

Master

Expérimentations et recherches dans les arts de la scène

Brochure 2024-2025

Responsabilités et contacts au sein de la formation

Gestionnaire pédagogique et administratif du master ERAS : Léontine Longuet leontine.longuet@u-bordeaux-montaigne.fr

Responsabilité de la section Théâtre : Marie Duret-Pujol Marie.Duret-Pujol@u-bordeaux-montaigne.fr

Responsables du Master ERAS : Marie Duret-Pujol Marie.Duret-Pujol@u-bordeaux-montaigne.fr

Erasmus et séjours à l'étranger : Eléonore Martin eleonore.martin@u-bordeaux-montaigne.fr

Objectifs de la formation

Le master « Expérimentations et recherches dans les arts de la scène » s'adresse à des étudiant·es ayant le désir de poursuivre leur cursus universitaire en suivant un parcours exigeant et singulier puisqu'il propose d'associer à la fois recherche théorique et expérimentation scénique. Le mémoire de recherche peut être dissocié du projet pratique de fin d'études ; il peut aussi, si l'étudiant·e en fait le choix en concertation avec l'équipe enseignante, s'agir d'un mémoire de recherche-création.

L'intérêt du Master ERAS réside dans son articulation étroite entre théorie et pratique. Elles s'éclairent l'une l'autre, permettant un éventail plus large dans les futurs choix professionnels. Pour celles et ceux qui se destinent aux métiers de l'enseignement artistique et/ou de la recherche en études théâtrales, le master assure des outils analytiques en prise avec la réalité du travail des artistes que les étudiant·es sont amené·es à éprouver au cours des deux années de formation. De même, pour celles et ceux qui souhaitent embrasser des carrières artistiques (acteur·rices, dramaturgie, mise en scène, concours des Écoles nationales de théâtre) ou travailler au sein de structures culturelles (médiation culturelle, secrétariat général, relations avec les publics), ce master assure un socle de culture fondamentale.

Cette formation nécessite un goût prononcé pour la lecture, la documentation, le travail solitaire propre à la recherche, mais aussi le travail en groupe propre aux répétitions, les sorties pour voir des spectacles ainsi qu'une appétence pour la scène.

Ce master permet d'acquérir des savoirs et savoirs faire essentiels en vue de l'insertion professionnelle (métiers artistiques, culturels et de la recherche) et du développement de projets scientifiques, artistiques ou culturels. Une équipe d'enseignant·es-chercheur·ses ayant aussi exercé dans les métiers du spectacle et de professionnel·les des arts de la scène et des politiques et institutions culturelles encadre la formation.

Ce master cible l'**acquisition des compétences** suivantes :

- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l'interface de plusieurs domaines.
- Acquérir des savoirs hautement spécialisés dans différents domaines de la recherche en arts du spectacle dont certains sont à l'avant-garde du savoir, comme base d'une pensée originale.
- Analyser, en s'appuyant sur l'interdisciplinarité, les liens unissant les différents arts : théâtre, musique, danse, performance, ainsi que les textes et mises en scène de différentes cultures.
- Développer des compétences en direction d'acteur/mise en scène/écriture dramatique/scénographie voire en interprétation à partir de matériaux textuels, musicaux ou plastiques.
- Explorer l'articulation entre pratique et théorie.
- Rédiger et soutenir un mémoire de recherche problématisé et inédit dans le domaine des arts de la scène.
- Élaborer un projet artistique dans toutes ses dimensions artistiques, administratives, financières et communication.
- Repérer l'organisation institutionnelle, administrative, juridique et associative des arts du spectacle en France et à l'étranger.
- Approfondir les conditions de diffusion, de production et de valorisation des spectacles.
- Se situer dans le champ de la création contemporaine, la nourrir de référence artistique et théorique.
- Acquérir une expérience en milieu professionnel par le biais d'un stage.

Débouchés

Le Master ERAS prépare aux métiers de la recherche, de l'enseignement, de la création et de l'accompagnement artistique, dans le domaine des arts de la scène et plus largement des arts et de la culture. Il offre des atouts pour une insertion professionnelle dans les domaines suivants :

- Enseignement et recherche en études théâtrales.
- Métiers en lien avec le projet artistique et culturel auprès de collectivités ou de structures culturelles.
- Métiers de la création : metteur en scène, dramaturge, auteur·rice, scénographe, créateur·rice lumière, créateur·rice son, etc.

