

Licence

Module Arts du Spectacle

(version provisoire septembre 2021)

« Théâtre à la table » : *Le roi s'amuse*, Victor Hugo/ Aurélien Hamard-Padis. ©coll-Comédie Française

Année universitaire 2021-2022

Faculté de Lettres et Langues

DEPARTEMENT ARTS DU SPECTACLE

Responsable du Département :

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

Responsable du Module de Licence :

Nom : Sophie MENTZEL
sophie.mentzel@univ-tours.fr

Secrétariat pédagogique :

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

Présentation du module Arts du Spectacle :

Le module Arts du Spectacle associe arts de la scène, arts plastiques, arts visuels et arts numériques (théâtre, danse, musique, cinéma et photographie notamment).

Il repose sur des cours théoriques (approche des arts sous l'angle historique, théorique, esthétique et méthodologique) avec des ateliers dispensés par des professionnels (ateliers de théâtre, atelier d'écriture critique, atelier de danse, atelier d'initiation à la réalisation, atelier voix). Cette pluridisciplinarité accroît les possibilités d'insertion professionnelle des étudiants, mais aussi leur capacité d'adaptation à des environnements pluriels et évolutifs. Elle est pensée en cohérence avec les enjeux du Master Culture et Médiation des Arts du Spectacle.

Licence 1

Organisation des cours du module Arts du Spectacle Maquette

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

Descriptifs des enseignements du 1er semestre (S1)

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (Antiquité- XVIe) :

Enseignante : Sophie MENTZEL

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. Il abordera les questions dramaturgiques, esthétiques, sociales et politiques ainsi que les conditions matérielles d'existence du théâtre.

Histoire(s) de danse(s) :

Esthétique et poétique : de la danse à la chorégraphie

Enseignant : Laurent EVRARD

Le cours propose une réflexion sur le passage de l'appellation de danse à celle de chorégraphie, à la lueur de la modernité, selon des perspectives artistiques et philosophiques notamment. Comment penser le geste ? Quel statut artistique lui donner ?

Atelier danse :

Enseignante : Maria CRESPO

La danse, ce terme ainsi exposé évoque une multiplicité de formes, de techniques, de styles ainsi qu'une diversité de lieux et d'objectifs. Les points communs à tous ces multiples sont le corps, la mise en espace et en mouvement.

A partir d'une pratique et d'exercices, l'atelier propose de réfléchir à la définition de la danse proposée par Paul Valéry : " un art fondamental déduit de la vie même, puisqu'elle n'est que l'action de l'ensemble du corps humain ; mais action transposée dans un espace/temps qui n'est plus tout à fait le même que celui de la vie pratique" (*Philosophie de la danse*). La danse en tant qu'art ?

NOTA : prévoir une tenue confortable pour les exercices de cet atelier

Descriptifs des enseignements du 2nd semestre (S2)

Spectacles, voix et musique :

« Esthétique de la chanson : texte, voix, musique, spectacle »

Enseignant : Sébastien BOST

Ce cours est consacré à l'étude d'une forme particulière d'art du spectacle : la chanson française de variété. Son texte constitue en lui-même un spectacle puisqu'il obéit à des règles littéraires et poétiques et possède sa dramaturgie propre, notamment grâce à l'alternance couplet/refrain. Mais le texte ne se réalise pleinement qu'à travers une mélodie, un accompagnement musical et l'interprétation qu'en donne l'artiste par sa voix, son phrasé, ses gestes et sa performance scénique. À travers l'exemple de la chanteuse BARBARA, mais aussi de nombreux autres artistes de variété, il s'agira donc d'analyser cette imbrication entre texte, musique et interprétation qui constitue la chanson en tant qu'art du spectacle à part entière, mais aussi de comprendre les effets qu'une chanson peut produire sur le public.

Bibliographie

ABITBOL, Jean. *Le Pouvoir de la voix*. Paris : Allary, 2016.

BARBARA. *Il était un piano noir... mémoires interrompus*. Paris : Le Livre de poche, 1999.

DELECROIX, Vincent. *Petite Bibliothèque du chanteur*. Paris : Flammarion, 2012.

GLON, Marie, LAUNAY, Isabelle. *Histoires de gestes*. Paris : Actes Sud, 2012.

HIRSCHI, Stéphane. *Chanson : l'art de fixer l'air du temps*. Paris : Les Belles Lettres, 2008.

