LICENCE ARTS DU SPECTACLE

2024-2025

UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

UFR SLHS (Sciences du Langage, de l'Homme et de la Société)

UFR sciences du langage, de l'homme et de la société

SOMMAIRE

Présentation de la Licence Arts du spectacle P.4
L'équipe enseignante de la Licence Arts du spectacle P.8
Le Département des Arts du Spectacle (2024-2025) P.10

Programme de la Licence 1 (du Parcours 1) Semestre 1 P.12
Programme de la Licence 1 (du Parcours 1) Semestre 2 P.16
Programme de la Licence 2 (du Parcours 1) Semestre 3 P.20
Programme de la Licence 2 (du Parcours 1) Semestre 4 P.26
Programme de la Licence 3 (du Parcours 1) Semestre 5 P.32
Programme de la Licence 3 (du Parcours 1) Semestre 6 P.38

Licence Parcours 2
« Jeu de l'acteur » P.42

Licence Parcours 3
3ème année « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur » Parcours 3 P.44

Biographie des intervenant·e·s P.46

Présentation de la Licence Arts du spectacle

La licence Arts du spectacle, unique en Bourgogne-Franche-Comté, rare au niveau national, est consacrée à toutes les formes d'arts vivants en Europe et dans le monde (théâtre, danse, performance, chant, opéra, marionnettes…). Forte de ses spécificités à la fois régionales, nationales et internationales, une politique de développement a été mise en place à partir de 2016 pour offrir une maquette de licence ambitieuse, expressément ouverte **à l'international,** à **l'expérimentation pratique** et à la **préprofessionnalisation** dans les métiers de la culture et du spectacle vivant.

En cohérence avec le DEUST Théâtre et au carrefour des visées des partenaires académiques et socio-économiques régionaux, la licence (1440h/étudiant) développe les **trois parcours pédagogiques** suivants, l'ensemble dispensé en **Contrôle Continu Intégral**.

TROIS PARCOURS DE LICENCE

- Parcours 1 : « **Arts de la scène** » : 6 semestres de formation dans notre Université (cf. Brochure) - 180 crédits, 1440 heures/étudiant ;
- Parcours 2 : « **Jeu de l'acteur** » en partenariat pédagogique sous convention avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon (en **L2** - S3 et S4, 9/30 ECTS et en **L3** - S5 et S6, 12/30 sont délivrés par le Conservatoire en lien avec différents cycles et certifications. Ce parcours permet aux étudiants de valider un Certificat d'Études Théâtrales (CET) ou un Diplôme d'Études Théâtrales (DET) en même temps qu'un diplôme solide en connaissances historiques et esthétiques, inscrit à l'échelle européenne ;
- Parcours 3 : **« Préparation aux concours des grandes écoles»** en partenariat pédagogique sous convention avec le Centre Dramatique National de Besançon (Parcours de **L3** ouvert en 24-25 en direction de la promotion 2023-2025 du DEUST Théâtre, pour compléter leur préparation aux concours des écoles supérieures nationales de théâtre et leur certification diplômante en une Licence).

Par son rayonnement sur le territoire régional, national et international, la formation s'inscrit particulièrement dans les ambitions et les orientations pédagogiques et thématiques de l'établissement.

Son attractivité est telle que la formation en arts du spectacle a vu le nombre de ses étudiantes s'accroître en 8 ans, passant de 83 en 2017 à 198 en 2023/2024. De fait, en dépit d'une équipe de titulaires réduite composée de 4 Maîtresses de conférences (dont une en délégation au Brésil) et d'une Professeure pour toute la filière Licence, Master et Doctorat en arts du spectacle. La formation présente plusieurs points forts, notamment :

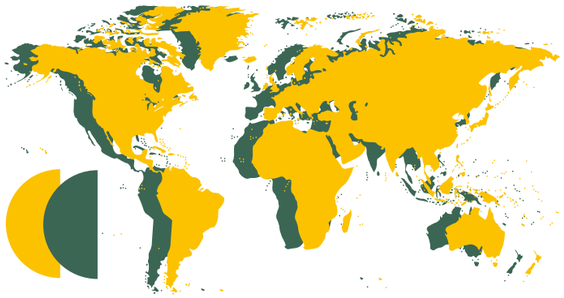
1 SA DIMENSION EXPRESSÉMENT INTERNATIONALE :

Axée sur l'interculturalité des **formes artistiques spectaculaires européennes et internationales,** la **dimension internationale** de la formation est à la fois thématique et structurelle, englobant les mobilités enseignantes et étudiantes, entrantes et sortantes, ainsi que les accords internationaux qu'elle engage.

La licence propose des cours sur les genres artistiques européens tels que **l'histoire du théâtre, cirque, marionnette, scènes de l'ombre, performance, jeu masqué,** etc. (UE1, UE2, UE3) abordés en théorie, histoire, esthétique et en pratiques. Elle développe ainsi une culture artistique sensible, interculturelle, riche, diversifiée et ouverte. Pour ce faire, elle sollicite de nombreux·euses enseignant·e·s spécialistes : artistes, artistes-chercheur·euses, docteur·e·s, enseignant·e·s-chercheur·euses ayant eux-mêmes·elles-mêmes bénéficié de mobilités internationales pour leurs recherches (Inde, Japon, Brésil, Espagne, Portugal, Roumanie, Canada, États-Unis, Allemagne, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, etc.).

La filière Arts du Spectacle a construit des **partenariats internationaux** (pour la formation, la recherche, la professionnalisation) dont peuvent bénéficier directement les étudiant·e·s dès leur troisième année. Il s'agit notamment des accords internationaux avec les universités de Salvador de Bahia et de Rio de Janeiro (Brésil), de l'UQAM de Montréal et de l'UQAC de Chicoutimi (Canada), de l'Université de Craiova (Roumanie), et de l'École Supérieure de Théâtre ESMAE de Porto (Portugal), permettant des mobilités étudiantes entrantes et sortantes.

En 2021-2022, 8 étudiant·e·s de L3 sont parti·e·s à l'étranger : 3 à l'UQAC à Chicoutimi, 3 à Craiova et 2 à l'ESMAE à Porto. Pour l'année 2022-2023, 4 étudiant·e·s de L3 sont allé·e·s à l'étranger : 2 au Canada (à l'UQAC et à l'UQAM à Montréal) et 2 aux États-Unis (au Lake Forest College à Chicago et au Millsaps College dans le Mississippi). Pour l'année 2023-2024, une étudiante de L3 est allée à l'étranger, Agnes Scott College d'Atlanta via le programme ISEP. Parallèlement, la Licence accueille également des étudiant·e·s dans le cadre du programme Études en France. 7 ont été accueilli·e·s pour l'année universitaire 2023-2024.

2 SES ENSEIGNEMENTS PLURIDISCIPLINAIRES AUTANT « THÉORIQUES » QUE « PRATIQUES » :

La maquette se distingue par son approche spécifique, accordant chaque semestre des enseignements fondamentaux composés de 50 % de théorie et de 50 % de pratique, couvrant des disciplines variées telles que le théâtre, la danse, la marionnette, la performance, le jeu masqué, le cirque, etc. Les différentes unités d'enseignement (UE) incluent des cours tels que « Théâtres européens » et « Histoire et esthétique des formes spectaculaires » pour l'UE1, « Théories et pratiques des arts vivants » et « Corps en scènes » pour l'UE2, ainsi que « Scènes du monde », « Parcours scénique Hors-les-murs », « Regards anthropologiques et esthétiques des arts vivants » et « Spectacle vivant - Sciences humaines et sociales » pour l'UE3. Chacune de ces UE est structurée autour de 24 heures de cours magistraux (CM) de théorie et de 24 heures de travaux dirigés (TD) de mise en pratique de cette théorie. Cette approche pédagogique vise à stimuler l'intégration de la théorie par la pratique, à favoriser la rencontre des étudiant·e·s avec des professionnel·le·s qui appliquent la théorie dans leur activité artistique ou leur champ professionnel, et à éveiller les étudiant·e·s à une pratique corporelle et artistique diversifiée, afin d'élargir leur horizon sur les arts vivants.

Globalement, il s'agit ici non seulement d'approfondir les connaissances théoriques et pratiques sur les différentes formes prises par l'interculturalité dans la pratique des arts vivants tout en s'appuyant sur une bonne connaissance des arts de la scène en Europe et dans le monde (dans une perspective historique, théorique, esthétique et analytique), mais aussi de développer des compétences dans l'approche des processus de création, dans la dramaturgie, la mise en scène, le jeu, dans la réception et la transmission des œuvres et dans la maîtrise des enjeux économiques et politiques du spectacle vivant. À noter qu'au dernier semestre du parcours de L3, les « Sentiers de la Création : élaboration d'un projet artistique » (70HTD - 6 ECTS), permettent aux étudiants d'expérimenter différents aspects liés à la réalisation d'un spectacle et de développer des notions d'ingénierie de projets (conception, mise en scène, interprétation, technique, médiation, communication, diffusion) sous la tutelle d'un artiste reconnu par la DRAC et les collectivités territoriales.

Dans une pluridisciplinarité et interdisciplinarité tant thématique que structurelle, la Licence s'articule avec d'autres formations de l'UFR SLHS : non seulement avec le **DEUST Théâtre** (des Arts du spectacle) pour offrir une poursuite d'études avec le parcours 3 en L3, mais aussi avec la **Licence Lettres Modernes**, intégrant en L1 une UE mutualisée en Littérature française. Pour ses enseignements fondamentaux, l**a licence Arts du spectacle sollicite près de 40 chargé·e·s de cours : des enseignant·e·s-chercheur·euses** en Lettres Modernes, en Musicologie, en Langues, mais aussi plus de **36 chargé·e·s de cours extérieurs, professionnel·le·s, artistes ou intervenant·e·s culturels régionaux, nationaux ou internationaux.**

Si la dimension et l'articulation pratique-théorique ainsi que la diversité interculturelle font le succès de cette formation auprès des étudiant·e·s, elles permettent de développer pleinement des compétences intellectuelles, organisationnelles autant que sensibles. Cela ouvre à la construction **d'une professionnalisation dans les métiers de la culture et du spectacle vivant en général,** et spécifiquement, dans les parcours 2 et 3, vers les métiers du jeu et de la mise en scène.

3 SES VISÉES PRÉPROFESSIONNELLES EN LIEN ÉTROIT AVEC LE MONDE SOCIO-ÉCONOMIQUE DES MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU SPECTACLE VIVANT :

La licence entretient un lien régulier avec les milieux et les acteurs professionnels non seulement en les faisant intervenir pour des charges de cours dans le cadre de ses enseignements fondamentaux, mais aussi parce qu'elle a construit, pour ses parcours, pour ses enseignements, pour des prêts gracieux de locaux, pour des tarifs « étudiants » permettant l'accès à la programmation culturelle ou pour des événements ou festivals auxquels les étudiants participent en présentations publiques, des partenariats en convention avec des structures académiques : conservatoire CRR, DNMADE Régie de spectacle du Lycée Pasteur, Institut Supérieur des Beaux-arts de Besançon, et aussi avec de nombreuses institutions culturelles : Centre Dramatique National, Scènes Nationales Les 2 Scènes ou Scènes du Jura, Musée du Temps, FRAC de Franche-Comté, le Centre de Développement Chorégraphique National de Dijon, MA scène nationale – Pays de Montbéliard, en plus évidemment du Théâtre de la Bouloie de l'Université de Franche-Comté.

Dans une approche présentant la dimension de « recherche » comme professionnalisante, qu'elle soit de type universitaire ou artistique, la licence a mis en place des enseignements spécifiques intitulés « Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle » (120 heures étudiantes). Ces enseignements visent à la connaissance des métiers de la culture et sont parallèlement complétés par des cours de méthodologie disciplinaire (référencement approche par compétence fiche RNCP), d'analyses de spectacles (qui s'appuient sur la saison culturelle régionale) et par les « Ateliers du spectateur·rice » (permettant l'échange direct avec des professionnel·le·s et la création d'un réseau).

Des stages en milieux professionnels sont également proposés tout au long des trois années de licence. En 2023-2024, six stages ont été mis en place, notamment au Festival d'Avignon, au CRR de Besançon, à la Maison de la presse, au Théâtre KnAM, au service technique des 2 Scènes, à la Compagnie Jehol (spectacle équestre), et au Centre national du théâtre de rue et de l'espace public.

De plus, la formation valorise les compétences des étudiant·e·s en dehors du cursus académique. Ceux-ci sont encouragé·e·s à intégrer l'association des étudiant·e·s en arts du spectacle « ARDUS », qui bénéficie du soutien de l'équipe pédagogique, du CROUS, du Théâtre Universitaire, de la Maison de la Vie étudiante et du Service Sciences, Arts et Culture pour l'aide à la structuration de projets (accompagnement à la création, formation et conception d'une journée « carte blanche aux ARDUS » dans le cadre du festival PRELUDE). Ils sont également régulièrement amené·e·s à présenter des productions artistiques dans le cadre de présentations publiques lors d'événements ou festivals régionaux tels que la Journée Portes Ouvertes de l'UFC, les Rencontres culturelles de la Ville de Besançon, programmation de la Citadelle, et des représentations au Théâtre de la Bouloie, entre autres.

PARTENAIRES

Le CDN - Nouveau Théâtre de Besançon / Les 2 Scènes /MA scène nationale - Pays de Montbéliard
Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon / Culture action Bourgogne Franche-Comté
Maison de Quartier Les Bains Douches - CAF / La Ville de Besançon / Le Théâtre Universitaire /
Le Scènacle / Le CROUS

L'équipe enseignante de la Licence Arts du spectacle

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE TITULAIRE ET CONTRACTUELLE // PROFESSEURE, MAÎTRESSES DE CONFÉRENCES :

BATAILLARD Charline : Maîtresse de conférences en Études Théâtrales, histoire et esthétique
DESPRÉS Aurore : Maîtresse de conférences-HDR en Arts de la Scène
DOUXAMI Christine : Maîtresse de conférences-HDR en arts du spectacle [en délégation]
PROST Brigitte : Professeure en histoire et esthétique des Arts du Spectacle
SANCHEZ Carolane : Maîtresse de conférences en Arts du Spectacle

LAGIER Sophie: Maîtresse de conférences associée (PAST)
ROUSSELOT Carine : Maîtresse de conférences associée (PAST)

ATER

JEAN-BAPTISTE Loli : Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche, doctorante en Arts du spectacle
MERABET Emma : Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche, docteure en arts du spectacle

Chargé.e.s de cours :

BOIRAL Marianne : Photographe professionnelle, doctorante en Théâtre et arts de la scène
CAM François : Professeur certifié de Lettres classiques, PRCE
CANALES Leonor : Metteuse en scène, comédienne, intermittente du spectacle
CARREZ Julien : Régisseur du spectacle vivant, intermittent du spectacle
CASMEZE Cyril : Comédien, metteur en scène, Cie du Singe Debout, intermittent du spectacle
CHATAIGNIER Brigitte : Chorégraphe, interprète, danseuse de Mohini Attam (danse classique du Kerala), praticienne Feldenkrais, intermittente du spectacle
CHOURLIN Lulla : Chorégraphe, danseuse, praticienne de Body-Mind Centering
COPPALE Melvin : Comédien, intermittent du spectacle

DAHAN Laura : Metteuse en scène, comédienne, intermittente du spectacle
DANTAN Florian : Formateur-conseiller, salarié à Culture Action Bourgogne Franche-Comté
DEQUE Aurélien : Metteur en scène, comédien, intermittent du spectacle
DUVIQUET Jade : Metteuse en scène, comédienne, intermittente du spectacle
FOURVEL Christophe : Écrivain, auteur
FROMONTEIL Alice : Docteure en anthropologie, chargée de mission PCI à la Maison des Cultures du Monde – CFPCI
GANDER Julie : Pédagogue en danse modern-jazz et danse classique, intermittente du spectacle, chargée de cours
GAULTIER Ghislaine : Chargée de projets artistiques et culturels au Service Sciences Arts et Culture de l'Université de Franche-Comté
GHARBI Faustine : Danseuse, chorégraphe, comédienne, notatrice LABAN, intermittente du spectacle
GARNIER Sylvain : Professeur en Littérature française
GAVIANO Marie-Pierre : Maîtresse de conférences en Littérature française
GROSJEAN Caroline : Chorégraphe, danseuse, intermittente du spectacle
HAILLOT Alexandre : Formateur-conseiller, salarié à Culture Action Bourgogne Franche-Comté
HUMBERT Benoit : Comédien, metteur en scène — intermittent du spectacle
ISCACHE Julien : Direction et production artistique
JAROSSAY Alban : Maquilleur artistique
MOERS Simon : Comédien, metteur en scène, intermittent du spectacle
PARELLI Thais : Danseuse, intermittente du spectacle
POBELLE Pauline : Professeure de technique vocale/coach vocale, directrice pédagogique de l'École de Comédie Allée des Cerisiers, intermittente du spectacle
ROUSSELOT Carine : Directrice du DEUST Théâtre, comédienne, marionnettiste, docteure en Langue et Littérature française
RUFFIER Stéphanie : Professeure agrégée de Lettres Modernes, critique dramatique
SANCHEZ Lucas : Metteur en scène, comédien, intermittent du spectacle
SARRON Cédric : Comédien, danseur, intermittent du spectacle
SEBILE Loïc : Compositeur, directeur musical, intermittent du spectacle
SEBILE Yann : Comédien, chanteur, intermittent du spectacle
TRABONA Nancy : Comédienne, intermittente du spectacle
TALLARON Pierre : Metteur en scène, comédien, organisateur du Festival «Les Récits Vivants», intermittent du spectacle
VALANCE Jérôme : Assistant ingénieur, Laboratoire Théma
WACQUIEZ Jérôme : Metteur en scène, comédien, responsable du département Art dramatique du Conservatoire d'Amiens, intermittent du spectacle