L'université n'est pas une école de théâtre : pour les métiers techniques comme pour les métiers artistiques, une spécialisation complémentaire est nécessaire

Sous condition d'obtention d'une mention Très bien ou Bien en Master 2, la formation peut déboucher sur une entrée en **doctorat** au sein de l'École doctorale Montaigne-Humanités, Mention Arts (Histoire, Théorie, Pratique). Les doctorats de recherche-création sont fortement encouragés.

Critères d'admission

Licence conseillée :

- Licence mention arts du spectacle, parcours théâtre ou parcours danse

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels que :

- Licence d'une autre mention.
- Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié par l'État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II).
- Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 minimum.
- Pour les formations non sanctionnées par un diplôme d'État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur non reconnu par l'État...), une demande de validation des études supérieures (VES) est à effectuer auprès du contact administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

- Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence professionnelle peuvent postuler pour une admission en master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion professionnelle directe, les candidat·es sont informés que les dossiers des titulaires d'une licence générale sont examinés en priorité.

Équipe pédagogique :

Pauline Beaucé (MCF, études théâtrales)

Ulysse Caillon (MCF, études théâtrales)

Jean-Yves Coquelin (MCF, études théâtrales)

Delphine Cottu (actrice, Munstrum théâtre)

Bess Davies (actrice, metteuse en scène, collectif OS'O)

Sandrine Dubouilh (PR études théâtrales, architecte, scénographe)

Alexia Duc (actrice, metteuse en scène)

Marie Duret-Pujol (MCF, études théâtrales)

Omar Fertat (MCF, études arabes)

Mathieu Gil-Yaquero (réisseur Maison des Arts)

Baptiste Girard (MAST, acteur, metteur en scène, collectif OS'O)

Pierre Katuszewski (PR, études théâtrales)

Kevin Keiss (MAST, dramaturge, auteur, associé au projet de la direction du Théâtre Dijon-Bourgogne-CDN)

Bruno Lahontâa (scénographe)

Louise Le Chartier de Sédouy (ATER, études théâtrales)

Géraldine Margnac (docteure en études théâtrales, danseuse, enseignante de français dans le secondaire)

Éléonore Martin (MCF, études théâtrales)

Julie Ménard (autrice)

Véronique Perruchon (PR, études théâtrales, université de Lille)

Margot Reyraud (docteure, études théâtrales)

Pascale Sardin (PR, études anglophones)

Fabienne Signat (administratrice de Production du spectacle vivant)

Framboise Thimonnier (administratrice de Production du spectacle vivant)

Célia Thomas (danseuse, chorégraphe, directrice de la danse au PESMD)

Domaines de recherche et d'expertise des enseignant·es de la formation, direction de mémoire

Pauline BEAUCÉ	Histoire des formes et des pratiques spectaculaires (XVII, XVIII, XIX ^e siècles) : marionnettes, tragédie burlesque, pantomime, mélodrame, spectacles de magie... ; permanence et mutation des lieux de spectacles dans la ville ; parodie, autoparodie et réécriture dans les arts de la scène ; les genres lyriques (opéra, comédie musicale...) et leurs mises en scène contemporaines ; éditions de texte dramatique ; paléographie.
Ulysse CAILLON	Théâtre contemporain (fin XX ^e -XXI ^e en Europe et Amérique du Nord) ; pratiques hybrides (théâtre-danse, performance, usage de la vidéo) ; scènes de l'intime (théâtres et performances autobiographiques, théâtre-témoignage...) ; genre et sexualité dans le spectacle vivant ; scènes LGBT+ et scènes queers ; théâtres politiques ; théâtre et <i>pop culture</i> .
Jean-Yves COQUELIN	Histoire du théâtre en France au XX ^e siècle : dramaturgie, mise en scène, théories esthétiques ; histoire des politiques publiques dans le domaine du spectacle vivant en France au XX ^e siècle ; architecture et scénographie en Europe, principalement XX ^e siècle ; politiques culturelles, théâtre populaire.
Marie DURET-PUJOL	Comique et politique, pratiques comiques (théâtre, télévision, radio) ; études théâtrales, histoire et sciences sociales ; scènes de l'humour, étude critique du rire ; spectacles et pratiques critiques ; théâtre et engagement.
Pierre KATUSZEWSKI	Théâtre et spectacles contemporains (XXI ^e) : écritures et mises en scène ; danse ; performance et théâtre ; dramaturgies et spectacles de la deuxième moitié du XX ^e siècle ; théâtres, spectacles et performances LGBTQIA+ et queer ; théâtre et performances féministes ; non-professionnel·les en scène ; auto-fictions théâtrales, théâtre témoignage, théâtres documentaires et documentés ; théâtre et spectacle yiddish ; personnages de fantômes théâtraux ; théâtre antique.
Eléonore MARTIN	Arts du spectacle dans le monde chinois et en Asie ; le travail corporel chez l'acteur ; circulation des pratiques spectaculaires et transferts culturels, « soft power » ; cirque (clown, acrobatie) (en cours de spécialisation) ; anthropologie du spectacle, ethnoscénologie ; apprentissages et transmissions ; questionnement sur la traduction.