PAVIS, Patrice. *L'Analyse des spectacles*. Paris : Armand Colin, 2016.

Histoire du cinéma, France/ États-Unis :

Enseignante : Delphine ROBIC-DIAZ

Le cours propose un regard croisé transatlantique France/Etats-Unis sur l’histoire et les esthétiques du cinéma de 1895 à nos jours. Il s’agira d’aborder les courants et les mouvements importants (cinéma d’auteur comme cinéma populaire), mais aussi les aspects économiques, technologiques et socioculturels du 7e art depuis son origine.

Atelier cinéma :

Enseignante : Anne MOLTRECHT

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 par 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.

Licence 2

Organisation des cours du module Arts du Spectacle 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
S ₃	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	Spectacles, cinéma et nouvelles technologies	12	8	20
Total S₃	8		24	24	60
S ₄	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	Atelier voix		20	20
Total S₄	8		36	36	60
Total année (S₃+S₄)	16		60	60	120

Descriptifs des enseignements du 1er semestre (S₃)

Analyses de spectacles et d'images (fixes et animées) :

Enseignant : Paola PALMA

Ce cours entend permettre l'acquisition d'un savoir et d'une méthode indispensables à l'analyse précise et argumentée de textes filmiques. Pour y parvenir, on fournira dans un premier temps le vocabulaire technique spécifique au cinéma et on dégagera les particularités du langage de cet art. Toutes les cinématographies, toutes les époques et tous les genres filmiques pourront être mobilisés, mais le travail analytique se resserrera progressivement autour de deux grands axes importants : la manipulation du temps et la notion de hors-champ.

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XVIIe-XVIIIe) :

Enseignante : Sophie MENTZEL

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 aborderons également la création du drame bourgeois ainsi que les liens entre le théâtre et subversion qui se développe dans la période pré-révolutionnaire et révolutionnaire.

Spectacle, cinéma et nouvelles technologies :

Enseignant : Pascal ROBERT

Cet atelier sera axé sur l'apprentissage de nouvelles techniques de communication et d'information à l'ère du numérique et des nouveaux médias. Des exercices portant sur la réalisation de podcast ou de pocket films pourront être notamment proposés.

Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances informatiques préalables ni de posséder un équipement particulier pour suivre cet enseignement.

Descriptifs des enseignements du 2nd semestre (S4)

Archives du spectacle et du cinéma :**Histoire et esthétique de la télévision des origines à nos jours**

Enseignante : Delphine ROBIC-DIAZ

De l'ORTF aux SMAD, ce cours déroulera l'histoire d'un PAF obéissant à une logique cyclique ponctuée d'innovations technologiques majeures. Car si pour certains, la télévision est « l'avenir du cinéma » (Jean- Pierre Esquenazi), pour d'autres, elle serait désormais arrivée au terme de son évolution et tendrait à être aspirée, « dévorée par le web » (Jean-Louis Missika).

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XIXe-XXe) :

Enseignante : Sophie MENTZEL

Ce cours présente et interroge l'évolution des formes dramatiques et scéniques au XIXe siècle et pendant la première moitié du XXe siècle. Nous étudierons les conséquences de la Révolution Française sur la création dramatique. Nous nous intéresserons ainsi à la révolution romantique, à la naissance de la mise en scène, et à l'essor d'une conception spectaculaire du théâtre.

Atelier théâtre et voix :

Enseignant : Laurent ROUDILLON

Parler en public, prendre la parole, s'engager, transmettre, il s'agit là d'actions qui engagent la voix, le corps, le regard, le silence aussi parfois.

Cet atelier de pratique cherche à développer les « outils » pour être capable, lors d'une prise de parole, de convoquer son histoire intime et ses propres émotions afin de les mettre au service d'un personnage, de la situation et des histoires racontées, ou encore du discours porté par une voix devenue incarnée.

Pour déployer sa puissance d'évocation, son imaginaire et sa faculté d'incarnation, il faudra travailler sa présence aux autres et l'intériorité du jeu, mais également investir son corps, l'espace et le temps du théâtre afin que la voix ne soit plus non seulement écoutée, mais entendue.

Licence 3

Organisation des cours du module Arts du Spectacle 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 du 1er semestre (S5)

Cinéma documentaire : filmer le réel

Enseignante : Nadine MICHAU

Ce cours portera sur l'histoire du cinéma documentaire des origines à nos jours.