Le Département des Arts du Spectacle (2024-2025)

Responsabilités administratives et pédagogiques en Licence :

Direction du Département des Arts du Spectacle : Brigitte Prost

Responsable du service scolarité Arts, lettres et langues : Aline Baverel

Secrétariat administratif (scolarité) : Tatiana Breitenstein

Secrétariat des Arts du spectacle : en attente

Directrice du DEUST – Théâtre (Diplôme d'Études Universitaires Scientifiques et Techniques) : Carine Rousselot

Responsable du diplôme Arts du spectacle : Charline Bataillard

Responsable d'année L1 : Carolane Sanchez

Responsable d'années L2-L3 : Charline Bataillard

Tutrice des étudiants de Licence : Lucie Malet

Référent « Mobilités internationales » du Département des Arts du spectacle (suivi des étudiants entrant et sortant) : Charline Bataillard

Responsables des commissions pédagogiques : Charline Bataillard, Brigitte Prost et Carolane Sanchez

Présidente du jury du DEUST : Carine Rousselot

Présidente du jury de Licence : Charline Bataillard, Carolane Sanchez

Membres du jury de Licence : Charline Bataillard et Carolane Sanchez

Encadrement de stages, rapport de stage et/ou soutenance : Charline Bataillard

Référente Parcours sup : Carolane Sanchez

Membres de la commission d'examen des vœux Parcoursup : Charline Bataillard, Aurore Després, Carolane Sanchez.

NB : Pour toute demande d'ordre pédagogique, il convient de s'adresser, dans un premier temps, à l'enseignant assurant le cours, puis, dans un second temps, aux responsables du diplôme à cette adresse mail : l-artsduspectacle@univ-fcomte.fr .

Le Département des Arts du spectacle ne disposant pas de secrétariat, pour toute demande administrative, s'adresser à la scolarité Arts, lettres et langues (ALL),

soit à Tatiana Breitenstein (secrétariat administratif de la scolarité) et à Aline Baverel (responsable de ce service) :

tatiana.breitenstein@univ-fcomte.fr (03.81.66.51.67)
aline.baverel@univ-fcomte.fr (03 81 66 54 04)

Programme de la Licence 1 (du Parcours 1)
Semestre 1

UE 1 - Y4LAS1U1 Théâtres européens (6 ECTS)	- Histoire des grands mouvements du théâtre européen (24H CM) - Pratique théâtrale, jeu et texte (24H TD)
UE 2 - Y4LAS1U2 Théories et pratiques des arts vivants (6 ECTS)	- Histoire culturelle de la danse, circulations transnationales (24H CM) - Théorie et pratique du mouvement (12H TD) - Dramaturgie, jeu et mise en scène (12H TD)
UE 3 - Y4LAS1U3 Scènes du monde (6 ECTS)	- Les formes spectaculaires traditionnelles d'Asie (24H CM) - Théâtres dansés de l'Inde (24H TD)
UE 4 - Y4LLM1U1 Littérature française (Lettres Modernes) (6 ECTS)	- Les Grands courants (24H CM) - Les Grandes œuvres (24H CM)
UE 5 - Y4LAS1U5 Transversaux (6 ECTS)	- Découverte BU (4H TD) - Y4GEX152 - Découverte ENT (1H CM - 10H TD) - Y4GEX153 - Méthodologie universitaire (12H TD) - Y4LAS151

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

CODE UE 1 : THÉÂTRES EUROPÉENS (24H CM ET 24 HTD)

COURS 1 : HISTOIRE DES GRANDS MOUVEMENTS DU THÉÂTRE EUROPÉEN - LOLI JEAN-BAPTISTE (24H CM)

Ce cours d'histoire du théâtre a pour objectif de dresser un panorama des grandes évolutions théâtrales, depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Nous aborderons le théâtre sous ses dimensions esthétiques, politiques et sociales. Notre exploration débutera avec les origines antiques du théâtre grec et romain. Nous examinerons les formes théâtrales issues de ces civilisations fondatrices, telles que la tragédie et la comédie grecques, et analyserons leur impact sur les sociétés de l'époque. Dans une seconde partie, nous focaliserons notre étude sur le théâtre médiéval en analysant les différentes formes de représentations : Mystères, Moralités, Farces, etc. Cette exploration nous permettra de découvrir les diverses représentations du théâtre et les multiples rôles qui lui ont été attribués selon les contextes sociaux et culturels dans lesquels il s'est inscrit.

Bibliographie : BIET Christian, TRIAU Christophe (dir.), *Qu'est-ce que le théâtre ?* Paris, Gallimard, « Folio », 2006.
DEMONT Paul, LEBEAU Anne, *Introduction au théâtre grec antique*, Paris, Le Livre de poche, 1996.
FRANTZ Pierre et MARCHAND Sophie (dir.), *Le Théâtre français du XVIIIe siècle*, Paris, L'Avant-scène théâtre, 2009.
JOMARON Jacqueline (dir.), *Le Théâtre en France*, vol. 1 : Du Moyen-Âge à nos jours, Paris Armand Colin, 1989.
DEGAINE André, *Histoire du théâtre dessinée*, Paris, Nizet, 2000.

COURS 2 : PRATIQUE THÉÂTRALE, JEU ET TEXTE – LOLI JEAN-BAPTISTE TD 1 – TD2 (24H TD)

Le cours est un laboratoire théâtral. Nous découvrirons des spectacles, nous prendrons connaissance des lieux « clés » qui nous entourent (Scènes Nationales, Centre dramatique, friche artistique). Nous nous préparerons aux enjeux du plateau, nous nous familiariserons avec le vocabulaire professionnel, nous apprendrons à jouer avec l'espace, avec notre voix et notre corps. Pour ce faire, nous ferons appel à des exercices de Peter Brook, nous travaillerons le lien entre écriture et plateau comme a pu le faire Dario Fo et développerons des séquences d'improvisations avec les outils développés par Alain Knapp. In fine, il s'agira d'apprendre à « mémoriser » un texte d'auteur (de théâtre, de romans, d'essais) - choisi librement.

Bibliographie : LIVCHINE Jacques, *Conseils du théâtre de l'Unité à ne pas suivre*, Paris, L'Harmattan, 2017.
BROOK Peter, *L'Espace vide*, Paris, Le Seuil, 1977.
JOUVET Louis, *Le Comédien désincarné*, Paris Flammarion, 2013.
FO Dario, *Le Gai savoir de l'acteur*, Paris, L'Arche, 1990.

CODE UE 2 : THÉORIES ET PRATIQUES DES ARTS VIVANTS (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE CULTURELLE DE LA DANSE (CIRCULATIONS TRANSNATIONALES) - CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Cet enseignement dressera les grandes lignes d'une histoire de la danse en abordant de façon diachronique les grands courants artistiques qui jalonnent ce champ disciplinaire. Nous appréhenderons l'objet « danse » à travers sa contextualisation dans l'histoire des arts en général.

Bibliographie : GUILCHER Jean-Michel, *Histoire de la danse en Occident*, Paris, Le Seuil, 1998.
PAGÈS Sylviane, *Danse contemporaine : Une introduction*, Paris, Centre National de la Danse, 2011.
GINOT Isabelle et MICHEL Marcelle, *Histoire de la danse moderne*, Paris, Centre National de la Danse, 2002.
CAPPELLE Laura, *La Danse classique*, Paris, PUF, 2020.
AMARGER Nadine et CHRISTOUT Marie-Françoise, *Danses et sociétés*, Paris, CNRS Éditions, 2006.
Revue Recherche en Danse, Paris, Association des Chercheurs en Danse, années diverses.

COURS 2 : THÉORIE ET PRATIQUE DU MOUVEMENT - CAROLANE SANCHEZ TD 1 - TD2 (12H TD)

Ce cours pratique se présente comme une introduction au training du performeur pour accroître les capacités expressives du performeur à partir d'un travail tant physique, engageant corporellement que sensible, croisant outils des pratiques somatiques, analyse Laban, contact improvisation, danse-théâtre, outils de composition et travail de l'espace.

COURS 3 : DRAMATURGIE, JEU ET MISE EN SCÈNE - AURÉLIEN DEQUE TD 1 - TD2 (12H TD)

À partir d'un travail sur des textes choisis, nous explorerons les enjeux de la mise en scène et de la préparation des comédien·ne·s. Du travail de lecture à la table jusqu'à la mise en espace du texte, en passant par son apprentissage et la dramaturgie, nous aborderons ensemble les différentes étapes propres à la création théâtrale.

Bibliographie : GROTOWSKI Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, L'Age d'Homme, 2002.
BENHAMOU Anne-Françoise (dir.), *Dramaturgie de Plateau*, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2012.
BROOK Peter, *L'Espace vide, écrits sur le théâtre*, Paris, Le Seuil, 1977.

CODE UE3 : SCÈNES DU MONDE (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : FORMES SPECTACULAIRES DU MONDE - BRIGITTE PROST (24H CM)

Ce cours d'ethnoscénologie se présente comme une odyssée visant à vous initier à des rituels (de l'Afrique comme de l'Asie), mais aussi à des formes spectaculaires traditionnelles de l'Inde, de la Chine, du Japon, de l'Iran, voire d'autres parties du monde (comme l'Australie, la Grèce ou la Turquie). Ce faisant, il cherche à nous défaire de notre vision ethnocentriste, pour nous conduire à appréhender la diversité culturelle et à mieux comprendre comment l'Occident s'est nourri, notamment depuis la fin du XIXe siècle, de traditions lointaines — qui innervent parfois la scène contemporaine.

Bibliographie : ASLAN Odette (dir.), *Le Masque, du rituel au théâtre*, Paris, Éditions du CNRS, 1985.
BANU Georges, *L'Acteur qui ne revient pas*, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1993.
BARBA Eugenio et SAVARESE Nicola, *L'Énergie qui danse*, Cazilhac, Bouffonneries, 1995.
CHEMANA Martine, *Kathakali, Théâtre traditionnel vivant du Kerala*, Paris, Gallimard, coll. « Connaissance de l'Orient », 1994.
JACQUOT Jean, *Les Théâtres d'Asie*, Paris, Éditions du CNRS, 1978.
OIDA Yoshi, *L'Acteur flottant*, Arles, Actes Sud, 1992.
PIMPANEAU Sylvie et Jacques (dir.), *Visages des dieux, visages des hommes. Masques d'Asie*, Hoëbeke, 2006.
ZEAMI et SIEFFERT René (traduction et commentaires), *La Tradition secrète du nô, suivie de Une journée de nô*, Paris, Gallimard,1960.

COURS 2 : DANSE-THÉÂTRE DE L'INDE - BRIGITTE CHATAIGNIER TD 1 - TD2 (12H TD)

Il s'agira de découvrir les principes fondamentaux des techniques traditionnelles indiennes: l'enracinement, les structures rythmiques, la projection du regard, l'expressivité, ainsi que le sens du rituel et du symbolique. Après une préparation inspirée du yoga, de l'art martial Kalarippayatt et de la méthode Feldenkrais®, les participants exploreront le style Lasya, souple et gracieux de la danse Mohini Attam et Tandava dynamique du Théâtre-dansé Kathakali, ainsi que le chant et le rythme. Les étudiants seront ainsi invités à travailler: la salutation, les frappes de pieds en rythme, les mouvements spécifiques, le langage des mains (mudras), du visage (abhinaya), et à établir cette relation indissociable entre la danse et la musique.

Bibliographie : GROTOWSKI Jerzy, *Vers un théâtre pauvre*, Lausanne, L'Age d'Homme, 2002.
BENHAMOU Anne-Françoise, *Dramaturgie de Plateau*, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2012.
BROOK Peter, *L'Espace vide, écrits sur le théâtre*, Paris, Le Seuil, 1977, 192 pages.
LÉGERET Katia, *Manuel traditionnel du Bharata-Nâtyam : le danseur cosmographe*, Paris, Geuthner, 1999.
LÉGERET Katia, *Esthétique de la danse sacrée. Inde Traditionnelle et Art Contemporain*, Paris, Geuthner, 1999.
GASTON Anne-Marie, *Bharata natyam : from temple to theatre*, New Delhi, Manohar, 1996.

UE 4 : LITTÉRATURE FRANÇAISE (LETTRES MODERNES) (48H CM)

COURS 1 : LES GRANDS COURANTS. MARIE-PIERRE GAVIANO (24H CM)

Cette unité vise à donner les cadres chronologiques, culturels et esthétiques dans lesquels s'inscrivent les textes de la littérature française du Moyen-Âge à nos jours. Du point de vue méthodologique, nous insisterons sur l'explication de texte.

Bibliographie : Daniel BERGEZ, *Précis de littérature française*, Paris Armand Colin, [1995] 2017.

COURS 2 : GRANDES ŒUVRES. SYLVAIN GARNIER (24H CM)

L'objectif du cours est d'initier les étudiant·e·s aux outils nécessaires à la lecture et à l'analyse des textes littéraires (de l'histoire littéraire à l'analyse lexicale et stylistique), à partir de l'étude de deux « grandes œuvres » de la littérature française classique qui, à travers deux genres d'écriture différents – le théâtre en vers et la lettre en prose – explorent la même thématique : celle de la plainte amoureuse.

Corpus : RACINE Jean, *Bérénice*, éd. Marc Escola, Paris, Garnier-Flammarion, 2013.
Les Lettres portugaises, éd. Emmanuel Bury, Paris, Le Livre de Poche, 2003.
La lecture des œuvres est fortement recommandée avant le début des cours.

Bibliographie : BURY Emmanuel, *Le Classicisme*, Paris, Nathan, 1993.
CAYROU Gaston, *Dictionnaire du français classique*, Paris, Le Livre de Poche, 2000.
FORESTIER Georges, *Introduction à l'analyse des textes classiques*, Paris, Armand Colin, 2005.
JARRETY Michel (dir.), *Lexique des termes littéraires*, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

UE5 : TRANSVERSAUX 1

COURS 1 : « DÉCOUVERTE DE LA BU » (VISITE ACTIVE À RÉALISER À LA BIBLIOTHÈQUE + TD DISTANT)

Visite active à réaliser à la bibliothèque + cours TD à distance sur la plateforme moodle.
Il s'agit de fournir aux étudiants les outils essentiels pour bien démarrer l'année : identifier les espaces, services et collections papier et numériques mis à disposition par la BU, acquérir une méthode de recherche documentaire efficace et de niveau universitaire.
L'EC est organisé par **Marie Nallet**, responsable des formations documentaires en licence à la Bibliothèque Universitaire de Lettres.

COURS 2 : DÉCOUVERTE DE L'ENT (1H CM EN PRÉSENCE ET 10H TD À DISTANCE)

Activation de son compte ENT, connexion au réseau Wifi de l'Université
Découverte et prise en main des outils de services numériques mis à disposition des étudiants par l'Université : webmail, Emploi du temps, Microsoft 365, etc.
L'EC est organisé par **Jean-Yves LOIGET**

COURS 3 : MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE TD 1 - TD2 - CHARLINE BATAILLARD ET EMMA MERRABET (12H TD)

Lors de ces 12 heures de TD, les étudiant·e·s auront l'occasion de découvrir le dispositif «Être étudiant, ça s'apprend», de prendre connaissance des ressources numériques et digitales gratuites disponibles pour les étudiants, et de s'initier à la méthodologie universitaire en se familiarisant avec Word et en apprenant à présenter des références bibliographiques.

Bibliographie : WEBER Hélène, *30 outils pour bien démarrer mes études*, Paris, Éd. Vuibert, 2019.
DUFFAU Catherine, ANDRÉ François-Xavier, *J'entre en fac : méthodes du travail universitaire en lettres, langues, arts et sciences humaines*, Paris, Presses de la Sorbonne-Nouvelle, 2013.