Des enseignant·es-chercheureuses d'autres départements de l'université Bordeaux Montaigne peuvent également diriger des mémoires selon leurs spécialités.

Descriptifs des enseignements

MASTER 1
Semestre 1

UE 1 La recherche en arts du spectacle

- **ECUE 1 : Historiographie** (Pauline Beaucé, Louise Le Chartier de Sédouy, Sandrine Dubouilh) 1MAHE11
(9h CM, 9h TD, 4 ECTS)

Ce cours qui se déroule sur les deux semestres abordera des questions d'écriture de l'histoire des spectacles, longtemps réduites à l'histoire des textes dramatiques. Il s'agira de réfléchir aux objets variés de cette histoire (lieux de spectacle, festival, artistes, formes oubliées) et aux outils et méthodes à disposition du chercheur pour rendre compte de ce passé lointain ou récent. Une attention particulière sera portée aux questions de la périodisation et à celles des archives. Ce cours s'appuiera sur l'étude de fonds anciens et contemporains et les étudiant·es seront amenés à les étudier et à produire une recherche à partir des archives consultées.

- **ECUE 2 : Approches ethnopoétiques et esthétique** (Ulysse Caillon, Jean-Yves Coquelin) 1MAHE12
(18h CM, 18h TD, 4 ECTS)

Ulysse Caillon : « Représenter/performer l'intimité sur les scènes actuelles »

Le séminaire tentera d'appréhender comment l'intime s'écrit, se met en scène, se joue et se performe sur les scènes actuelles, qu'il s'agisse de dramaturgies ouvertement autobiographiques, de confessions à l'allure d'autofiction, d'expositions corporelles de soi, de récits de témoins réels ou de plongées dans l'intériorité d'un personnage plus ou moins fictif. Comment écritures et scènes réinventent-elles les façons de se dire et comment l'intime pousse-t-il les artistes vers de nouvelles formes scéniques ? Tout en replaçant ces dramaturgies au sein d'une histoire théâtrale et performative, et en étant attentif aux influences d'autres discours de l'intime (artistiques, littéraires, théoriques ou critiques), nous tenterons d'interroger les enjeux poétiques, politiques et éthiques de ces nouvelles expressions de soi sur scène.

- **ECUE 3 : Approches sociales et culturelles** (Marie Duret-Pujol) 1MAHE13
(18h CM, 18h TD, 4 ECTS)

UE 2 Expérimentation pratique 1

- **ECUE 1 : Direction d'acteurices et mise en scène** (Delphine Cottu) 1MAHE21
(24h TD, 4 ECTS)

« La naissance du Chœur Tragique et du Héros : "être lié par un espace" »

A partir d'une recherche qui débutera par des exercices d'improvisation autour des « foules et des tribuns » puis par l'exploration du masque neutre et son rapport à l'espace nous verrons comment se construit un chœur tragique au plateau, son architecture et quel est son rôle dans la Tragédie face au héros.