Après avoir cherché à définir ce que pourrait être le cinéma documentaire, nous ferons le point sur les grandes périodes : 1870–1900 (la préhistoire du documentaire), 1900–1930 (le temps de l'image-reine), 1930–1960 (à la recherche de la parole), 1960–1990 (la parole en direct). Dans un second temps nous aborderons la question des "genres documentaires", des classifications dans lesquels on cherche à enfermer les différents « types » de documentaires. Cette réflexion sur la typologie s'accompagnera de visionnage d'extraits de films réalisés par des documentaristes majeurs, comme par exemple *Sans soleil* de Chris Marker, *Délits flagrants* de Raymond Depardon, ou encore *Les Maîtres fous* de Jean Rouch. Un dernier temps sera consacré à la réalisation filmique proprement dite.

Histoire, esthétique et pratique du théâtre (XXe-XXIe) :

Enseignante : Sophie MENTZEL

Ce cours présente et interroge l'évolution des formes dramatiques et scéniques pendant la seconde partie du xxe siècle et au xxie siècle. Nous étudierons ainsi notamment l'essor du théâtre documentaire et des écritures de plateau, la revendication d'un théâtre du corps, le théâtre postdramatique, les formes interartistiques ainsi que l'utilisation des nouvelles technologies sur scène.

Atelier écriture critique :

Enseignante : Maryline HECK

Ce cours se présentera sous la forme d'un atelier qui nous donnera l'occasion de pratiquer l'exercice de la critique, à partir de films et de pièces de théâtre. Nous analyserons ensemble une série d'œuvres, sur lesquelles il vous sera demandé de rédiger des notules et comptes rendus critiques. Cet atelier sera donc l'occasion d'exercer autant votre regard sur les œuvres que de perfectionner votre plume.

Descriptifs des enseignements du 2nd semestre (S6)

Arts, culture et société :

Enseignante : Catherine DOUZOU

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.

Dialogue des arts dans le spectacle :

Enseignant : Sébastien BOST

S'inscrivant dans le champ d'étude de l'intermédialité, ce cours est consacré à l'analyse des interactions, jeux d'influence, analogies, correspondances, rivalités, oppositions que les arts entretiennent entre eux au sein d'une même œuvre. Il s'agira d'établir, dans le genre théâtral de la comédie-ballet comme dans le genre cinématographique de la comédie musicale, les enjeux et les modalités du dialogue entre littérature, musique, peinture, théâtre et cinéma et les effets qui en découlent sur le spectateur.

Programme

MOLIÈRE. *Le Bourgeois gentilhomme*. Folio classique n° 3233.

DEMY, Jacques. *Les Demoiselles de Rochefort*. DVD Arte Éditions, 2010.

Extraits de *Singin' in the rain*, *Royal Wedding*, *West Side Story*, *Dirty Dancing* et *La La Land*.

Bibliographie

BERTHOMÉ, Jean-Pierre. *Jacques Demy et les racines du rêve*. Nantes : L'Atalante, 2014.

VALIÈRE, Laurent. *42ème Rue, la grande histoire des comédies musicales*. Paris : Marabout, 2018.

DENIZEAU, Gérard. *Le Dialogue des arts*. Paris : Larousse, 2018.

MAZOUER, Charles. *Molière et ses comédies-ballets*. Paris : Honoré Champion, 2006.

PAVIS, Patrice. *L'Analyse des spectacles*. Paris : Armand Colin, 2016.

TABOULAY, Camille. *Le Cinéma enchanté de Jacques Demy*. Paris : Cahiers du cinéma, 1996

Epistémologie des arts du spectacle :

Enseignante : Sophie MENTZEL

Ce cours s'intéressera aux différents champs disciplinaires qui bordent et nourrissent la réflexion sur l'esthétique théâtrale. Entre recherche esthétique et fait social, le théâtre est un lieu frontière qui questionne à la fois la sociologie, la philosophie, l'histoire, la littérature. Autant de pistes que nous nous proposons d'explorer. Ce cours aura une perspective épistémologique, historiographique et pluridisciplinaire.