Programme de la Licence 1 (du Parcours 1)
Semestre 2

UE 1 - Y4LAS2U1 Théâtres européens 2 (6 ECTS)	- Cours 1 : Histoire de la mise en scène. Le théâtre d'art (24H CM) - Y4LAS211 - Cours 2 : Pratique du mélodrame (24H TD) - Y4LAS212
UE 2 - Y4LAS2U2 Théories et pratiques des arts vivants 2 (6 ECTS)	- Cours 1 : Le théâtre espagnol (24H CM) - Y4LAS221 - Cours 2 : La vida es un sueño / La vie est un songe (24H TD) - Y4LAS222
UE 3 - Y4LAS2U3 Corps en scènes 1 (6 ECTS)	- Cours 1 : Histoire du cirque (24H CM) - Cours 2 : « Visages d'acteurs » au regard de la photographie de portraits (12H TD) - Cours 3 : Dramaturgie et textes d'auteurs japonais contemporains (12H TD)
UE 4 - Y4LAS2U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 1 (6 ECTS)	- Cours 1 : Histoire et esthétique du théâtre européen – XIX-XXe siècles (24H CM) - Cours 2 : Découverte des «métiers» des arts de la scène (24H TD)
UE 5 - Y4LAS2U5 Transversaux (6 ECTS)	- EC : Langue (24 H TD) - Méthodologie disciplinaire et générale (12H CM - 12H TD) - Y4LAS252

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE 1 : THÉÂTRES EUROPÉENS 2 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE DE LA MISE EN SCÈNE. LE THÉÂTRE D'ART - CARINE ROUSSELOT (24H CM)

Un nouvel art apparaît à la fin du XIXe siècle : l'art de la « mise en scène », lié aux évolutions et bouleversements de l'époque. Nous explorerons les différents et principaux foyers d'invention pour la scène au début du XIXe siècle, ainsi que les enjeux esthétiques et politiques en France et en Europe. Nous aborderons les ruptures, les filiations, les oppositions et la décentralisation théâtrale en France après-guerre. Tous ces éléments de l'histoire du théâtre permettent de comprendre certains enjeux de notre théâtre actuel.

Bibliographie : BOISSON Bénédicte, FOLCO Alice, MARTINEZ Ariane, *La Mise en scène théâtrale de 1800 à nos jours*, Paris, PUF, 2010.
(À lire avant le cours)

COURS 2 : PRATIQUE MÉLODRAME – LOLI JEAN-BAPTISTE TD1 – TD2 (24H TD)

Faire revivre le « mélo' » !

Nous irons à la rencontre des « théâtres démontables ambulants forains ». Nous explorerons cette forme atypique en analysant ses caractéristiques et en retraçant la trajectoire des familles qui ont porté l'art dramatique à travers la province. Nous découvrirons le répertoire des baraques et nous nous lancerons dans une création collective, revisitant deux mélodrames célèbres : *Les Deux Orphelines* d'Adolphe d'Ennery et *La Dame aux camélias* d'Alexandre Dumas fils.

Bibliographie : PLAZER Daniel et Sylvie Latrille, *Le Théâtre Ferranti, Histoire d'un théâtre ambulant*, La cause du Poulailler, 2012.
COLLECTIF, *Théâtre ambulant, nouvelles formes, nouveaux lieux*, Forum Loches Juin, 1996.
BORDES Lucile, *Je suis la marquise de Carabas*, Paris, Liana Lévi, 2012.

UE 2 : THÉÂTRES EUROPÉENS 2

COURS 1 : LE THÉÂTRE ESPAGNOL DU SIÈCLE D'OR - YANN BOUZEGAOU-COQUET (24HCM)

Dans un premier temps, nous aborderons le théâtre espagnol du Siècle d'Or dans la diversité de ses formes et de ses genres : la comedia et ses sous-genres, l'auto sacramental, l'entremés et d'autres formes de théâtre bref. Ce vaste panorama théâtral sera étudié tant sous sa dimension littéraire que sous ses aspects scéniques, dans la variété de ses manifestations (théâtre de corral, théâtre de cour, carros del Corpus) ; et ce, à travers une perspective historique qui tient compte de ses évolutions au cours des XVIe et XVIIe siècles. Dans un second temps, nous nous intéresserons au rayonnement culturel de ce théâtre du Siècle d'Or en dehors des frontières spatiotemporelles au sein desquelles il s'est écrit et représenté. Nous envisagerons les phénomènes de transferts culturels dans lesquels il s'est inscrit, ses héritages et sa postérité ; depuis le théâtre français du XVIIe siècle et sa comédie à l'espagnole, jusqu'aux plus récentes adaptations du répertoire siècledoriste ; en passant, entre autres, par l'influence de ce même répertoire sur l'oeuvre de F. García Lorca (1898-1936) et sur son expérience théâtrale de la *Barraca*.

Bibliographie conseillée : COUDERC Christophe, Le théâtre espagnol du Siècle d'Or, Paris, PUF, 2007 ; COUDERC Christophe (dir.), Le théâtre espagnol du Siècle d'Or en France (XVIIe – XXe siècle) : de la traduction au transfert culturel, Presses universitaires de Paris Ouest, 2012 ; DELAY Florence, Le théâtre espagnol du Siècle d'Or, Revue Europe, n° 1002, 2012 ; VITSE Marc, Eléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail/France-Ibérie Recherche, 1990. ARRELLANO Ignacio, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995 ; GORSSE Odette, SERRALTA Frédéric, El Siglo de Oro en escena. Homenaje a Marc Vitse, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006 ; SITO ALBA Manuel, « El teatro en el siglo XVI » et VITSE Marc, SERRALTA Frédéric, HUERTA CALVO Javier, DÍEZ BORQUE, José María, « El teatro en el siglo XVII », in DÍEZ BORQUE, José María, Historia del teatro en España, Tomo I, Madrid, Taurus, 1983.

COURS 2 : LA VIDA ES UN SUEÑO / LA VIE EST UN SONGE - NANCY TRABONA ET LUCAS SANCHEZ TD 1 – TD 2 (24H CM)

Nous mettrons en scène une partie de cette œuvre, en la confrontant à nos réflexions contemporaines et à nos sensibilités artistiques. Pour ce faire, nous analyserons le contraste entre la splendeur des passions humaines et la vacuité des apparences. Comment, dans cette œuvre baroque, le sentiment du transitoire et du périssable permet-il une méditation sur le temps et le sens du monde ? Quelle interprétation peut-on faire de La Vie est un Songe dans notre société contemporaine ?

Ce module sera dirigé par Nancy Trabona, actrice, et Lucas Sanchez, acteur et metteur en scène. Chaque étudiant sélectionnera une partie de l'œuvre à mettre en scène en mini-groupe, en utilisant le jeu de l'acteur, la scénographie, les costumes et le son. Cette séquence théâtrale sera ensuite analysée collectivement afin d'en explorer les dimensions poétiques et philosophiques.

Bibliographie : CALDERON DE LA BARCA, *La Vie est un songe*, trad. de Denise Laroutis, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2004.

UE 3 : CORPS EN SCÈNES 1 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE DU CIRQUE - LOLI JEAN-BAPTISTE (24H CM)

Le cirque, au-delà du cercle

Ce cours est pensé comme une introduction visant à apporter les bases et connaissances nécessaires sur l'histoire du cirque. De ses origines antiques, jusqu'au premier théâtre de cavalerie, passant par l'étude des différentes transformations et mutations, nous étudierons et visualiserons ensemble un panorama historique complet. Nous analyserons les stratégies sociales et économiques du cirque dit « classique » et le cirque dit « nouveau ». Pour ce faire, nous prendrons pour exemple deux célèbres compagnies : Le cirque Plume et le cirque familial GRUSS. De plus, nous prendrons connaissance des différentes structures circassiennes existantes : Le label PNC (Pôle national cirque) ainsi que le CNAC (Centre national des arts du cirque).

Bibliographie : JACOB Pascal, *Le Cirque. Du théâtre équestre aux arts de la piste*, Paris, Larousse, 2002.
JACOB Pascal, *Une histoire de cirque*, Paris, Le Seuil, 2016.
DENIS Dominique, *Dictionnaire du cirque*, Paris, Art des deux mondes, 1999.
DAVID Gwenola, *Cirque plume*, Arles, Actes Sud-papiers, Cnac Centre Nat. Arts du cirque, 2010.

COURS 2 : « VISAGES D'ACTEURS » AU REGARD DE LA PHOTOGRAPHIE DE PORTRAITS - MARIANNE BOIRAL TD 1 – TD 2 (12H TD)

Cet enseignement, entre théorie et pratique, étudie les relations étroites qu'entretiennent photographie et théâtre dès le XIXe siècle. En nous appuyant sur le travail de photographes de théâtre tels Thérèse Le Prat et Roger Pic ainsi que l'engagement d'acteurs devant l'objectif, nous étudions l'apport de la photographie de portraits sur le jeu d'acteur. Dans un deuxième temps, nous expérimentons la pratique au sein d'un studio photographique. Par la réalisation de leur portrait photographique, les étudiants éprouvent le surgissement de leur visage, et interrogent les frontières poreuses entre l'intimité de leur être et l'artifice d'un personnage. Le portrait photographique apporte un nouveau regard au jeu d'acteur en focalisant sur la profondeur et l'ambigüité du visage.

Bibliographie : BAQUÉ Dominique, *Visages, Du masque grec à la greffe du visage*, Paris, Editions du Regard, 2007.
CAVALLO Valérie, « La gravité des visages, au sein du théâtre photographique de Thérèse Le Prat », *Focales n° 3 : Photographie & Arts de la scène.*
GUIBERT Noëlle et GARCIA Joëlle (dir.), *Acteurs en scène, regards de photographes*, Paris, Bibliothèque Nationale de France, 2008.
GRIMOT Arlette et LE GOFF Hervé, *Thérèse Le Prat*, Paris, Editions Marval, 1995.

COURS 3 : DRAMATURGIE ET TEXTES D'AUTEURS JAPONAIS CONTEMPORAINS JÉRÔME WACQUIEZ TD 1 – TD 2 (12H TD)

Découvrir le théâtre traditionnel et contemporain japonais, traduit en français et édité aux éditions Espaces 34 et aux Solitaires Intempestifs, voilà le projet de ce TD jeu de l'acteur. Comment appréhender sa propre culture et son théâtre en puisant dans les textes d'auteurs japonais vivants écrivant sur la société japonaise du XXIe siècle ? En tant que comédiens, nous avons l'habitude de jouer des textes européens. Est-il possible d'interpréter des textes japonais et peuvent-ils résonner auprès d'un public français ? Dans cet atelier du jeu de l'acteur, nous travaillerons sur la codification et la gestuelle du théâtre traditionnel japonais ainsi que sur différents textes de théâtre contemporain, tels que Cinq jours en mars et Ailleurs et maintenant de Toshiki Okada, et Le Grenier de Yoji Sakate, édités aux éditions Espace 34 et aux Solitaires Intempestifs. Nous expérimenterons ces textes par le jeu de l'acteur et pourrons effectuer des retours à l'éditeur et au traducteur. À travers ce travail de plateau, nous évoquerons la question de l'universalité du texte théâtral.

Bibliographie : ZÉAMI, *La Tradition secrète du Nô*, traduit par René Sieffert, Paris, Gallimard, 1978.
OKADA Toshiki, *Cinq jours en mars*, traduit par Karine Arneodo, Les Solitaires Intempestifs, 2012.
OKADA Toshiki, *Ailleurs et maintenant*, traduit par Karine Arneodo, Les Solitaires Intempestifs, 2014.
SAKATE Yoji, *Le Grenier*, traduit par Chantal Champ, éditions Espaces 34, 2002.

UE 4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 1 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU THÉÂTRE EUROPÉEN – XIXE-XXE SIÈCLES. EMMA MERABET (24H CM)

En repartant de l'émergence de la figure du metteur en scène à la fin du XIXe, marquant l'entrée du théâtre dans un nouvel âge esthétique, ce cours propose un parcours à travers les conceptions théoriques fondatrices et les réalisations scéniques marquantes de la scène européenne (France, Allemagne, Russie), du carrefour naturalo-symboliste jusqu'aux années 1930. Seront ainsi abordés : le symbolisme (Belgique), le futurisme (Italie), le mouvement dada (Suisse, France), et le surréalisme (France).

COURS 2 : DÉCOUVERTE DES «MÉTIERS» DES ARTS DE LA SCÈNE. DIVERS INTERVENANTS (24H TD)

Le cours Découverte des métiers des arts de la scène s'articulera autour d'une série de rencontres avec des professionnels locaux des arts du spectacle, soigneusement sélectionnés pour leur expertise et leur parcours inspirant. Chaque rencontre sera l'occasion d'une discussion thématique autour de laquelle les étudiants pourront interagir librement. Au fil des rencontres, vous élaborerez des « fiches métier » complètes et informatives sur chaque domaine d'expertise. Un outil précieux pour vous aider à cerner les spécificités de chaque métier et à affiner votre choix d'orientation.

Extrait de la série «En-visage-ment : entre introspection et partage», projet mené avec des étudiants en Arts du spectacle en 2022. © Marianne Boiral

Programme de la Licence 2 (du Parcours 1)
Semestre 3

UE1 - Y4LAS3U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 1 (6 ECTS)	- Histoire du masque (24H CM) - Y4LAS311 - Cours 2 : Pratique du jeu masqué (24H TD) - Y4LAS312
UE2 - Y4LAS32A Théories et pratiques des arts vivants 3 ou UE2 Conservatoire - Y4LAS32C Interprétation 1 (6 ECTS)	- Les écritures de Koltès et Lagarce à l'épreuve du plateau (24 H CM) - Jeu et mise en scène (24H TD)
UE3 - Y4LAS3U3 Pratiques scéniques «hors les murs» Ou STAGE - Y4LAS331	- Cours 1 : Histoire et esthétique des arts de la rue et dans l'espace public (24H CM) - Cours 2 : Pratique des arts de la rue et en espace public (24H TD)
UE4 - Y4LAS3U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 2 (6 ECTS)	- Cours 1 : Créer, produire, diffuser (24H CM) - Cours 2 : Produire et diffuser à l'international (24H TD)
UE 5 - Y4LAS35A Transversaux 3 (6 ECTS)	-Cours 1 : Langue (24H TD) - Enjeux socio-écologiques (10H CM et 10H TD) - Y4LAS351 (tous les parcours) - Critique Dramatique (12H CM et 12H TD) - Y4LAS352 (parcours 1) - Conservatoire : jeu dramatique 1 - Y4LAS353

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES FORMES SPECTACULAIRES 1 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1. HISTOIRE DU MASQUE - BRIGITTE PROST (24H CM)

Héritages, dramaturgies et utilisations du masque aux XXe et XXIe siècles

Nous étudierons les usages et les dramaturgies du masque au XXe siècle en Occident, observerons qui se sert du masque, comment et à quelles fins. Nous nous intéresserons au retour du masque au début du XXe siècle (avec Craig, Meyerhold, Taïrov), puis nous verrons comment il accompagne le rêve d'un théâtre populaire (celui de Jacques Copeau, de Léon Chancerel et de Jean Dasté), comme celui d'un théâtre politique (avec le Berliner Ensemble de Brecht, Benno Besson, mais aussi le Bread and Puppet). Enfin, nous nous tournerons vers des pratiques plus contemporaines du masque, celles notamment de Giorgio Strehler et de Mario Gonzalez, de Jacques Lecoq et du Théâtre du Soleil, d'Omar Porras et d'Ilka Schönbein.

Ce faisant, nous verrons comment le masque scénique est un révélateur des mutations sociales et humaines de notre époque au XXIe siècle (des nouvelles catégories épistémologiques du genre, de la biodiversité, de l'interculturalisme et de la mondialisation, de la transmission des savoirs). Il s'agira d'historiciser la force de résistance de ce médium à la jonction de l'esthétique et du socio-politique qu'est le masque pour questionner l'homme, ses identités, ses métamorphoses et appréhender sa dimension transgressive et passe-frontières, le masque étant présent aujourd'hui aussi bien dans la danse, le mime, la performance que la marionnette et le cirque.