Ce travail nous permettra d'appréhender par le corps l'entrée dans le texte qui arrivera dans un second temps. Pour cela j'ai choisi la pièce d'Eschyle *Agamemnon* dans la traduction d'Ariane Mnouchkine dont je proposerai aux étudiants plusieurs moments emblématiques.

- **ECUE 2 : Corps en scène** (Célia Thomas)
(24h TD, 4 ECTS)

1MAHE22

En s'appuyant sur les fondamentaux de la danse contemporaine, ce cours permettra aux étudiants d'articuler des pratiques entre le formel et la sensation. Nous donnerons à vivre des situations seul(e) ou en relation pour nourrir et gagner en précision de mouvement, d'état de présence au plateau. En nous appuyant notamment sur la respiration et les différents états toniques, nous aborderons un travail d'appuis, de volumes du corps. Une approche allant du sol à la station debout pour ouvrir et affiner sa perception du corps en mouvement. Nous engagerons également un travail de développement chorégraphique au travers de différents ateliers au service des projets de création des participants.

Ainsi nous traverserons tous les enjeux du mouvement dansé (corps, espace, temps, états toniques...).

En outre, nous travaillerons toutes les composantes d'un projet artistique lié au spectacle vivant.

Au-delà de l'écriture même d'un projet, ce moment permettra de s'interroger sur ce qu'est une composition chorégraphique, un projet de corps. Nous y apporterons des éléments d'analyse qui interrogeront notamment :

- La structuration de l'espace
- La temporalité
- L'utilisation de la matière sonore
- Le propos développé grâce au langage corporel, dansé...

Nous articulerons ce cours en faisant des ponts avec le travail de chorégraphes reconnus. Les étudiant(e)s s'interrogeront sur leur propre composition mais aussi en portant un regard d'analyse sur les créations des autres.

- **ECUE 3 : Atelier de rentrée** (Kevin Keiss)
(12h TD, 2 ECTS)

1MAHE23

Lors de cet atelier de rentrée, il s'agira de mettre en place une méthodologie « en pratique » pour aborder les sujets, thèmes, formes, enjeux du spectacle vivant et de la scène actuelle comme autant d'outils dont les étudiant·es pourront se saisir pour l'élaboration de leur projet de fin d'études de Master 2.

UE 3 Mémoire et projet pratique 1

- **ECUE 1 : Préparation au mémoire 1** (Jean-Yves Coquelin, Marie Duret-Pujol, Pierre Katuszewski)1MAHE31
(12h TD, 2 ECTS)

Ce cours présente les principaux points méthodologiques afin de rédiger un mémoire de recherche ou de recherche-création : formulation de la problématique, établissement de l'état des lieux des recherches, question du point de vue situé, normes bibliographiques et de rédaction, etc.

- **ECUE 2 : Préparation au projet pratique 1** (Kevin Keiss)
(12h TD, 2 ECTS)

1MAHE32

À travers des séances de dramaturgie collective, les projets de chacun·e seront précisés en les mettant en perspective avec la scène théâtrale contemporaine. Certains outils fondamentaux seront mis en lumière pour appréhender l'écriture théâtrale. Quelle est la différence entre une situation et une action ? Comment fonctionnent les dialogues ? Qui parle et à qui ? Quel rapport au public ? À la métathéâtralité ? Quelle connaissance du plateau pour écrire ?

Cet atelier est avant tout l'occasion d'appréhender son projet de fin d'études, d'en circonscrire les enjeux et de réfléchir à sa faisabilité concrète.

UE 4 Compétences et environnement professionnel 1

- **ECUE 1 : Politiques culturelles** (Fabienne Signat)
(18h TD, 3 ECTS)

1MAHE41

Présentation générale des politiques culturelles en France depuis Malraux à l'aide de documents audio-visuels et écrits. Évocation des politiques culturelles dans le reste du monde. Suivront des rencontres avec des personnes en charge de la définition et/ou de la mise en œuvre de ces politiques au niveau de l'Etat et des collectivités locales : Drac, conseil départemental, région, ville. Ces rencontres seront préparées en amont par les étudiant.es.

