir d'une pratique et d'exercices animés par un comédien.

Archives du spectacle et du cinéma : présentation des institutions de l'archive et réflexion sur le geste de l'archivage en théâtre et dans les arts de la scène comme dans le cinéma.

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XIXe-XXe) : Ce cours présente et interroge l'évolution des formes dramatiques et scéniques au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle. Nous reviendrons sur le drame bourgeois et analyserons les conséquences de l'expansion des salles de théâtre privé sur les habitudes esthétiques et culturelles. Nous présenterons également le théâtre romantique, symbolique, naturaliste afin d'interroger le rôle de celui-ci dans la société et l'émergence de la figure du metteur en scène moderne. Nous finirons par étudier les moyens idéologiques et matériels de la revendication d'un théâtre d'art.

Bibliographie indicative : Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010 ; Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda et Florence Naugrette (dir.), *Le Théâtre français du XIXe siècle : histoire, textes choisis, mise en scène*, Paris, L'Avant-scène théâtre, 2008 ; Michel Lioure, *Le Drame de Diderot à Ionesco*, Paris, Armand Colin, 1973 ; André Antoine, *Antoine, l'invention de la mise en scène*, Arles, Paris, Actes Sud, CNT, 1999 ; Jean-François Dusigne, *Le Théâtre d'art. Aventure européenne du XXe siècle*, Paris, éditions Théâtrales, 1997, [1977].

Le corpus d'œuvres à étudier sera donné en cours.

Spectacle, cinéma et nouvelles technologies : Le cours réfléchit sur les apports des nouvelles technologies (son, vidéo, numérique...) aux arts de la scène et au cinéma.

Licence 3 – maquette

LICENCE 3 ^{ème} année = 60 crédits ECTS soit 30 crédits par semestre					
SEMESTRE	ECTS	Eléments pédagogiques	CM VHT Volume Horaire Etudiant	TD VHT	VOLUME HORAIRE TOTAL
	3	Cinéma documentaire : filmer le réel	12	8	20
S5	3	Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XX ^e -XXI ^e)	12	8	20
	2	Atelier écriture critique		20	20
Total S5	8		24	36	60
	2	Arts, culture et société	12	8	20
S6	3	Dialogue des arts dans le spectacle	12	8	20
	3	Epistémologie des arts du spectacle	12	8	20
Total S6	8		36	24	60
Total année (S5+S6)	16		60	60	120
TOTAL LICENCE	48		168	192	360

Descriptifs des enseignements L3

Cinéma documentaire : filmer le réel : réflexion sur le cinéma documentaire, privé ou public. Conçu en partenariat avec le Ciclic et le Service culturel de l'université de Tours, la programmation sélectionnée par les étudiants intégrera le dispositif national du Mois du Film Documentaire (novembre).

Outre la négociation des titres et des lieux de projection, les étudiants travailleront sur la communication de l'événement (écriture de textes critiques, conception de flyers et affiches, animation des réseaux sociaux, etc.).

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XXe-XXIe) : Ce cours présente et interroge l'évolution des formes dramatiques et scéniques pendant la seconde partie du xxe siècle et au xxie siècle. Nous interrogerons les effets de l'institution du théâtre comme service public sur les conditions matérielles de création et de diffusion du spectacle vivant. Nous étudierons également la revendication d'un théâtre du corps, le théâtre postdramatique, les formes interartistiques ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies sur scène.

Bibliographie indicative : Bénédicte Boisson, Alice Folco, Ariane Martinez, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010 ; Giovanni Lista, *La Scène moderne, encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du xxe siècle*, Paris, Carré, Arles, Actes Sud, cop. 1997 ; Antonin Artaud, *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1964 ; Bertolt Brecht, *Petit organon pour le théâtre* (1963), trad. fr. J. Tailleur, Paris, L'Arche, 1990.

Le corpus d'œuvres à étudier sera donné en cours.

Atelier écriture critique : pratique d'une écriture réflexive sur le théâtre, le cinéma et la littérature, à base d'exercices commentés en cours.

Arts, culture et société : Dans une perspective d'histoire culturelle et d'analyse esthétique, ce cours réfléchira sur les grands courants artistiques et les grands courants d'idées qui ont rythmé l'histoire des sociétés occidentales, en particulier européennes. Il s'appuiera sur les arts du spectacle et sur d'autres arts tels l'architecture, la peinture, la musique... Les arts se développent dans un contexte social spécifique qui les façonne et qu'ils reflètent, soit en s'insurgeant, soit en se conformant à un certain ordre du monde qui leur est contemporain. Il sera aussi question de revenir sur des termes utilisés en critique (courtoisie, baroque, classique, machiavélique...), dont les sens ont considérablement changé depuis leur origine.

Gérard Denizeau, *Panorama des grands courants artistiques*, Paris, Larousse, 2013 ; José Lavaud, *Grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance*, Paris, Ellipses, 1996.

Dialogue des arts dans le spectacle : le cours aborde les relations entre l'utilisation de la voix, des musiques, des arts plastiques, de la danse et de la mise en scène, à travers des spectacles variés, notamment l'opéra, la comédie musicale et la chanson.

Epistémologie des arts du spectacle : Ce cours reviendra sur la naissance et les pratiques de la discipline universitaire « études théâtrales ». Nous présenterons et interrogerons le choix des outils et méthodes d'analyse utilisés par le chercheur en fonction de son objet d'étude, de ses hypothèses et de ses objectifs de recherche. Ce cours aura une perspective épistémologique, historiographique et pluridisciplinaire.

Bibliographie indicative : Marie-Madeleine Mervant-Roux, « Les études théâtrales : objet ou discipline ? », in *Unité des recherches en sciences humaines et sociales. Fractures et recompositions*, Paris, ENS Ulm/CNRS, Paris, 2006 ; Anne Ubersfeld, *L'École du spectateur, Lire le théâtre 2*, Editions sociales, Paris, 1981 ; Patrice Pavis, *L'Analyse des spectacles*, Nathan, Paris, 1996 ; Richard Schechner, *Performance studies. An introduction*, New York, Routledge, 2006 ; Almuth Grésillon, Marie-Madeleine Mervant-Roux et Dominique Budor (dir.), *Genèses théâtrales*, Paris, CNRS édition, 2010.

Le corpus de textes à étudier sera donné en cours.