Bibliographie : ASLAN Odette et Denis BABLET (dir.), *Le Masque, du rite au théâtre*, Paris, Éditions du CNRS, 1985.
BABLET Denis, *Les Masques et leurs fonctions*, Rennes, Maison de la Culture de Rennes, 1980.
CHANCEREL Léon (dir.), « Le Masque », *in Prospero*, n° 10, La Hutte (édition), 1944.
FREIXE Guy, *L'Utopie du masque*, Montpellier, L'Entretemps, 2010.
MAERTENS Thierry, *Le Masque et le miroir : essai d'anthropologie des revêtements faciaux*, Paris, Éditions Aubier-Montaigne, 1978.
SARTORI Donato (dir.), *L'Art du masque dans la Commedia dell'arte*, Paris, Solin, 1983.
DE SIKE Yvonne, *Les Masques. Rites et symboles en Europe*, Paris, Éditions de la Martinière, 1998.

COURS 2. PRATIQUE DU JEU MASQUÉ - LEONOR CANALES TD 1 – TD 2 (24H TD)

Cérémonie-masque (XXIe siècle)

Le masque est à la fois, un outil théâtral de métamorphose, comme un objet sacré, qui fait partie de l'humanité depuis ses origines !

Dans ce stage, nous vous invitons à explorer l'univers fascinant des masques à travers deux grandes thématiques : l'utilisation des masques comme outil pédagogique et théâtral, embrassant à la fois les traditions anciennes et modernes, et la création d'un masque contemporain qui reflète notre époque, inscrit dans un rituel conçu pour interroger notre identité (« Sommes-nous des Saumons ou des Moutons ? »). Nos objectifs sont de maîtriser le vocabulaire, les techniques et la singularité du jeu masqué, ainsi que de développer et présenter un masque personnel à la fin du stage. Nous aborderons diverses techniques telles que les différents types de masques (Neutre, Demi, Entier, Animal), le Théâtre Physique, l'Improvisation individuelle et collective, le Chant, l'Improvisation musicale, les Arts Plastiques, l'Écriture (Journal de bord et création du rituel) et la Méditation. Le stage se déroulera en deux phases avec une présentation publique à la fin (9-11 octobre / 11-13 décembre), et exigera une présence totale sauf en cas de force majeure, ainsi que l'accomplissement rigoureux des exercices et des indications. Votre engagement personnel, votre capacité à gérer le temps et à comprendre les exigences du travail seront essentiels. Cette immersion dans la technicité du masque vous offrira une expérience enrichissante où passé et présent se rencontrent sur scène.

UE 3 : THÉORIES ET PRATIQUES DES ARTS VIVANTS 3 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LES ÉCRITURES DE KOLTÈS ET LAGARCE À L'ÉPREUVE DU PLATEAU - CARINE ROUSSELOT (24H CM)

Les écritures de KOLTÈS et LAGARCE à l'épreuve du plateau

Ces deux dramaturges français d'envergure de la fin du XXe siècle nous ont légué un théâtre que nous, comédien·ne·s, n'avons pas fini d'explorer autant dans leurs dramaturgies que dans la traversée de leurs langues inouïes. Le cours se présente sous forme de laboratoire d'expérimentation pratique afin d'approcher ces textes et ces deux langues à l'épreuve du plateau. Nous travaillerons à partir d'une sélection de scènes et d'extraits. Il est recommandé d'avoir lu récemment au moins une pièce de chacun des deux dramaturges, à votre convenance, dans la liste indicative non exhaustive qui suit :

KOLTÈS Bernard-Marie
Roberto Zucco, Paris, Éditions de Minuit, 1990, 128 p.
Quai ouest, Paris, Éditions de Minuit, 1985, 128 p.
Le Retour au désert, Paris, Éditions de Minuit, 1988, 96 p.
Sallinger, Paris, Éditions de Minuit, 1995, 128 p.
La Nuit juste avant les forêts, Paris, Éditions de Minuit, 1988, 64 p.

LAGARCE Jean-Luc
Le Pays lointain, Besançon, Les solitaires intempestifs, 2005, 152 p.
Elles disent l'Odyssée, Besançon, Les solitaires intempestifs, 2019, 68 p.
Music Hall, Besançon, Les solitaires intempestifs, 2001, 53 p.
Juste la fin du monde, Besançon, Les solitaires intempestifs, 2016, 142 p.
J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 1997, 67 p.
Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 1996, 59 p.

COURS 2 : JEU ET MISE EN SCÈNE - SOPHIE LAGIER TD 1 – TD 2 (24H TD)

UE3 : PRATIQUES SCÉNIQUES «HORS LES MURS» (24H CM ET 24H TD)

COURS 1. HISTOIRE ET ESTHÉTIQUES DES ARTS DE RUE ET EN ESPACE PUBLIC - STÉPHANIE RUFFIER (24H CM)

Nous aborderons cette théâtralité à travers son histoire, ses formes et ses influences. Nous envisagerons l'esprit rue à travers ses spécificités en matière de dramaturgie, scénographie et relation aux publics. Nous découvrirons les compagnies et lieux fondateurs ainsi que les enjeux qui animent l'art en espace public aujourd'hui.

Bibliographie : GABER, Floriane, *Quarante ans d'arts de la rue*, Paris, Ed. Ici et là, 2009.
GONON, Anne, *La Relation au public dans les arts de la rue*, Actes du colloque « Arts de la rue : quels publics ? », Sotteville-lès-Rouen, Atelier 231, 16 et 17 novembre 2005, Vic-la-Gardiole, L'Entretemps, 2006.
GASPARINI, Mathurin et RUFFIER, Stéphanie, *Déambulations théâtrales, et toi, tu fais comment ?*, Ed. 1000 kilos, 2020.

COURS 2. PRATIQUE DES ARTS DE LA RUE ET EN ESPACE PUBLIC LAURA DAHAN TD 1 – TD 2 (24H TD)

Comment écrire pour l'espace public et/ou les espaces non-dédiés ? Comment trouver l'équilibre entre une partition écrite, prévue, et l'improvisation indispensable ou inhérente au jeu dans ces contextes ? Comment les différentes formes d'écriture (textuelle, visuelle, sonore) influencent-elles l'implantation et le mouvement dans ces espaces ? Quelle textualité peut résister à l'épreuve de la rue, et pour quel public ? Comment communiquer avec le public lors d'une performance en déambulation ? Durant ce module, nous partagerons nos outils et expériences d'écriture pour l'espace public dans le but de vous aider à structurer votre propos et/ou vos matériaux de travail. Nous vous accompagnerons dans la recherche de votre propre écriture, qu'elle soit textuelle, visuelle, sonore, ou autre.

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre ce module. Chaque étudiant·e doit simplement avoir l'envie et la curiosité d'explorer cette pratique. Il n'est pas indispensable de savoir jouer ou d'être un écrivain expérimenté, mais il est crucial de consacrer du temps en dehors des cours pour écrire et expérimenter dans des espaces non-dédiés. Une partie des cours se déroulera en extérieur, afin de nous immerger pleinement dans la réalité et les défis de ces pratiques artistiques.

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 2 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1. CRÉER, PRODUIRE, DIFFUSER - EMMA MERABET (24H CM)

En partant d'un panorama des représentations attachées aux artistes et à leur « travail créateur », ce cours vise à décliner les modes d'organisation, de production et de diffusion qui structurent la vie et le développement des compagnies, ainsi que ceux des lieux dédiés au spectacle vivant. Dans un second temps du cours, seront exposés les principaux jalons de l'histoire des politiques culturelles françaises et interrogées les logiques de programmation, d'évaluation et de valorisation qui soutiennent et légitiment certaines œuvres et démarches artistiques plutôt que d'autres. Enfin, nous aborderons les manières dont le secteur du spectacle vivant fait face à certaines mutations contemporaines, et notamment aux reconfigurations suscitées par les enjeux écologiques.

COURS 2 : PRODUIRE ET DIFFUSER À L'INTERNATIONAL. DIVERS INTERVENANTS (24H TD)

Intervenants à venir.

UE 5 : TRANSVERSAUX 3 (HEURES)

COURS 1 : LANGUE

COURS 2 : ENJEUX SOCIO-ÉCOLOGIQUES - EMMA MERABET (10H CM ET 12H TD)

COURS 3 : PRATIQUER LA CRITIQUE DRAMATIQUE. BRIGITTE PROST (12H CM)

Ce cours vise à une découverte de la critique dramatique par une approche à la fois historique, théorique, analytique et pratique. Il articule l'acquisition de compétences générales et de compétences spécifiquement liées à la pratique du critique professionnel et associent cours théoriques et pratiques.

Il s'agira ainsi d'identifier les jalons de la critique dramatique, d'apprendre les outils techniques rédactionnels de l'analyse du plateau et de les appliquer de manière adaptée et précise sur un corpus déterminé.

Bibliographie : MEYER-PLANTUREUX Chantal (dir.), *Un siècle de critique dramatique*, Paris, Editions Complexes, 2003.

COURS 4 : ATELIER DU/DE LA SPECTATEUR·ICE - EMMA MERABET (12H TD)

Les objectifs de ce cours consistent à connaître la méthodologie spécifique de l'analyse de spectacles et à la distinguer de la critique comme du jugement de goût. Il s'agit d'apprendre à décrire et analyser les différents éléments d'une représentation, à structurer une analyse, à l'écrit comme à l'oral. À partir d'une sélection de spectacles vus, nous nous essaierons à la restitution de ces critiques et analyses sous des formes ludiques ou radiophoniques.

Le Roi Lear au Théâtre de la Bouloie, à Besançon, par la Compagnie du Bondinho, Aurélien Deque, 2019 © Photo de Nicolas Waltefaugle

Spectacle les Badgers, centre de formation Cie allées des cerisiers, juin 2023 © Coralie Joucla

Programme de la Licence 2 (du Parcours 1)
Semestre 4

UE1 - Y4LAS4U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 2 (6 ECTS)	- Cours 1 : Histoire des corps en scène – XVe - XIXe siècles (24H CM) - Cours 2 : Traverser la danse par des notations du mouvement, une histoire de corps et de représentation (12H TD) - Cours 3 : Adapter William Shakespeare : Le Roi Lear (12H TD)
UE2 - Y4LAS42 Théories et pratiques des arts vivants 4 (6 ECTS)	Cours 1 : De la Commedia dell'Arte au Théâtre de la foire (24H CM) - Y4LAS421 (tous les parcours) Cours 2 : Marionnettes et théâtre forain : la transgression (24H TD) - Y4LAS422 (parcours 1) Conservatoire : Jeu dramatique 2 - Y4LAS423
UE 3 - Y4LAS43A Regards anthropologiques et esthétiques des arts vivants UE3 Conservatoire - Y4LAS43C (6 ECTS)	Cours 1 : Etudier l'ailleurs. De la monstration de la différence aux études décoloniales (24H CM) Cours 2 : Théâtre et stéréotype / éléments théoriques et recherche au plateau (24H TD)
UE4 - Y4LAS4U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 3 ou STAGE - Y4LAS442 (6 ECTS)	Cours 1 : Le genre artistique flamenco (24H CM) Cours 2 : Conception et mise en œuvre d'un projet culturel et artistique (18H TD) Cours 3 : Innovation technologique dans la recherche artistique (6H TD)
UE5 - Y4L1S4U5 Transversaux 4 (6 ECTS)	Cours 1 : Langue Cours 2 : Outils informatiques et documentation

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES FORMES SPECTACULAIRES 2 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE DES CORPS EN SCÈNE – XVE- XIXE SIÈCLES - AURORE DESPRÉS (24H CM)

Dans le champ d'une approche culturelle, historique et esthétique des arts du spectacle, le cours présente un panorama des différentes mises en scène du corps, du geste, de l'espace et du regard dans les sociétés occidentales, au travers de l'histoire de la danse conçue comme paradigme. Des fêtes collectives du Moyen-Âge aux ballets de cour de la Renaissance, des théâtres anatomiques aux danses « savantes » de Louis XIV, du Ballet-Action du XVIIIe à la « danse de l'âme » du XIXe siècle, il s'agit, par l'analyse de documents relatifs à des productions dansées précises et/ou pratiquées dans le cours TD Pratique, de voir comment les corps, les gestes, les regards agissent diversement, ce qu'ils peuvent « faire », « savoir », « faire savoir », « montrer », « raconter » ou encore « exprimer » jusqu'à l'orée du XXe siècle.

Bibliographie : CORBIN Alain (dir.), *Histoire du corps*, Paris, Le Seuil, Paris, 2005.
FRANKO Mark, *La Danse comme texte : idéologie du corps baroque*, Paris, Éditions de l'éclat, 1993.
Histoires de gestes, Arles, Actes Sud, 2012.
PASTORI Jean-Pierre, *La Danse - Du ballet de cour au ballet blanc*, Paris, Gallimard, 1996.
NOVERRE, Jean-Georges, *Lettres sur la danse (et sur les ballets)*, Lyon, A. Delaroche, 1760 - Gallica.

COURS 2 : TRAVERSER LA DANSE PAR DES NOTATIONS DU MOUVEMENT, UNE HISTOIRE DE CORPS ET DE REPRÉSENTATION - FAUSTINE AZYADE TD 1 – TD 2 (12H TD)

Ce TD pratique propose de traverser la pratique de la danse, de la Renaissance à la première partie du XXe siècle, en s'appuyant sur trois moments clés choisis par rapport à l'écriture de la danse. Nous commencerons par l'Orchésographie de Thoinot Arbeau (1520-1595), puis « La Belle danse » à partir de partitions de danse « Feuillet-Beauchamp », particulièrement des comédies-ballets de Molière (Le Malade Imaginaire 1673 et Le Bourgeois Gentilhomme 1670, partitions publiées en 1704), pour finir avec la création de la cinétographie Laban en 1929. Cette traversée par les partitions de trois systèmes nous permettra de souligner les transformations esthétiques et sociales de la danse, particulièrement autour de la notion du « pas »/de la marche, mais également des rapports du mouvement au texte, à la musique et au temps, qui évoluent au fil des siècles.

Prévoir de quoi écrire et une tenue confortable, de préférence de couleur noire.

COURS 3 : ADAPTER WILLIAM SHAKESPEARE : LE ROI LEAR – AURÉLIEN DEQUE TD 1 – TD 2 (12H TD)

Les mots changent le monde. Shakespeare en est à la fois le témoin et l'acteur, lointain, prophétique, toujours contemporain. Ses textes traversent les siècles, ils convoquent les articulations complexes qui caractérisent l'humanité et les ruptures de notre monde. Ils nous invitent à mieux nous connaître, à tenter de nous comprendre. Shakespeare tisse avec magie un langage incantatoire adressé à tous, brodé avec délice sur l'étoffe de nos rêves. Quoi de mieux pour comprendre l'écriture d'un comédien et metteur en scène que de traverser son texte au plateau ? Dans un aller-retour entre l'Histoire et notre présent, vous explorerez la mise en scène d'un texte-monde, *Le Roi Lear*.

Bibliographie : SHAKESPEARE, William. *La Tragédie du Roi Lear*, trad. Jean-Michel Déprats, Paris, Gallimard,1995.
SIBONY, Daniel. *Shakespeare, question d'amour et de pouvoir*, Paris, Odile Jacob, 2022.
ARTAUD, Antonin. *Le Théâtre et son double*, Paris, Gallimard, 1985

UE2 : THÉORIES ET PRATIQUES DES ARTS VIVANTS 4 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : DE LA COMMEDIA DELL'ARTE AU THÉÂTRE DE LA FOIRE – CHARLINE BATAILLARD (24H CM)

La première partie du cours est une présentation à la fois historique, esthétique et dramaturgique de la Commedia dell'arte. Dans un second temps, nous verrons comment cette forme italienne est arrivée en France, le contexte de son développement dans l'Hexagone et la manière dont les artistes des foires parisiennes se sont inspirés ou appropriés les codes de la Commedia dell'arte pour donner naissance à une multitude de genres et de sous-genres appartenant à ce que nous nommons le théâtre de foire. Ce travail d'acquisition des connaissances passera par l'étude et l'analyse de documents iconographiques et textuels (cf. Moodle).

Bibliographie : JOLIBERT Bernard, *La Commedia dell'arte et son influence en France du XVIe au XVIIIe siècle*, Paris, L'Harmattan, 1999.
BOURQUI Claude, *La Commedia dell'arte. Introduction au théâtre professionnel italien entre le XVIe et le XVIIIe siècles*, Paris, Armand Colin, « Hors collection », 2011. URL : https://www-cairn-info.scd1.univ-fcomte.fr/la-commedia-dell-arte--9782200271497.htm (gratuit avec vos identifiants ENT).
ALBERT Maurice, *Les Théâtres de la Foire (1660-1789)*, London, Forgotten Books, 2017.
MARTIN Isabelle, *Le Théâtre de la Foire - Des tréteaux aux boulevards*, Oxford, Voltaire Foundation, 2002.
VIALA Alain, *Histoire du théâtre*, Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2017.
BERTHIAUME Pierre, « Lesage et le spectacle forain », *Études françaises*, 15 (1-2), 1979, p. 130.
DOI : https://doi.org/10.7202/036684ar.
CAMPARDON Émile, *Les Spectacles de la foire : théâtres, acteurs, sauteurs et danseurs de corde, monstres, géants, nains, animaux curieux ou savants, marionnettes, automates, figures de cire et jeux mécaniques des foires Saint-Germain et Saint-Laurent*, des boulevards et du Palais-Royal, depuis 1595 jusqu'à 1791, Paris, Éd. Berger-Levrault, 1877.
URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108338c.image.