- **ECUE 2 : Documentation**
(6h TD, ECTS)

1MCTY2

La compétence transversale « documentation » proposée dans l'offre de formation de l'Université Bordeaux Montaigne vise à doter les étudiants des outils indispensables à la réalisation du mémoire, mais également plus largement à approfondir leur maîtrise des compétences informationnelles, désormais indispensables à tout citoyen. Cet enseignement comprend deux séries de séances, qui ont lieu respectivement au premier et au second semestres (3 heures au S1, et 3 heures au S2).

Les séances permettront d'approfondir la méthodologie et la recherche documentaire, de revoir les attentes en matière de normes de présentation d'un mémoire universitaire et d'une bibliographie, de proposer aux étudiants de faciliter leur travail de rédaction par la maîtrise de la feuille de style (word, open office, libre office). Par ailleurs, ils découvriront un outil de gestion bibliographique : Zotero permettant de rassembler, organiser leurs ressources documentaires et de générer automatiquement des références bibliographiques.

L'évaluation repose sur un examen au S1 ainsi qu'un autre au S2 permettant de vérifier la maîtrise de ces compétences à partir d'une recherche effectuée sur un sujet fourni. Il n'y a pas de session de rattrapage pour la documentation.

Bibliographie

DEISS, Jérôme, L'Art de faire des recherches et de partager l'information : pratiques et techniques de veille et de curation sur Internet, Fyp éditions, Limoges, 2015, 158.

FARAGASSO, Tony, De la gestion de signets au social bookmarking : Delicious, Diigo, Zotero et quelques autres, ADBS éditions, coll. « L'essentiel sur... », Paris, 2011, 62.

FOENIX-RIOU, Béatrice, Recherche éveillée sur Internet : mode d'emploi : outils et méthodes pour explorer le Web : Web visible, Web invisible, Web social, Web temps réel, Lavoisier, Paris, 2011.

GRIVEL, Luc (sous la direction de), La Recherche d'information en contexte : outils et usages applicatifs, Lavoisier, Paris, 2011.

**MASTER 1
Semestre 2**

UE 1 Séminaires

- **ECUE 1 : Archives et spectacle vivant** (De Louise Le Chartier de Séoudy)
(9h CM, 9h TD, ECTS)

2MAHE11

Ce cours sera l'occasion de vous initier à la recherche en archives de manière pratique. Après une introduction et dans la directe lignée du cours d'historiographie du 1er semestre, vous serez amené·e·s à mener l'enquête sur une étude de cas : une architecture de théâtre, de la presse ancienne, une scénographie, pourquoi pas un manuscrit de mise en scène ? Une fois vos sources réunies, vous pourrez questionner les textes, les pratiques, les images, les espaces, avec un même objectif : faire parler les archives du XVIIIe, du XIXe ou du XXe siècle.

- **ECUE 2 : Approches de genres, intersectionnelles et décoloniales** (Pierre Katuszewski)
(12h CM, 12h TD, ECTS)

2MAHE11

Le séminaire, mutualisé avec les masters Genres, Cultures et Sociétés et Études culturelles, aborde la question du genre dans le domaine des arts du spectacle, théâtre, danse, performance. Il se déroule en deux temps. Il s'agit tout d'abord de présenter un état de la recherche, notamment anglo-saxonne et états-unienne pionnières dans le domaine, avec la lecture de plusieurs textes fondamentaux. Ces lectures permettront de poser les problématiques liant genre, théâtre et performance selon différentes approches, historiographique, esthétique, anthropologique, etc.

Dans un second temps, des analyses de cas seront abordées, dans les dramaturgies contemporaines (Agathe Charnet, Laurène Marx, Julie Ménard, , etc.), les écritures de plateau (Carolina Bianchi, Angelica Liddell, Pippo Delbono, etc.), la danse/performance (Radhouane El Meddeb, Phia Ménard, etc.), les spectacles drag-queens, les performances (féministes, post-porn, queer, etc.) et les spectacles programmés dans les théâtres de la CUB.

Certaines séances seront prises en charge par des chercheureuses invitée·es qui présenteront leurs travaux dans le domaine, notamment sur des aires géographiques extra-occidentales, en lien avec le parcours « théâtres du monde » du master Expérimentations et recherches dans les arts de la scène.