USAGES ET CONVENTIONS

Les étudiant·e·s contactent très naturellement leurs enseignant·e·s par mail. Cependant, ce type de communication répond à des règles qui ne sont pas toujours bien maîtrisées par les étudiant·e·s, ce qui génère des malentendus. Ces quelques conseils vous aideront à les éviter.

LES FORMULES DE POLITESSE À L'ÉCRIT :

Il faut considérer le mail comme un courrier normal. Le fait qu'il s'agisse d'un courrier électronique ne dispense pas de mettre les formes. Tout mail, même bref, doit s'accompagner d'un certain nombre d'éléments :

- Une formule de **salutation** (« Monsieur » ; « Madame »... « Bonjour » est inapproprié car trop familier pour un échange écrit).
- Une formule de **politesse** à la fin au mail (« Cordialement », « Très cordialement », « Respectueusement », etc.)
- Une **signature** complète (Prénom et Nom, année d'études, éventuellement groupe de TD)

L'ORGANISATION DU MAIL :

- En « objet » indiquez de manière synthétique la raison de la prise de contact.
- Présentez-vous (sans ajouter « vous ne vous souvenez peut-être pas de moi », qui est maladroit) et précisez de quel cours il s'agit.

LE CONTENU ET LE TON :

- N'écrivez aux enseignant·e·s que pour poser des questions relatives au contenu du cours, à l'organisation du cours, au contrôle continu...
- Les questions relatives aux horaires, aux dates d'examen, aux numéros de salles sont à poser au secrétariat.
- L'usage de l'impératif est à proscrire absolument. Il ne faut pas que l'enseignant·e ait l'impression que l'étudiant·e lui donne un ordre.
- Si l'étudiant·e a une question ou un service à demander à l'enseignant·e, il ou elle doit faire attention à la façon dont il ou elle formule sa requête (« vous serait-il possible de » est une formule utile).
- Évitez évidemment d'écrire sous le coup d'une émotion forte, *a fortiori* la colère : il n'en sortirait rien de bon.

DETAIL CONCRET DE MESSAGERIE :

- Utilisez uniquement votre adresse @etu.univ-tours.fr, que vous devez activer dès la rentrée. Ainsi les choses sont claires : nous sommes dans le cadre de l'université ; si vous vous adressez à un·e enseignant·e que vous ne connaissez pas, il ou elle sait que vous êtes inscrit·e à l'université de Tours. Vos mails en provenance de messageries privées (type hotmail, gmail, etc.) pourraient être bloqués par des pare-feu et ne jamais parvenir à votre enseignant·e. Si vous ne souhaitez pas consulter chaque jour votre messagerie universitaire sur l'ENT, faites rediriger vos messages étudiants sur votre boîte mail personnelle (allez sur l'ENT, onglet « Messagerie » > « Redirection »), mais pour écrire à un enseignant·e ou à un service administratif, utilisez toujours la messagerie de l'ENT.

INFORMATIONS PRATIQUES

Il existe un certain nombre d'activités mises en place par le Département Arts du Spectacle, le Service Culturel et le Service Commun de Documentation qui peuvent vous accompagner tout au long de l'année en vous aidant à multiplier les occasions de vous cultiver :

Le CINÉ CLUB :

Cette année, exceptionnellement en raison des travaux en salle Thélème, le Ciné Club ne comptera que 4 séances (de janvier à avril). La programmation sera conçue et animée par des étudiant·e·s de Master pour proposer à un large public de (re)découvrir des classiques ou des curiosités de tous les genres, de toutes les époques, de toutes les nationalités.

Les séances sont gratuites et chaque projection est suivie d'un moment d'échange avec le public.

Le PASSEPORT CULTUREL ÉTUDIANT (PCE) :

Pour le prix d'un abonnement d'un an à 8€ (signalé en cochant la case PCE sur votre dossier d'inscription), vous pouvez accéder à tarif préférentiel aux offres culturels de 65 partenaires (théâtre, danse, musique, cinéma, mais aussi musées, monuments, etc.).

Pour plus de renseignements consultez le site du PCE : <https://pce.univ-tours.fr>

La BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE (BU) :

Un important fonds DVD est disponible à la Bibliothèque universitaire et est régulièrement valorisé par des actions de médiation.

Rendez-vous régulièrement à l'entrée de la BU pour voir les nouvelles acquisitions et les films mis en vedette dans le cadre de grandes thématiques et autres cartes blanches.

Notes personnelles