COURS 2 : MARIONNETTES ET THÉÂTRE FORAIN: LA TRANSGRESSION – SIMON MOERS TD 1- TD 2 (24H TD)

Dans le cadre du cours magistral sur le théâtre forain dispensé par Charline Bataillard, Simon Moers (du collectif Projet D) proposera une expérimentation marionnettique à partir de textes théâtraux. Le travail sera ciblé sur l'articulation entre le texte et la manipulation à travers la narration. Quelle partie de l'histoire est prise en charge par les mots, qu'est-ce qui est pris en charge par l'image ?

UE 3 : REGARDS ANTHROPOLOGIQUES ET ESTHÉTIQUES DES ARTS VIVANTS (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : ETUDIER L'AILLEURS. DE LA MONSTRATION DE LA DIFFÉRENCE AUX ÉTUDES DÉCOLONIALES – CAROLANE SANCHEZ (24H CM)

Ce cours introduit les discours sur le corps (à partir des catégories de corporéité, de perception, de genre…) à l'aune d'une focale historiographique des arts de la scène, dans une perspective coloniale et postcoloniale, du XVe siècle à aujourd'hui. Une première partie du cours propose une histoire transdisciplinaire du « spectacle » de la monstration de la différence, contextualisant de façon théorique et historique ce « goût des autres » (Benoît de L'Estoile) depuis l'époque coloniale avec la construction du corps du « sauvage » en tant que « spectacle », objet « exotique ». Nous étudierons les dispositifs des cabinets de curiosités, le glissement des jardins zoologiques aux zoos humains en Europe, l'émergence des freak shows et minstrel shows outre-Atlantique, la spectacularisation de l'altérité dans la programmation du Nouveau Cirque à la fin du XIXe siècle, en passant par la réception des « danses exotiques » lors des expositions universelles et leurs processus d'acculturation dans le Paris des années folles, en prise avec les avant-gardes du XXe siècle. À travers cette traversée, nous mettrons en exergue les glissements culturels et sociétaux opérants entre « exotisme » et « genre ». Cette focale déconstructiviste de la catégorie d'« exotisme » pour appréhender l'histoire des arts de la scène nous conduira à interroger de façon historiographique

la construction des champs disciplinaires portant sur l'ailleurs (ethnographie/anthropologie, études théâtrales et chorégraphiques, performance studies, ethnoscénologie) venus infléchir, s'ajuster, répondre ou faire rupture à des doxas sur les corps manifestes de systèmes de hiérarchies de valeurs dans l'appréhension de l'altérité. Dans un second temps, nous resserrerons notre étude sur une analyse d'œuvres de chorégraphes, performers, metteur.euse.s en scène, photographes et cinéastes qui réévaluent cet héritage pour penser les représentations de soi (personnelles et artistiques à la fois), pour mener une réflexion sur les notions de corps, domination et identité.

Bibliographie : ALLAOUI Malek, *Le Harem colonial : Images d'un sous-genre*, 1830-1962, Bayonne/Paris, Atlantica/Séguier, Les colonnes d'Hercule, 2010.
BLANCHARD Pascal, *Sexe, race et colonies : La domination des corps du XVe siècle à nos jours*, Paris, La Découverte, 2018.
BHABHA Homi K., *Les Lieux de la culture : Une théorie postcoloniale*, Lausanne, Payot, 2007.
CHAILLON Rebecca, *Boudin, Biguine, best of banane*, Paris, Édition de l'Arche, 2023.
PADJEMI Jennifer, *Féminismes et pop culture*, Paris, Points, 2023.
SAÏD Edward W. (1980), *L'Orientalisme : L'Orient créé par l'Occident*, Points, 2015.

COURS 2 : THÉÂTRE ET STÉRÉOTYPE / ÉLÉMENTS THÉORIQUES ET RECHERCHE AU PLATEAU – BENOIT HUMBERT TD 1- TD 2 (24H TD)

Nous prendrons le temps d'explorer comment la science définit le stéréotype et ses fonctionnements, et d'interroger leurs effets dans les représentations artistiques. Nous expérimenterons ensuite leur présence sur scène et interrogerons leurs utilisations, subversions et contournements. Cette recherche en action, aux lisières de la question de l'identité sociale, ambitionne d'aiguiser notre maîtrise des symboles scéniques et de leur devenir dans le monde.

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 3 OU STAGE

COURS 1 : LE THÉÂTRE ESPAGNOL DU SIÈCLE D'OR : TRANSFERTS CULTURELS & HÉRITAGES YANN BOUZEGAOU-COQUET (12HCM)

Après un bref retour sur l'histoire du théâtre espagnol du Siècle d'Or (sous ses dimensions littéraires et scéniques), nous nous intéresserons à son rayonnement culturel en dehors des frontières spatiotemporelles au sein desquelles il s'est écrit et représenté. Nous envisagerons les phénomènes de transferts culturels dans lesquels il s'est inscrit, ses héritages et sa postérité ; depuis le théâtre français du XVIIe siècle et sa comédie à l'espagnole, jusqu'aux plus récentes adaptations du répertoire siècledoriste ; en passant, entre autres, par l'influence de ce même répertoire sur l'oeuvre de F. García Lorca (1898-1936) et sur son expérience théâtrale de la *Barraca*.

Bibliographie conseillée : COUDERC Christophe, Le théâtre espagnol du Siècle d'Or, Paris, PUF, 2007 ; COUDERC Christophe (dir.), Le théâtre espagnol du Siècle d'Or en France (XVIIe – XXe siècle) : de la traduction au transfert culturel, Presses universitaires de Paris Ouest, 2012 ; DELAY Florence, Le théâtre espagnol du Siècle d'Or, Revue Europe, n° 1002, 2012 ; VITSE Marc, Eléments pour une théorie du théâtre espagnol du XVIIe siècle, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail/France-Ibérie Recherche, 1990.
ARRELLANO Ignacio, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995 ; GORSSE Odette, SERRALTA Frédéric, El Siglo de Oro en escena. Homenaje a Marc Vitse, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2006 ; SITO ALBA Manuel, « El teatro en el siglo XVI » et VITSE Marc, SERRALTA Frédéric, HUERTA CALVO Javier, DÍEZ BORQUE, José María, « El teatro en el siglo XVII », in DÍEZ BORQUE, José María, Historia del teatro en España, Tomo I, Madrid, Taurus, 1983.

COURS 2 : LE THÉÂTRE SCANDINAVE. CHARLINE BATAILLARD (12HCM)

Ce cours retrace la naissance et le développement de ce que l'on nomme « théâtre scandinave ». L'étude d'auteurs - (re)connus ou plus discrets- et de pièces marquantes permettront d'en dégager son identité dramaturgique et esthétique.

Spectacle obligatoire : *Une Maison de poupée* Yngvild Aspeli d'après Ibsen – Les 2 Scènes, L'Espace – du 25 au 28 mars 2025.

Bibliographie conseillée : Maurice Gravier et Kjell Ove Arntzen, « Scandinavie (le théâtre en) », in Michel Corvin (dir.), Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris, Larousse, 1998, pp. 1464 -1469 ; Philippe Coutant, Le théâtre Scandinave, Rennes, Ed. Joca Seria, 2003 ; Maurice Gravier, Ibsen, Paris, Seghers, 1973 ; BERTEVAL, Walter Berteval, Le Théâtre d'Ibsen, Paris, Perrin, 1912 ; Jitka Pelechova, « L'auteur, le texte et la dramaturgie », in Études théâtrales, 2013/3 (N° 58), p. 131-166. DOI : 10.3917/etth.058.0131.

COURS 3 : CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET CULTUREL ET ARTISTIQUE - GHISLAINE GAULTIER (18H TD)

La réalisation d'un projet dans le secteur artistique et culturel nécessite une certaine méthode et la mise en œuvre d'outils particuliers. Même s'il n'y a pas de recette miracle pour mener un projet à terme, on peut néanmoins en identifier différentes étapes obligatoires. Le but de ce cours est d'acquérir une méthode et de savoir la transposer à la mise en œuvre d'un projet culturel spécifique, depuis la connaissance de son environnement institutionnel et professionnel jusqu'à l'évaluation finale.

COURS 4 : INNOVATION TECHNOLOGIQUE DANS LA RECHERCHE ARTISTIQUE LOLI JEAN-BAPTISTE (6H TD)

Dans une démarche critique, le cours invite à interroger l'intérêt de l'utilisation des nouvelles technologies dans la recherche artistique et les arts de la scène. Nous centrerons notre étude sur les chercheurs développant des projets de réalité virtuelle, permettant des simulations numériques d'environnement. Nous irons à la rencontre de différents artistes/chercheurs mêlant les nouvelles technologies et l'art dans leur travail. (Mélanie Courtinat, *I never promise You a Garden*). Nous étudierons les différentes étapes de travail de l'élaboration d'un projet spécifique liant VR (*Virtual reality*) et Art. Histoire, protocoles, enjeux artistiques et esthétiques seront abordés.

Bibliographie : COUCHOT Edmond, *La Technologie dans l'art : De la photographie à la réalité virtuelle*, Paris, Éd. Jacqueline Chambon, 2002
FRANCOIS Paul, *Outils de Réalité Virtuelle pour l'histoire et l'archéologie. Recherche, diffusion, médiation : le cas des théâtres de la Foire Saint-Germain*, Thèse de doctorat, sous la direction de Florent Laroche et Françoise Rubellin, soutenue en 2021 à l'École Centrale de Nantes.

UE5 : TRANSVERSAUX 4

COURS 1 : LANGUE

COURS 2 : OUTILS INFORMATIQUES JÉRÔME VALANCE

Spectacle Punch & Judy, Projet D, août 2022, festival Avide jardin © Johan Lorthioir

Programme de la Licence 3 (du Parcours 1)
Semestre 5

UE1 - Y4LAS5U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 3 (6 ECTS)	- Cours 1 : Les ombres en scène (24H CM) - Cours 2 : Atelier de marionnettes d'ombres (24H TD)
UE2 - Y4LAS52A Corps en scène 2 UE2 Conservatoire - Y4LAS52C (6 ECTS)	- Cours 1 : Les arts vivants à l'avant-garde I. Corps et gestes éco-sensibles au début du XXe siècle (24H CM) - Cours 2 : Le corps de la modernité : pratiques autour de la corporéité nijinskienne (12H TD) - Cours 3 : Discipline(s) du DRAG : contextualisations et techniques (12H TD)
UE3 - Y4LAS5U3 Spectacle vivant - Sciences humaines et sociales (6 ECTS)	- Cours 1 : Arts vivants et mutations écologiques : quelles scènes à l'ère de l'Anthropocène ? (24H CM) - Cours 2 : Décentrement de l'acteur et zoomorphie (12H TD) - Cours 3 : L'artiste contemporain et les récits vivants (12H TD)
UE4 - Y4LAS5U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 4 (6 ECTS)	- Cours 1 : Patrimoine et patrimonialisation des formes spectaculaires traditionnelles (24H CM) - Y4LAS541 (tous les parcours) - Cours 2 : Préprofessionnalisation aux arts du spectacle 1 (24H TD) - Y4LAS543 ou Stage - Y4LAS542 (parcours 1) - Conservatoire : atelier mise en scène - Y4LAS544
UE5 - Y4LAS5U5 Transversaux 5 (6 ECTS)	- Langue - Méthodologie disciplinaire et générale (12H CM et 12H TD) Y4LAS552 - Conservatoire : Jeu dramatique 3 - Y4LAS553

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES FORMES SPECTACULAIRES 3 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : MARIONNETTES D'OMBRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI - CHARLINE BATAILLARD (24H CM)

Ce cours explore la diversité des esthétiques des théâtres de marionnettes d'ombres, en étudiant les origines, les répertoires, les évolutions, les techniques de manipulation ainsi que les contextes socioculturels qui ont permis l'émergence des traditions asiatiques (Inde, Indonésie, Chine, Cambodge) comme des pratiques européennes et du Moyen-Orient (France, Grèce, Turquie).

Bibliographie : BATY Gaston, CHAVANCE René, *Histoire des marionnettes*, Paris, PUF, 1959.
MIGNON Paul-Louis, « MARIONNETTES », in *Encyclopædia Universalis* [en ligne], URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/marionnettes/.
NICOLAS Michèle, « Karagöz : le théâtre d'ombres turc d'hier à aujourd'hui aperçu historique », in *Quaderni di Studi Arabi, Gli Arabi nella Storia: Tanti Popoli una Sola Civiltà*, Rome, Éd. Istituto per l'Oriente C. A. Nallino, 1987, pp. 581-600.
KHAZNADAR Françoise et CHERIF, *Le Théâtre d'ombres*, Rennes, Éd. Maison De La Culture De Rennes, 1978.
BRUNET Jacques, « Nang Sbek, théâtre d'ombres dansé du Cambodge », *in The World of Music*, vol. 11, n°4, Kassel, Éd. Bärenreiter, 1969, pp. 18-37.
LAGARDE Émile, *Ombres chinoises, guignol, marionnettes* [en ligne], Paris, Éd. Louis Chaux, 1900,
URL : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k882532f.
DAMIANAKOS Stathis, *Théâtres d'ombres. Tradition et modernité*, Paris, Éd. L'Harmattan, 2000.
FOLEY Kathy, REUSCH Rainer, « Théâtre d'ombres », in World Encyclopedia of Puppetry Arts [en ligne],
URL : https://wepa.unima.org/fr/theatre-dombres/.

COURS 2 : ATELIER DE MARIONNETTES D'OMBRES - CHARLINE BATAILLARD TD 1 – TD 2 (24H TD)

Le Petit Prince a soufflé ses 80 bougies en 2023, et cette année marque l'anniversaire de la mort d'Antoine de Saint-Exupéry. À l'occasion de ces commémorations, la Citadelle de Besançon nous offre une opportunité unique de travailler sur cette œuvre à travers l'art de la marionnette d'ombres. Chaque groupe de TD est invité à proposer une adaptation des passages clés de ce conte initiatique et à présenter aux visiteurs de la fortification Vauban une restitution de leur création le 11 décembre prochain.

Bibliographie : SAINT-EXUPÉRY Antoine, *Le Petit Prince*, Paris, Éd. Gallimard, Coll. Folio, 1999.
RAU Allison, Le Petit Prince, une histoire qui persiste, Trinity College [en ligne], 2023,
URL : https://digitalrepository.trincoll.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2074&context=theses.
LIMBOS Edouard, *Théâtre d'ombres*, Paris, Éd. Fleurus, 1978.

UE2 : CORPS EN SCÈNE 2 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LES ARTS VIVANTS À L'AVANT-GARDE I. CORPS ET GESTES ÉCO-SENSIBLES AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE - AURORE DESPRÉS (24 H CM)

Le cours déploie un panorama des figures et des foyers majeurs des avant-gardes artistiques et spécialement chorégraphiques qui surgissent au cœur du XX*e* siècle en portant les enjeux, face aux révolutions industrielles, technologiques et politiques, d'une autre vision du corps : celle d'un « corps-sujet », d'un corps vivant comme d'un « corps sensible », de surcroît en lien avec la « nature ». Organisé en deux volets au premier et second semestre, nous consacrerons ce premier temps aux avant-gardes des années 20, émergeant plus spécialement à partir de l'Allemagne et de la France : des « mouvements de libération du corps » insufflés par F. Delsarte aux États-Unis aux expérimentations artistiques menées à Hellerau, sur la colline de Monte Verità ou au Bauhaus ; des « danses libres » de Loïe Fuller ou d'Isadora Duncan aux « danses d'expression » de Rudolf Laban et de Mary Wigman en passant par le fameux scandale du Sacre du printemps en 1913, nous accorderons à l'analyse des œuvres, des discours, des contextes, des lieux de représentation et des gestes une importance particulière, afin de saisir les enjeux des différentes dimensions esthétiques et écologiques à l'œuvre, susceptibles d'être pensées et cultivées pour demain.

Bibliographie : DUNCAN Isadora, *Ma vie*, Paris, Gallimard, « Folio », 1999.
LABAN Rudolf, *La Maîtrise du mouvement*, Arles, Actes Sud, 1994.
SHAWN Ted, *Chaque Petit Mouvement*, Pantin, Éditions du CND, 2004.
SUQUET Annie, *L'éveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse* (1870-1945), Pantin, CND, 2012.
SUQUET Annie, *La Danse au 20e siècle*, Paris, Bordas, 1995.
WIGMAN Mary, *Le Langage de la danse*, Paris, Chiron, 1963.