- **ECUE 3 : Séminaire de recherche approfondi**
(12h TD, non noté)

2MAHE13

UE 2 Expérimentation pratique 2

- **ECUE 1 : Scénographie** (Sandrine Dubouilh, Véronique Perruchon)
(30h TD, 4 ECTS)

2MAHE21

Ce cours aborde dans la complémentarité scénographie et création lumière. Une partie théorique permettra de se familiariser avec l'histoire de ces pratiques et leurs enjeux esthétiques ainsi qu'à leur réalité technique. Nous mettrons ainsi en évidence comment scénographie et lumière peuvent être objets de recherche. Une partie pratique, associée au projet de fin d'étude, aura pour objectif de vous inciter à intégrer, dans la réalité des moyens disponibles, l'espace et la lumière dans l'écriture de vos projets. Le cours sera validé par un exercice pratique à la Maison des Arts, associé à un dossier.

- **ECUE 2 : Écriture et mise au plateau** (Kevin Keiss)
(30h TD, 4 ECTS)

2MAHE22

« Je suis une fiction » – Performance, écriture, mise en scène

Cet atelier fonctionnera comme le début d'une création à venir. Conçu comme une série de crash tests d'écriture et de mise en jeu, nous travaillerons à des performances reposant sur la puissance de l'état de jeu, la musique et la physicalité.

À travers les urgences thématiques qui sont celles des étudiant·es, nous trouverons comment inventer des formes autour de l'axe suivant : la métamorphose.

UE 3 Mémoire et projet pratique 2

- **ECUE 1 : Mémoire d'étape 1** (Pauline Beaucé)
(12h TD, 4 ECTS)

2MAHE31

Ce cours a trois objectifs 1) donner un cadre à l'avancée du travail de mémoire. En effet, chaque mois nous nous retrouverons collectivement et ce cours doit vous servir de cap pour avancer dans vos recherches. 2) vous aider à savoir présenter votre travail de recherche à l'oral de manière scientifique, synthétique et dynamique. Au mois d'avril, nous organiserons ensemble une journée d'études où chacun.e présentera l'avancée de ses travaux de recherche. Ces deux premiers objectifs soutiennent l'ultime but de ce cours : le rendu au mois de mai à vos directeurs/trices de mémoire de 30/40 pages rédigées.

- **ECUE 2 : Préparation au projet pratique 2** (Marie Duret-Pujol)
(12h TD, 3 ECTS)

2MAHE32

Ce cours vise à accompagner les étudiantes et les étudiants dans l'élaboration du projet de fin d'études qu'ils/elles devront présenter au second semestre de la seconde année de master. Enjeux : formaliser, à l'oral et à l'écrit un projet spectaculaire et être en mesure de le présenter de façon claire et synthétique ; organiser un planning de travail sur le temps long.

UE 4 Compétences et environnement professionnel 2

- **ECUE 1 : Théâtre en langue étrangère 1** (Bess Davies)
(18h TD, 3 ECTS)

2MAHE41

Il s'agit de pratiquer le théâtre en langue anglaise avec une enseignante-actrice native d'Angleterre. Aucun niveau préalable est demandé, l'enseignante s'adapte au niveau de chacun·e.

- **ECUE 2 : Production et diffusion des spectacles** (Fabienne Signat)
(18h TD, 4 ECTS)

2MAHE42

Nous traiterons d'une façon générale la production d'un spectacle en nous appuyant sur les projets de fin d'études des étudiant·es. Nous aborderons les différents éléments à mettre en œuvre pour la production d'un spectacle : les collaborateurices indispensables, le budget de production, les contrats du spectacle, la recherche des partenaires, les droits d'auteur et droits voisins, la communication, la fiche technique, etc. Puis des groupes de travail seront mis en place et, d'après les projets de fin d'étude des étudiant·es, iels mettront en œuvre les acquis : écrire le projet, réunir une équipe, chiffrer les besoins, élaborer un plan de travail, connaître l'environnement partenarial et institutionnel.