COURS 2 : LE CORPS DE LA MODERNITÉ : PRATIQUES AUTOUR DE LA CORPORÉITÉ NIJINSKIENNE TD 1 – TD 2 THAIS PARELLI (12H TD)

Ce cours pratique vise à améliorer la conscience corporelle des étudiants en explorant une possible esthétique corporelle nijinskienne. Les participants commenceront par des exercices sur les principes fondamentaux de la danse classique, suivis de l'étude des ballets de la Compagnie des Ballets Russes de Diaghilev. Le cours se concentrera sur les œuvres de Nijinski, telles que L'Après-midi d'un faune et Le Sacre du Printemps recrées par la chorégraphe Dominique Brun. Les objectifs sont de développer une conscience corporelle, explorer l'évolution et la transition du corps vers la danse moderne et comprendre les principes de chaque période.

Awena Cozannet - RITES avec les sculptures Flottaison de Awena Cozannet

COURS 3 : DISCIPLINE(S) DU DRAG : CONTEXTUALISATIONS ET TECHNIQUES TD 1 – TD 2 MELVIN COPPALLE ET CÉDRIC SARRON (12H TD)

Le cours vise à retracer l'histoire du Drag en France et à l'international, puis à proposer une vision d'ensemble des différentes disciplines et techniques qui le composent. Nous étudierons en particulier le contexte de création de cette forme artistique, les filiations et les courants esthétiques sans oublier l'objet politique et le phénomène socioculturel dans lequel elle s'inscrit. L'enseignement s'articulera autour de deux axes : l'un théorique et l'autre pratique. Ainsi, par le prisme des différents enseignements du cours, les étudiant·e·s qui le souhaitent seront invité·e·s à proposer une performance en fonction de leur sensibilité artistique.

Bibliographie : AUZÉPY Marie-France et CORNETTE Joël, *Histoire du poil, Saint-Just-La-Pendue*, Paris, Belin, 2012.
PINASA Delphine et POINCHEVAL Annabel (dir.), *Cabarets ! revue de costumes, Moulins*, Édition Silvana Éditorial, coll. « CENTRE NATIONAL DU COSTUME ET DE LA SCÈNE », 2024.
DOONAN Simon, Drag Queens, *la folle histoire illustrée des vraies queens*, Auria Printing, éditions Cernunnos/Dargaud, 2019.
LOVE Jessica, *Julian est une sirène*, Paris, École des Loisirs, coll. « Pastel », 2020.
MONSOON Patsy, *L'Art du Drag*, Paris, Édition Palette, 2022.
PESSIS Jacques, *Cabaret 70*, Paris, Édition Vade Retro, 2001.
RICHARD Lionel, *Cabaret, Cabarets : origines et décadence*, Paris, Plon, 1993.
AYMON Gaël, *Contes d'un autre genre*, Vincennes, Édition Talents Hauts, 2011.

UE3 : SPECTACLE VIVANT – SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (24 HCM ET 24H TD)

COURS 1 : ARTS VIVANTS ET MUTATIONS ÉCOLOGIQUES : QUELLES SCÈNES À L'ÈRE DE L'ANTHROPOCÈNE ? - EMMA MERABET (24H CM)

Alors que la crise climatique menace l'habitabilité du monde auquel nous tenons et rend urgente la transformation de nos modes de vie, quels rôles pourraient jouer les arts vivants ? Peuvent-ils infléchir nos manières de nous relier au monde ? Comment s'ajustent-ils (ou non) à cette nouvelle réalité qu'est celle de l'Anthropocène ? Alors que ce terme renvoie au fait que les activités humaines (anthropos) ont un impact déterminant sur le système Terre et sur les équilibres globaux, pourrions-nous imaginer un théâtre moins anthropocentré ? Ce sont toutes ces questions que nous chercherons à nous poser, en faisant dialoguer un corpus d'œuvres récentes avec des lectures issues des sciences sociales, et notamment de l'anthropologie et de la philosophie.

Bibliographie : CORRIERI Augusto, "The Rock, the Butterfly, the Moon, and the Cloud. Notes on Dramaturgy in an Ecological Age", in Konstantina Georgelou, Efrosini Protopapa et Danae Theodoridou, *The Practice of Dramaturgy. Working on Actions in Performance*, Valiz, Amsterdam, 2016, p. 233-247.
PIERRON Jean-Philippe, *Pour une insurrection des sens : danser, chanter, jouer, pour prendre soin du monde*, Arles, Actes Sud, 2023.
SERMON Julie, *Morts ou vifs : contribution à une écologie pratique, théorique et sensible des arts vivants*, Paris, B42, 2021.

COURS 2 : DÉCENTREMENT DE L'ACTEUR ET ZOOMORPHIE - CYRIL CAZMÈZE ET JADE DUVIQUET TD 1 – TD 2 (12H TD)

Le décentrement de l'acteur et du spectateur incite à une réflexion sur nos représentations et nos relations aux autres vivants. Jade Duviquet et Cyril Casmèze, de la Compagnie du Singe Debout, proposent d'explorer la porosité des représentations entre l'humain et l'animal. Ils abordent une technique corporelle singulière et précise à travers la zoomorphie, explorée de différentes façons dans le corps, le son et l'espace. Cette recherche vise à déclencher un imaginaire à la fois physique et mental, à se mettre à la place de l'animal, et à éprouver les possibilités et les limites de cette métamorphose « humanimale ». Ainsi, elle permet d'être en éveil sur l'altérité et de développer un respect profond pour un autre vivant.

COURS 3 : L'ARTISTE CONTEMPORAIN ET LES RÉCITS VIVANTS - PIERRE TALLARON TD 1 – TD 2 (12H TD)

L'écopoésie se situe à l'intersection des dynamiques du Vivant et des dynamiques de l'imaginaire. Elle propose un point de vue désanthropocentré, dans lequel les humains ne sont pas au centre de l'organigramme vivant et où la communication interespèce est envisagée. À une époque où les transformations climatiques profondes métamorphosent les lois écosystémiques de nos environnements, l'écopoésie œuvre à l'élaboration de nouveaux récits créatifs et résilients. Ces récits du Vivant offrent de multiples possibilités pour tisser des liens entre le monde vivant et nos imaginaires. Ils permettent de créer du sens là où réside notre unité tout en célébrant notre diversité. Cette réflexion sera au cœur de notre travail durant ce TD. Pour participer pleinement à cette expérience, il est recommandé d'apporter de quoi écrire et dessiner. Une tenue souple et confortable sera nécessaire pour les activités en studio, ainsi qu'une tenue adaptée pour des marches en forêt. Il serait également bénéfique de se renseigner au préalable sur le travail de David Abram, dont les idées enrichiront notre exploration.

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 4 OU STAGE

COURS 1 : PATRIMOINE ET PATRIMONIALISATION DES FORMES SPECTACULAIRES TRADITIONNELLES - BRIGITTE PROST (24H CM)

Temps 1 : D'où vient la notion de « patrimoine » ? Comment celle-ci s'est-elle élaborée du XVIIIe siècle à aujourd'hui ? Comment sommes-nous passés d'une réflexion sur la préservation du patrimoine matériel à une volonté de préserver le patrimoine culturel immatériel ? Temps 2 : Les formes artistiques dites « traditionnelles » entretiennent un rapport au passé particulièrement étroit, sans rupture. Non seulement elles font l'objet d'une longue transmission par des maîtres qui imposent une observance plutôt stricte du modèle hérité, mais elles fonctionnent comme des « lieux de mémoire » - pour reprendre une expression de Pierre Nora -, indirectement chargées d'une mission de conservation d'un patrimoine immatériel, essentielle pour la définition identitaire d'un groupe social, d'une ethnie, d'un État ou d'une nation. En lien avec l'équipe du Centre français du patrimoine culturel immatériel (CFPCI) basé à Vitré (via Zoom, sur une séance), nous réfléchirons à la façon de penser les archives des formes spectaculaires traditionnelles et sur les outils (de l'historien et de l'anthropologue, mais aussi de l'analyse des spectacles) à mettre en place pour travailler à consigner leur mémoire et contribuer à leur sauvegarde.

Bibliographie : JEUDY Henry-Pierre, *La Machine patrimoniale*, Paris, Sens et Tonka, 2001.
Le Patrimoine culturel immatériel, L'Internationale de l'imaginaire, n° 17, Babel essai, 2004.
KHAZNADAR Chérif (dir.), *Alerte : patrimoine immatériel en danger*, L'Internationale de l'imaginaire, n° 29, Paris, Babel essai, 2014.

COURS 2 : PRÉPROFESSIONNALISATION AUX ARTS DU SPECTACLE 1 FLORIAN DANTAN ET ALEXANDRE HAILLOT (24H TD)

Politiques culturelles, cadre juridique et réglementaire de l'environnement du spectacle vivant

Ce module offre une vision globale des dimensions juridiques, fiscales et sociales nécessaires à la compréhension du cadre légal et réglementaire des compagnies artistiques, afin d'assurer une gestion sereine tout en se repérant au sein de leur écosystème. En 24 heures de cours, il pose les bases d'une structuration saine et d'un fonctionnement sécurisé, en prenant en compte les particularités de l'environnement professionnel du spectacle vivant. Le programme inclut la définition de l'écosystème du spectacle vivant, ainsi que des repères historiques et spécifiques au système culturel français. Il explore les dispositifs de soutien et d'aide pour les différentes disciplines qui composent le spectacle vivant, et analyse l'évolution des pratiques, des institutions et des réseaux. Une attention particulière est accordée à la description du rôle et du métier de l'administrateur, à la présentation du cadre juridique, social et fiscal du spectacle vivant, ainsi qu'à la définition du statut juridique des structures et des personnes les composant. Enfin, le module étudie les contrats de travail et commerciaux, de la production à la diffusion du spectacle vivant.

UE5 : TRANSVERSAUX 5 (48 HEURES)

LANGUE

MÉTHODOLOGIE DISCIPLINAIRE ET GÉNÉRALE - CHRISTOPHE FOURVEL (12H CM ET 12H TD)

Un spectacle est un commencement

Pendant ce cours, nous irons voir des spectacles et nous écrirons. Nous tenterons d'explorer une démarche littéraire distincte d'une écriture journalistique ou strictement analytique, mais qui renvoie à un espace personnel et sensible. Ce qui nous est donné à voir, à entendre sur une scène, peut-il être saisi, dans un esprit de totale liberté, comme un commencement pour nourrir des projets d'écriture aux perspectives plus intimes ?

Programme de la Licence 3 (du Parcours 1)
Semestre 6

UE1 - Y4LAS6U1 Histoire et esthétique des formes spectaculaires 4 (6 ECTS)	Cours 1 : Histoire de l'Opéra (24H CM) Cours 2 : Théories et pratiques des arts vivants (12H TD) Cours 3 : Cours de technique vocale : voix parlée et voix chantée (12H TD)
UE2 - Y4LAS6U2 Théories et pratiques des arts vivants 5 (6 ECTS)	Cours 1 : Les arts vivants à l'avant-garde II. Corps et gestes éco-sensibles des années 60 à aujourd'hui (24H CM) Cours 2 : Danse contemporaine (12H TD) Cours 3 : Les pratiques somatiques appliquées à la danse (12H TD)
UE3 - Y4LAS63A Sentier de la création : élaboration d'un projet artistique UE3 Conservatoire - Y4LAS63C Atelier de mise en scène (6 ECTS)	Sentiers de la création (70H TD)
UE4 - Y4LAS6U4 Ouverture internationale et professionnelle aux arts du spectacle 5 (6 ECTS)	Cours 1 : Approches culturelle et internationale des arts de la scène 2 (24H CM) - Y4LAS641 (tous les parcours) Cours 2 : Préprofessionnalisation aux arts du spectacle 2 (24H TD) - Y4LAS643 ou Stage - Y4LAS642 (parcours 1) Conservatoire : Stage art dramatique 1 - Y4LAS644
UE5 : Transversaux 6 (6 ECTS)	Cours 1 : Langue Cours 2 : Méthodologie générale et disciplinaire - Y4LAS652 (parcours 1) Conservatoire : Jeu de l'acteur - Y4LAS653

UE = Unité d'enseignement
EC = Élément constitutif

UE1 : HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DES FORMES SPECTACULAIRES 4 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : HISTOIRE DE L'OPÉRA PASCAL LÉCROART (24H CM)

Du théâtre grec de l'Antiquité à la scène contemporaine, en passant par la quasi-totalité des formes spectaculaires extra-européennes, la représentation théâtrale a pratiquement toujours fait appel à la musique, vocale et/ou instrumentale. Cette collaboration entre théâtre et musique s'est plus spécifiquement incarnée en Europe autour de la forme de l'opéra.
Centré sur la période qui s'étend de la naissance de l'opéra en Italie au début du XVIIe siècle jusqu'à l'époque romantique au milieu du XIXe siècle où triomphe la « civilisation de l'opéra », le cours proposera une initiation et une réflexion sur les différentes formes, possibilités et conditions d'interaction entre le théâtre et la musique.

Bibliographie : VILA Marie Christine, *Le Guide de l'Opéra*, Paris, Larousse, 2012 (pour une initiation).
KINTZLER Catherine, *Poétique de l'Opéra Français de Corneille à Rousseau*, Paris, Minerve, 1991 (pour ceux qui s'intéressent déjà à l'opéra).
LACOMBE Hervé (dir.), *Histoire de l'Opéra Français. XVII-XVIIIe siècles : Du Roi-Soleil à la Révolution et Histoire de l'Opéra Français. Du Consulat aux débuts de la IIIème République*, Paris, Fayard, 2021-2022 (les ouvrages de référence récents sur le sujet).

COURS 2 : INITIATION À LA CHORÉIA TD 1 – TD 2 FRANÇOIS CAM (12H TD)

Ce cours de pratique met en œuvre, en articulation avec les approches théoriques sur l'opéra, les principes dramaturgiques de l'association théâtre, musique et danse.
Une approche pédagogique qui permet d'associer la pratique dite historiquement informée à une démarche contemporaine.
Les étudiants sont amenés à monter des chœurs scéniques suivant un processus musical propre aux dynamiques théâtrales, leur permettant de mesurer concrètement l'intérêt de la *mimèsis*.

COURS 3 : TRAINING DE LA VOIX TD 1 – TD 2 PAULINE POBELLE (12H TD)

Durant ce cours de technique vocale, nous nous concentrerons sur la redécouverte d'une phonation saine et équilibrée, en explorant les techniques vocales adaptées aux différents styles musicaux souhaités. Nous découvrirons et testerons les techniques spécifiques à la comédie musicale, tout en travaillant l'interprétation. Par ailleurs, nous aborderons des méthodes pour apaiser certaines tensions musculaires et émotionnelles grâce à une approche globale.

UE2 : THÉORIES ET PRATIQUES DES ARTS VIVANTS 5 (24H CM ET 24H TD)

COURS 1 : LES ARTS VIVANTS À L'AVANT-GARDE II. CORPS ET GESTES ÉCO-SENSIBLES DES ANNÉES 60 À AUJOURD'HUI - AURORE DESPRÉS (24H CM)

En suite du premier volet investi au premier semestre, le cours poursuit les recherches et les réflexions autour des figures et des foyers majeurs des avant-gardes artistiques et spécialement chorégraphiques, qui surgissent au XXe siècle en portant les enjeux esthétiques, politiques et écologiques, de perceptions du corps et du vivant et l'apparition de « gestes éco-sensibles ». Nous consacrerons ce deuxième temps aux avant-gardes pluridisciplinaires des années 60, émergeant plus spécialement à partir des États-Unis et du Japon, jusqu'à leurs investissements dans les performances in situ en paysage urbain ou rural des années 90 à aujourd'hui en France. Des expérimentations scéniques au Black Mountain College aux « esthétiques de l'ordinaire » du Judson Church Memorial Theater ; des « tâches » d'Anna Halprin performées en ville comme en forêt aux « danses des métamorphoses » du « butô » de Tatsumi Hijikata et de Kazuo Ohno ; des danses en lien avec les paysages gravitaires de Trisha Brown à celles « zoologiques » de Simone Forti en passant par l'importance des sols chez Pina Bausch, nous accorderons à l'analyse des œuvres, des discours, des contextes, des lieux de représentation, des relations aux spectateurs et aux milieux, une importance particulière, afin de saisir les enjeux des différentes dimensions esthétiques et écologiques à l'œuvre.

Bibliographie : Odette Aslan (dir.), *Butô(s)*, Paris, CNRS, 2002.
KUNIICHI Uno, *Hijikata Tatsumi, penser un corps épuisé*, Dijon, Les Presses du Réel, 2018.
CUNNINGHAM Merce, *Le Danseur et la danse*, Paris, Belfond, 1980.
BANES Sally, *Terpsichore en baskets*, Paris/Pantin, Chiron/CND, 2002.
HALPRIN Anna, *Mouvements de vie, 60 ans de recherches, de créations et de transformations par la danse*, Bruxelles, Contredanse, 2009.
HOGUE Raimund, Pina Bausch, *Histoire de théâtre dansé*, Paris, L'Arche, 1997.

COURS 2 : ATELIER DE DANSE CONTEMPORAINE - CAROLINE GROSJEAN TD 1 – TD 2 (12H TD)

Au travers d'explorations guidées, d'expérimentations et de mises en jeu de partitions existantes, les étudiants seront amenés à se mettre en mouvement et en action pour tenter de comprendre les modalités et les enjeux de la postmodern dance américaine. Les travaux et principes des chorégraphes tels que Simone Forti, Trisha Brown, Steve Paxton, etc. seront abordés par la pratique et par le médium du corps.

COURS 3 : LES PRATIQUES SOMATIQUES APPLIQUÉES À LA DANSE – LULLA CHOURLIN TD 1 – TD 2 (12H TD)

Le travail est basé sur l'anatomie expérientielle du corps. À partir de planches d'anatomie, nous étudierons les principes d'organisation du corps. Nous découvrirons le squelette du corps, notre structure, notre architecture par le toucher et le mouvement. Nous explorerons également les différents liquides qui nous composent et leur expression spécifique dans le mouvement. Ces explorations seront expérimentées dans des improvisations et compositions instantanées collectives.

Bibliographie : BAINBRIDGE COHEN Bonnie, *Sentir, ressentir et agir : L'anatomie expérimentale du Body-Mind Centering*, Paris, Contredanse, 2002.

UE3 : SENTIER DE LA CRÉATION : ÉLABORATION D'UN PROJET ARTISTIQUE (70H TD)

La comédie musicale « Avenue Q »

Découvrez l'esthétique de la comédie musicale anglo-saxonne en explorant les éléments clés tels que la carte d'identité vocale du musical, le jeu d'acteur dans un musical avec les underscores, ainsi que la place de la danse et de l'expression corporelle. Mettez en application ces ingrédients à travers « Avenue Q », le célèbre Broadway show de 2003.

UE4 : OUVERTURE INTERNATIONALE ET PROFESSIONNELLE AUX ARTS DU SPECTACLE 5 (48 HEURES)

COURS 1 : APPROCHES CULTURELLE ET INTERNATIONALE DES ARTS DE LA SCÈNE 2 – CAROLANE SANCHEZ ET AUTRES INTERVENANTS (24H CM)

Projet en cours de structuration avec divers partenaires (Ville de Besançon, Migrations Besançon, Service Sciences Arts et Culture, Bains Douches/Quartier Battant, etc.) – plus d'informations seront partagées le jour de la réunion de rentrée.

COURS 2 : PRÉPROFESSIONNALISATION AUX ARTS DU SPECTACLE 2 (24H TD)

12H TD Régie lumière (en lien avec le projet mené au sein des Sentiers de la création)

UE5 : TRANSVERSAUX 6 (48 HEURES)

COURS 1 : LANGUE (24H TD)

COURS 2 : MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE ET DISCIPLINAIRE EMMA MERABET (12H CM ET 12H TD)

Se projeter, s'orienter

Ce cours est pensé comme un temps de projection et de formalisation à l'écrit des envies et des orientations post-licence. Un temps pour faire un bilan des apports de la formation, et des pistes qu'elle ouvre pour les années suivantes.

Licence Parcours 2

« Jeu de l'acteur »

Le Conservatoire du Grand Besançon (Cité des Arts, 1 passage des Arts) et la filière Arts du spectacle de l'UFR Sciences du langage, de l'Homme et de la Société (30-32 Rue Megevand | 25000 Besançon 03 81 66 53 10) se sont associés pour un parcours de licence commun : « Jeu de l'acteur ».

PRÉSENTATION

La collaboration entre l'**U**niversité de **F**ranche-Comté (UFC) et le **C**onservatoire à **R**ayonnement **R**égional (CRR) du Grand Besançon a permis la mise en place du Parcours « **Jeu de l'acteur** » de la Licence Arts du spectacle. Pendant toute la durée de leur formation, les étudiants sont inscrits à la fois à l'UFC Arts du spectacle et au CRR. Ce parcours est pédagogiquement conçu afin de permettre aux étudiants de fournir le travail personnel quotidien nécessaire à leur spécialité.

Le cursus « **Jeu de l'acteur** » comprend six semestres divisés chacun en Unités d'Enseignements (UE). Chaque semestre représente 30 crédits européens (ECTS). Les deux premiers semestres, l'enseignement au Conservatoire se fait en supplément des enseignements de l'Université. En Licence 2 et Licence 3 les enseignements suivis au CRR sont comptabilisés dans le calcul des ECTS.

Les différents enseignements sont dispensés sous forme de Cours Magistraux ou de Travaux Dirigés.

OBJECTIFS

Cette licence permet aux étudiants de valider à la fois un Certificat d'Études Théâtrales (CET) ou un Diplôme d'Études Théâtrales (DET) au Conservatoire du Grand Besançon tout en validant une licence « Jeu de l'acteur » à l'Université de Franche-Comté. Ce parcours permet d'inscrire le cursus dans le schéma universitaire Licence, Master, Doctorat (LMD) et de faciliter ainsi les échanges d'étudiants à l'échelle européenne en leur permettant de s'inscrire dans le dispositif Erasmus.

PRÉREQUIS

. Être titulaire du baccalauréat ou d'un Diplôme d'Accès aux Études Universitaires (DAEU) & être au minimum en deuxième Cycle d'Art dramatique dans un CRR ou CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental)

FORMALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION

· Pré-inscriptions sur le portail Admission Post Bac (APB) **www.admission-postbac.fr**
· Candidature au CRR : dossier à télécharger sur **www.conservatoire.grandbesancon.fr** et à retourner au Conservatoire accompagné d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation exposant le projet de l'étudiant.

MODALITÉS D'ADMISSION

Test d'admission pour les élèves extérieurs au CRR *(1 scène + 1 parcours libre + 1 entretien).*
Les étudiants devront s'acquitter de leurs droits d'inscription auprès du CRR et de l'UFC aux conditions fixées par chaque établissement.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

En conformité avec les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances de l'Université de Franche-Comté et du Conservatoire du Grand Besançon : Contrôle Continu ou Terminal
La licence est obtenue avec un CET ou DET décerné et la L3 validée.
En lien avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Besançon, cette licence du Parcours 2 « Jeu de l'acteur, arts frères et mise en scène » s'obtient avec aux semestres 3 et 4, 9 ECTS sur 30 qui sont délivrés par le Conservatoire, et aux semestres 5 et 6, 12 ECTS sur 30.

Licence Parcours 3

3ème année « Préparation aux concours des grandes écoles » Parcours 3 - 2025/2026

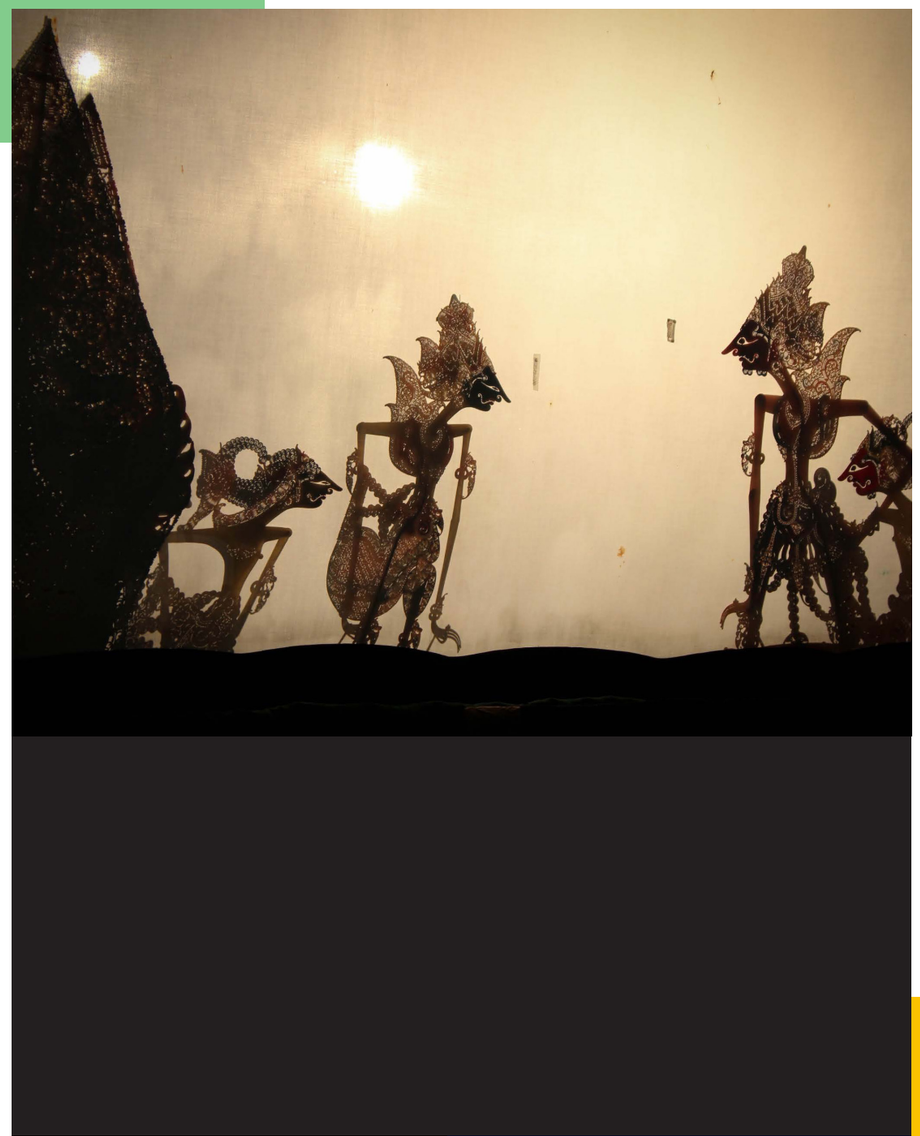
Partenariat UFR Sciences du langage, de l'homme et de la société (http://www.univ-fcomte.fr) et le Centre Dramatique National de Besançon (https://www.cdn-besancon.fr)

Responsable de formation : *en attente*
Référent préparateur aux concours des grandes écoles : *en attente*
Contact administratif : Tatiana Breitenstein

La collaboration entre l'Université de Franche Comté (UFC) et le Centre Dramatique National de Besançon (CDN) a permis la mise en place dès 2021 du Parcours « Préprofessionnalisation du jeu de l'acteur - Préparation aux concours des grandes écoles de Théâtre » de la Licence Arts du spectacle.

Ce parcours, qui s'inscrit dans la continuité de la formation des deux années du DEUST Théâtre proposé au sein de l'Université de Franche-Comté, a pour objectif la préparation des scènes de concours pour intégrer une des Écoles Nationales Supérieures d'Art Dramatique. Il est prioritairement destiné aux étudiants ayant validé un DEUST théâtre, mais il est ouvert aux étudiants d'arts du spectacle de France ayant au minimum leur deuxième année universitaire et une pratique développée du jeu corporel et théâtral.

L'entrée se fait sur sélection (lettre de motivation et audition orale), excepté pour les étudiants du DEUST Théâtre de Besançon qui peuvent s'inscrire directement en Licence Arts du spectacle Parcours 3.
Le groupe est constitué de 10 à 15 étudiants.

Spectacle de wayang kulit purwa Dalang Ki Edi Suwondo Gunung Kidul, Java © Charline Bataillard

Biographie des intervenant·e·s

Maître de conférences en études théâtrales (histoire et esthétique), **Charline Bataillard** est spécialiste du *wayang kulit* javanais, un type de théâtre de marionnettes d'ombres originaire d'Indonésie. Son domaine de recherche s'étend également à d'autres formes de théâtres d'ombres, mettant particulièrement l'accent sur les échanges culturels, la transmission, les évolutions des formes classiques de spectacles et la notion de tradition dans ce contexte spécifique.

Marianne Boiral est artiste photographe, elle mène des projets autour de la notion de portrait au sein de diverses structures sociales, éducatives et d'insertion. Actuellement en doctorat à l'Université où elle mène une recherche sur le sens et les effets de l'utilisation du portrait en pratiques participatives, Marianne Boiral est diplômée de l'Ecole des Beaux-arts, titulaire d'un Master en sociologie de l'Art et d'un Master en Arts du spectacle.

Leonor Canales Garcia est une artiste de théâtre multidisciplinaire d'origine espagnole, exerçant depuis plus de 30 ans. Formée par des maîtres tels que Daniel Lemahieu et Jacques Lecoq, elle a créé la compagnie A Petit Pas en 2000 et l'Espace Artistique L'Œil du Citron en 2022. Elle se définit comme une Artiste-Passeuse-Tisseuse des Liens, mettant en lumière les voix modestes. Ses compétences incluent, entre autres, la comédie, la mise en scène et l'écriture. Elle a conçu et dirigé des spectacles primés comme « Amour à Mère » et « Je Rentre à la Maison ». Spécialiste du masque, du théâtre-corps et des marionnettes, elle dirige régulièrement des ateliers et des formations. Son engagement pédagogique se concentre sur les cartographies identitaires et la relation médecin-patient. Elle collabore également sur des performances artistiques et plastiques, intégrant des thèmes sociaux et intimes.

Brigitte Chataignier, se forme dès son jeune âge au Mohini Attam à l'école du Kalamandalam en Inde, auprès des maîtres Kalamandalam Leelamma, Kalamandalam Ksheimavathy et Sri Devi Rajan et pratique le chant carnatique, les rôles de Kathakali, le Kalarippayatt et les danses populaires du Kerala. De 1990 à 1993, elle danse avec la troupe de Kshemavathy, puis se produit en solo à l'international. En 1995, elle co-fonde la Compagnie Prana à Rennes. En 2007, elle co-réalise le film *La Danse de l'Enchanteresse* avec Adoor Gopalakrishnan. Brigitte Chataignier crée des œuvres contemporaines inspirées de la culture indienne et se consacre à la transmission de son art.

Lulla Chourlin est chorégraphe danseuse de la compagnie Astragale basée à la friche artistique à Besançon. Elle est également praticienne et enseignante en Body-Mind Centering ® co-dirige l'association soma qui forme les praticien·ne·s en France. Elle crée des spectacles et performances en collaboration avec d'autres disciplines artistiques : photographie, art plastique, peinture, écriture, musique… Elle collabore avec diverses compagnies artistiques et enseigne en France et à l'étranger.

Au départ d'une formation martiale, **Melvin Coppalle** se forme en France et au Japon pendant plusieurs années au butô auprès de grands maîtres comme Maro Akaji, Kobayashi Saga ou encore Ôno Yoshito. En plus de son travail au sein de la D.R.A.G, il est notamment performeur pour des groupes de musique comme Mantra (métal progressif), des collectifs artistiques comme PhilEmoi, ou comédien pour le *Teatro Malandro* (Omar Porras). Directeur artistique de la Compagnie Izanami, le travail de Melvin Coppalle se situe autour de l'interaction entre danseur et spectateur, l'engagement corporel, l'expressivité du geste, et à la métamorphose de l'acteur performeur. Il s'inspire également des danses urbaines telles que le Krump ou le Hip-hop ou des danses et arts traditionnels tels que le Mohiniyattam ou le Kathakali.

Laura Dahan se définit comme chercheuse artistique. Tout en obtenant un Master d'Études Théâtrales, elle se forme dans plusieurs conservatoires d'art dramatique et commence très tôt ses premières mises en scène. Elle n'a cessé de chercher son langage artistique propre, au carrefour entre le texte, les installations plastiques et la performance. C'est en ouvrant des squats artistiques à Paris que de nombreuses tentatives d'écriture en espaces non dédiés prennent vie. Passionnée par la complexité de l'être humain, elle cherche à composer des personnages qui sortent des stéréotypes. Il en va de même pour ses sujets de création, où l'étrangeté n'est pas montrée du doigt et où les nuances des relations sont soulignées. En 2007, avec Cécile Le Meignen, elles créent La Cie Les Fugaces et découvrent un terrain de création incroyable : l'espace public. Elles s'implantent ensuite à Gambais, dans les Yvelines (78), où elles ouvrent Le Lieu avec un collectif d'habitants. En parallèle, elle crée la compagnie Les Armoires Pleines avec la plasticienne Stéphanie Sacquet en 2009. Elle joue et signe les mises en scène de tous leurs spectacles jusqu'en 2019. Elle a toujours eu une activité de transmission artistique, d'abord comme animatrice de théâtre, puis comme intervenante en milieu scolaire pour les élèves et la formation des professeurs. Elle est également régulièrement associée à d'autres compagnies de rue pour du conseil, de l'aide à la mise en rue et la gestion du public.