UE 1 Expérimentations et recherches

3MAHU1

(Sandrine Hutinet, Pierre Katuszewski, Julie Ménard)

(36h TD, 6 ECTS)

12h sont dédiés à un cours autour des écritures théâtrales contemporaines. Nous questionnerons notamment le rapport au document (témoignages, documents écrits, archives, enquêtes, etc.) afin d'examiner comment les auteurices contemporaines écrivent et fictionnalisent les documents. Nous aborderons également les grandes tendances et thématiques des écritures contemporaines : questions de genre, féministes, écologiques, décoloniales, etc.

Enfin, il s'agira pour les étudiant·es de se poser la question de la nécessité d'écrire, de leurs influences artistiques, de leurs sources d'inspiration, afin d'être en mesure d'expliciter et de situer leur projet pratique de fin d'études au sein du champ théâtral et spectaculaire contemporain.

Dans le même temps, un groupe d'étudiant·es suivra un atelier d'écriture avec Julie Ménard (36h) et un autre groupe un atelier de mise en scène avec Sandrine Hutinet (36h). Les groupes seront déterminés en fonction des projets pratiques de fin d'études.

UE 2 Cartes blanches

3MAHU2

(Baptiste Girard, Vincent Toujas)

(30h TD, 6 ECTS)

Pendant ces 24h, les étudiants devront travailler et présenter les cinq premières minutes de leur projet de fin d'études. Le but est de pouvoir commencer à tester les grands principes de mise en scène et de mise en jeu, et de lancer le début des répétitions. L'échange avec Baptiste Girard ou Vincent Toujas devra permettre de structurer une méthode de travail pour les mois à venir, et de voir ensemble comment la conception théorique du projet se traduit au plateau, et quels outils mettre en place pour arriver aux objectifs fixés.

Lumière et son (6h)

Le but du module est d'aider les étudiants à faire cohabiter harmonieusement les aspects techniques et artistiques d'une création ou d'une restitution de spectacle.

Un premier cours se déroule en salle de cours. Durant celui-ci seront rappelés les principes de base de l'éclairage scénique, les principaux équipements d'un théâtre à l'italienne et d'une salle de spectacle moderne, ainsi que les principaux projecteurs et leurs possibilités.

Une fiche technique d'une salle de spectacle ainsi que celle d'un spectacle seront étudiées afin que les étudiant(e)s soient à même d'en comprendre les principales informations.

Les deux cours suivants se dérouleront dans la salle de spectacle.

Seront alors montrées les principales possibilités d'utilisation de d'adaptation de la salle de spectacle (plateau - lumière - son - vidéo - machinerie).

Durant ces deux séances, les étudiant(e)s pourront pratiquer la régie et la conduite lumière sur des courtes séquences afin d'en comprendre les possibilités, les enjeux et les exigences.

UE 3 Séminaires

- **ECUE 1 : Actualité de la recherche** (Margot Reyraud)
(9h CM, 9h TD, 3 ECTS)

3MAHE31

- **ECUE 2 : Perspectives ethnoscénologiques et culturelles** (Jean-Yves Coquelin, Marie Duret-Pujol) 3MAHE32
(9h CM, 9h TD, 3 ECTS)

UE 4 Mémoire et projet pratique 3

- **ECUE 1 : Mémoire d'étape 2** (Les directeurices de mémoire)
(12h TD, 3 ECTS)

3MAHE41

Il s'agit d'avancer dans la rédaction du mémoire. Il est demandé la remise d'une quarantaine de pages rédigées du mémoire à la fin du semestre.

- **ECUE 1 : Suivi de projet pratique** (Baptiste Girard)
(12h TD, 3 ECTS)

3MAHE42

Chaque mois, ce cours permet de faire le point sur l'avancée des projets de fin d'études en partageant les problématiques rencontrées par chaque étudiant·e et en essayant d'y apporter collectivement des réponses. C'est un accompagnement au long cours sur la réalisation du projet de fin d'étude.

UE 5 Compétences et environnement professionnel 3

- **ECUE 1 : Théâtre en langue étrangère 2** (Pascale Sardin)
(12h TD, 3 ECTS)

3MAHE51

- **ECUE 1 : Approche juridique du spectacle** (Alexia Duc, Fabienne Signat, Framboise Thimonnier) 3MAHE52
(18h TD, 3 ECTS)

Nous aborderons les notions juridiques spécifiques aux projets de fin d'étude, en examinant avec les étudiant·es les aspects juridiques de chaque projet. Seront forcément abordés les obligations légales de licence d'entrepreneur/déclaration d'activité, les contrats de cession, contrats de coproduction, conventions de résidence et de mise à disposition, droits d'auteurice.