Florian Dantan, conseiller formateur pour Culture Action depuis mars 2021, a été administrateur puis coordinateur et chargé de projet de l'association Le Bastion (musiques actuelles, Besançon) pendant 13 ans, ainsi que président d'un réseau régional culturel (Rézo Parleur) pendant 5 ans. Dans le cadre de ses missions, il était responsable pédagogique de l'organisme de formation (certifié Datadock) sur des thématiques techniques, artistiques et administratives dans le spectacle vivant, référent AFDAS et responsable du plan de formation entreprise. Convaincu de l'utilité fondamentale de la formation continue, il place l'accompagnement des pratiques artistiques au cœur de ses prérogatives professionnelles. Il a notamment conçu et piloté des dispositifs d'accompagnement novateurs en direction des artistes et de leur entourage (Piston, Engrenage). Aujourd'hui, il transmet ses expériences et connaissances pour accompagner les entrepreneurs culturels et les artistes dans la structuration et le bon développement de leurs projets. Avec Culture Action, il propose des rencontres sur le territoire franc-comtois dans le cadre de rendez-vous conseil individuels et anime des actions de formation collectives.

Comédien et metteur en scène, **Aurélien Deque** travaille pour plusieurs structures comme la Cie Pocket Théâtre, la CNEPUK, le Théâtre Universitaire et la Cie du Bondinho dont il est le codirecteur. Il est également acteur pour le cinéma et la télévision. En parallèle, il enseigne le théâtre et le cinéma à l'université de Besançon. Depuis 2019, il mène des projets de spectacles avec la Compagnie du Bondinho pour rassembler les publics autour d'œuvres classiques fraîchement revisitées qui interagissent avec notre actualité.

Aurore Després est maîtresse de conférences Habilitée à Diriger des Recherches (HDR) en arts de la scène à l'Université de Franche-Comté, chercheuse du laboratoire ELLIADD, membre active de l'association des Chercheurs en Danse (aCD). En lien avec sa pratique de danseuse et chorégraphe, ses recherches portent sur le geste et sa perception, le temps et l'archive dans les arts vivants et spécialement l'art chorégraphique contemporain, dans une approche esthétique à la fois écologique, archéologique et politique. Conceptrice du fonds d'archives audiovisuelles en ligne *FANA Danse & Arts vivants*, elle a dirigé l'ouvrage collectif *Gestes en éclats, Art, danse et performance* (2016) et est actuellement directrice de la collection *Gestes* aux Presses du réel.

Jade Duviquet est metteuse en scène et comédienne ; **Cyril Casmèze** est comédien et performeur zoomorphe. Ils partagent leurs univers de cirque et de théâtre au sein de la **Cie du Singe Debout** où ils explorent la relation de l'humain à l'animal et au vivant, les métamorphoses et l'hybridation dans des spectacles pluridisciplinaires, des performances zoomorphiques et des conférences dérapantes mêlant art et sciences. Lors de leur parcours artistique et de transmission, ils entrainent d'autres artistes, des scientifiques et philosophes dans leurs différentes formes scéniques au théâtre, dans les musées, dans des centres d'art contemporains et des lieux plus atypiques (urbains et forestiers).
www.singedebout.com

Christophe Fourvel est écrivain. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages (http://www.m-e-l.fr/christophe-fourvel,ec,490), il est aussi très heureux de son travail avec la danseuse chorégraphe Geneviève Pernin (https://www.youtube.com/watch?v=N2esypc4jcQ&t=16s) ou d'avoir réalisé des documentaires fictions pour France Culture (https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-experience/mon-ami-stig-dagerman-4396110). Il dirige également une collection (Le club des écrivains, éditions Mediapop) dans laquelle des auteurs sont invités à confesser leur passion pour un club de football.

Chargée de projets artistiques et culturels au service sciences arts et culture de l'Université de Franche-Comté, **Ghislaine Gaultier** connaît bien le milieu universitaire ainsi que le monde associatif et culturel du territoire pour avoir mis en place et participé, dans différentes structures, à des festivals internationaux, expositions, créations et diffusion de spectacles dans des universités françaises et étrangères, des ateliers de pratique artistique et culturels …

Caroline Grosjean creuse depuis 2009 un sillon fait de rencontres et de croisements, mêlant les écritures chorégraphiques et littéraires (*Diptyque*, *Honeycomb*), multipliant les expériences in situ et les propositions immersives (*Petites Partitions entre Amis*, *EXIT 87*), expérimentant les croisements plastiques et scénographiques (*OURAL*, *Charcoal*, *Parades et Métamorphoses*). Elle développe de nombreux projets de formation et de transmission et enseigne la pratique de la danse contemporaine auprès des futurs comédiens du DEUST de Besançon, ou encore de la formation professionnelle du danseur Coline à Istres.

Caroline Grosjean creuse depuis 2009 un sillon fait de rencontres et de croisements, mêlant les écritures chorégraphiques et littéraires (*Diptyque*, *Honeycomb*), multipliant les expériences in situ et les propositions immersives (*Petites Partitions entre Amis*, *EXIT 87*), expérimentant les croisements plastiques et scénographiques (*OURAL*, *Charcoal*, *Parades et Métamorphoses*). Elle développe de nombreux projets de formation et de transmission et enseigne la pratique de la danse contemporaine auprès des futurs comédiens du DEUST de Besançon, ou encore de la formation professionnelle du danseur Coline à Istres.

Depuis plus de dix ans, **Alexandre Haillot** pilote et développe des projets culturels auprès de certaines associations. En parallèle, son expertise en matière de développement de projets culturels s'est affinée depuis huit ans dans le cadre de ces différentes fonctions au Ministère de la Culture. Coordinateur du premier jumelage entre deux ministères de la culture, tunisien et français, de 2017 à 2019, Alexandre Haillot a participé à la structuration de l'expertise française dans le domaine des politiques culturelles françaises incluant également les collectivités locales à cette réflexion.
Il a été conseiller musique et danse à la DRAC Bourgogne-Franche-Comté de 2019 à 2023. Il est aujourd'hui chargé de la coordination et de l'animation du COREPS Bourgogne-Franche-Comté et dirige la société de conseil en projet culturel « Les Ondes Culturelles ». Sa société de conseil se structure autour de plusieurs axes: accompagner la réflexion stratégique et la création de projets culturels ; concevoir et proposer une stratégie de développement culturel ; conseil en ingénierie culturelle auprès des collectivités locales et formation en politique culturelle.

Formé à l'université et à l'école Lecoq, **Benoît Humbert** fonde la Cie La Carotte en 2002, outil de création et d'implantation artistique en milieu rural. Comédien, metteur en scène, pédagogue, il aborde son art à la croisée des sciences humaines et de la pratique en scène.

Loli Jean-Baptiste est attachée de recherche temporaire à l'Université de Bourgogne Franche-Comté depuis 2023 et interprète au sein de deux compagnies de la région, la Compagnie Pocket Théâtre et la Compagnie du Bondinho. Elle est également doctorante en Arts du spectacle au laboratoire ELLIADD de l'Université de Besançon, sous la direction de Guy Freixe. Son projet de recherche porte sur le théâtre démontable forain et ses grandes familles. Elle explore l'ignorance et le rejet de cette forme disparue dans l'histoire du théâtre en France, cherchant à en comprendre les raisons et à réhabiliter sa mémoire.

Professeur de littérature française à l'Université de Franche-Comté, **Pascal Lécroart**, est spécialiste des interactions entre littérature, théâtre et musique dans la première moitié du XXe siècle.

Emma Merabet est Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche et docteure en arts de la scène. Ses domaines de spécialité recoupent les esthétiques et dramaturgies contemporaines et s'articulent aux enjeux écologiques actuels. Elle collabore avec des compagnies de danse, de théâtre et de marionnettes, en tant que conseillère dramaturgique.

Simon Moers se forme à l'interprétation dramatique à l'INSAS, à Bruxelles, puis poursuit ses études à l'ESNAM de Charleville-Mézières. À la fin de ce cursus, en 2011, il co-fonde le collectif de marionnettistes *Projet D*, basé dans le Jura français. Simon travaille en parallèle avec l'artiste Simon Delattre et la compagnie *Rodéo Théâtre*. En 2019 il est lauréat de la Villa Kujoyama de Kyoto et développe depuis plusieurs projets franco-japonais autour des arts de la marionnette, en collaboration avec l'artiste costumière-plasticienne Tomoe Kobayashi. À l'automne 2023, Simon obtient un diplôme de conseiller funéraire.

Après un cursus de chant lyrique au conservatoire puis dans une école de comédie musicale en Suisse, **Pauline Pobelle**, constamment en recherche vocale, se forme en tant que professeure de chant selon différentes approches. Elle interprète différents rôles dans des comédies musicales telles que *La petite boutique des horreurs*, *Baba Yaga*, *Nils Holgersson*... Elle signe les paroles des chansons de plusieurs spectacles comme *La guerre des boutons*, *Le vent dans les Saules*... Depuis 2014, elle est la directrice pédagogique de l'école de comédie musicale Allée des Cerisiers où elle y enseigne le chant et les claquettes.

Doctorante en Arts de la Scène à l'Université de Franche-Comté, **Thaïs Parelli** est danseuse, chercheuse et professeure de Danse Classique et de Pilate. Elle a des formations en Anatomie de la Danse, en Danse Classique Méthodologie Vaganova par l'école du Bolshoi Brésil et aussi certifiée dans la méthode australienne *Progressing Ballet Technique*. Thaïs a également enrichi son parcours en collaborant avec l'Opéra de Paris, où elle a travaillé comme observatrice participante aux côtés de la chorégraphe Dominique Brun pour la reprise du Sacre du Printemps en 2021.

Brigitte Prost est critique dramatique et professeure en histoire et esthétique des Arts du spectacle à l'Université de Franche-Comté. Ses travaux portent sur la mise en scène des classiques français du XVIIe siècle, les classiques de l'Inde du Sud-Ouest (Kathakali et Mohini Attam), la scène comme lieu de mémoire, les processus de création, la critique dramatique et les hybridations culturelles. Ses publications majeures sont *Les Jeux de l'écart : mises en scène du répertoire classique (Corneille, Molière et Racine) en France de 1965 à nos jours*, Rennes, PUR, 2010 ; *Lectures du Misanthrope*, coécrit avec Jean Rohou, Rennes, PUR, coll. Didact français, 2016 ; *Les Classiques sur la scène des années 1880-1960*, Pézenas, Éditions Domens, 2018 et *Les Enjeux du masque sur la scène contemporaine*, co-dirigé avec Guy Freixe, Bruxelles, n° 140, mars 2020. Elle mène actuellement un projet de recherche sur *Les mutations du geste créateur dans le spectacle vivant*, étudiant les enjeux de tekhnè et poïesis du masque scénique.

Comédienne, marionnettiste, metteuse en scène et directrice du DEUST-Théâtre, **Carine Rousselot** s'intéresse particulièrement aux textes de théâtre contemporain. En 2017, elle a soutenu une thèse sur l'œuvre de Bernard-Marie Koltès.

Passionnée de théâtre en marge, en quête d'espaces et de formes insolites, **Stéphanie Ruffier** est professeure, journaliste et autrice. Au cours d'études en Littérature et Sciences Politiques, elle se consacre aux écritures du réel, à la subversion et aux poétiques en espace public. Agrégée de Lettres Modernes, elle enseigne le théâtre, l'histoire des arts de la rue et la critique dramatique. Sillonnant les festivals, elle est également rédactrice dans le spectacle vivant pour *Artcena*, *Les Trois Coups*, *L'Humanité*...

Carolane Sanchez est maîtresse de conférences en Arts vivant au sein de l'Université Bourgogne Franche-Comté (depuis 2021). Sa thèse en recherche-création (soutenue en 2019), porte sur les enjeux de mémoire, identité, transmission qui corroborent la création flamenco contemporaine. Ses travaux de recherche post-doctoraux interrogent les épistémologies de la recherche-création et de l'ethnoscénologie, afin d'explorer les savoirs et gestes pouvant émerger à l'interstice de ces perspectives scientifiques interdisciplinaires, pour appréhender de façon située et créative d'autres modes de regards critiques et sensibles sur le corps « spectaculaire ». Elle est également investie dans des projets de recherche Arts et Santé, et elle est membre active de l'association des chercheurs en danse. Ses enseignements universitaires théorico-pratiques portent plus globalement sur l'histoire transculturelle de la danse et des arts vivants (dimension interdisciplinaire), les appropriations créatives des altérités culturelles, les méthodologies en recherche-création, et la préparation au training du performer (pratiques somatiques, anatomie expérimentale, flamenco, méthodes d'improvisation, etc.). Elle mène de façon entremêlée à sa recherche universitaire son activité d'artiste-chercheuse (https://www.carolane-sanchez.com/).

Lucas Sanchez est acteur et metteur en scène. Formé à l'ERACM (2016-2019), il a collaboré avec Gurshad Shaheman, Emma Dante et Tommy Millot, entre autres. À l'issue de sa formation, il a travaillé avec Hubert Colas, Julie Villeneuve, Frédéric Lachkar, Philippe Car et Edith Amsellem sur diverses créations théâtrales. En septembre 2022, il co-fonde la compagnie La Place du Soleil et co-signe les mises en scène de la compagnie.

Au détour de son enseignement de plasticien **Cédric Sarron** débute sur la scène du Grand Théâtre de Lorient lors du spectacle *Songes et Métamorphoses* de Guillaume Vincent, avec un effeuillage mythologique. Il entame alors son parcours d'artiste cabarettiste sous le pseudonyme Phœbus Fragonard. Parallèlement à son entrée à la D.R.A.G. Cédric a été chroniqueur dans l'émission *Queer me Out* de radio C-lab ainsi que co-présentateur des évènements Un peu de Drag dans votre soupe avec le drag king Léo Roméo et les cheffes de Bulbe. Depuis plusieurs années Cédric participe à la création d'espaces ponctuels de rencontre avec diférent·e·s acteur·ices de la communauté Queer comme Le Bal des Merveilles ou des lectures drag en médiathèques. C'est avec la compagnie Broadway French qu'il parcourt les routes avec le spectacle The Last Drag Show, présenté au festival off d'Avignon en 2023.L'univers de Phœbus Fragonard puise ses sources auprès du cabaret de Pigalle, des salons de peinture et de la vulgarisation historique.

Suite à un baccalauréat Lettres & Théâtre et des études de philosophie, **Pierre Tallaron** intègre le compagnonnage des arts et métiers du théâtre, mis en place par le Nouveau Théâtre du 8e à Lyon au début des années 2000. Il travaille depuis et affine sa démarche artistique au fil de diverses rencontres en France et en Europe. Nourri par un souhait de rencontres entre les disciplines, les styles et les genres, l'espace poétique est avant tout pour lui un espace de liberté et de précision, au service d'une parole collective (celle des imaginaires des artistes et des spectateurs réunis). Pour approcher cette qualité de relation, il cherche à ce que la physicalité et la sensitivité (avec ou sans texte) soient les premières sources d'inspiration et d'exploration, autant pour l'interprète que pour le public dans ses perceptions et sa réception sensible d'un récit.

Jérôme Wacquiez, comédien diplômé de l'École de la Comédie de Saint-Étienne, commence sa carrière en région Rhône-Alpes, jouant dans des pièces comme *La Mégère apprivoisée* et *Électre*. Grâce à une bourse du ministère de la Culture japonais, il étudie le théâtre Nô et Kyôgen au Japon auprès de la famille Nomura et joue dans une compagnie de théâtre contemporain dirigée par Satochi Miyagi. En 2002, il fonde la Compagnie des Lucioles en Picardie, dirigeant divers projets artistiques. Lauréat du prix international de théâtre de l'Unesco en 2006, il travaille avec des auteurs comme Laurent Colomb, Jean-Rock Gaudreault et Toshiki Okada. Récemment, il collabore avec Nathalie Papin et supervise le projet Capital risque avec de jeunes comédiens. Actuellement, il travaille sur Jeanne de Yan Allegret et Home movie de Suzanne Joubert, avec des premières représentations prévues en novembre 2021.

Présentation - Programme

Licence Arts du spectacle 2024-2025

Bonne formation !

UFR sciences du langage, de l'homme et de la société

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