Framboise Thimonnier (6h) : le régime d'intermittence : Droits du travail et droits du salarié.e dans le spectacle vivant

- Notions historiques de l'émergence des droit sociaux.
- Les organisations syndicales (patronales et salariales) et le rôle des caisses sociales.
- Les différents contrats de travail dans le spectacle vivant, les droits et devoirs fondamentaux de chaque partie.
- Les travailleurs.seuses non salarié.es.

UE 1 Mémoire et soutenance

4MAHU1

(Les directeurices de mémoire)

(15 ECTS)

Le contenu du mémoire de recherche problématisé, sa mise en forme, les dates de rendu et de soutenance sont à définir avec les directeurs et directrices de mémoire.

Nombre de pages : 80 minimum.

Tous les mémoires doivent avoir été soutenus au plus tard le 30 juin. Pour la première session, les soutenances devront avoir lieu avant le 10 mai.

UE 2 Accompagnement de la réalisation du projet pratique

4MAHU2

(Mathieu Gil-Yaquero, Baptiste Girard, Kevin Keiss, Bruno Lahontâa)

(50h TD, 11 ECTS)

Les 50h de cours du second semestre seront consacrées à la préparation du projet de fin d'études : scénographie (Bruno Lahontâa), dramaturgie (Kevin Keiss et Baptiste Girard), technique (Mathieu Gil Yaqero).

Le projet de fin d'études est un examen qui sanctionne cinq années universitaires dont au moins deux en arts de la scène. Seront jugées et valorisées : les capacités des étudiant·es à mener un projet à son terme dans le cadre des contraintes universitaires propres à cet exercice. Il s'agira de fédérer un groupe, tenir un planning de répétitions, se montrer inventif·ves dans la résolution des problèmes techniques rencontrés. Comme dans le cadre professionnel, les contraintes aideront à intensifier et radicaliser les propositions artistiques. La prise en compte du public, la lisibilité des intentions seront essentielles.

Si le choix est d'écrire son propre texte, l'intégralité de ce texte doit être envoyé par mail à Baptiste Girard et à Kevin Keiss, au plus tard à la fin du premier semestre.

Attention : Vous pouvez mener votre propre projet ou bien, en fonction de vos envies professionnelles, travailler à la conception du décor, des lumières/son, costumes d'un autre projet. Vous pouvez également élaborer un projet en binôme.

Le jury sera composé d'une partie des membres de la filière d'études théâtrales ainsi que d'un·e professionnelle invité·e.

2/ Durée et lieu : Vos propositions devront durer 30 min.

Les propositions auront nécessairement lieu sur le campus.

6/ Vous devrez rendre une note d'intention définitive aux membres du jury, en format numérique, 8 jours avant les dates de présentation (cf. cours « Accompagnement de la réalisation du projet pratique » avec Kevin Keiss).

La soutenance du projet de fin d'études :

La soutenance dure 30 minutes. Nous insistons sur les qualités d'une soutenance bien préparée.

Elle se déroule en trois temps :

1/ Présentation du projet de l'étudiant.e résumant :

- la genèse du projet
- les orientations artistiques / l'inscription dans le paysage artistique contemporain
- les difficultés éventuelles rencontrées lors de l'élaboration du projet scénique

- formuler les autocritiques et les éventuelles perspectives et suites au projet
- 10 minutes maximum

2/ Retours du jury. Environ 10 minutes

3/ Questions + discussion avec l'étudiant.e. Environ 10 minutes

UE 3 Stage et environnement professionnel

4MAHU3

(Baptiste Girard)

(8h TD, 4 ECTS)

Le stage est un moment essentiel de la formation. Il permet d'appréhender avec une plus grande acuité la sphère professionnelle vers laquelle les étudiant·es pourront se diriger. Il est possible de faire plusieurs stages. La validation de cette unité est conditionnée par un stage de 3 semaines minimum. Et une soutenance d'une durée de 30 minutes (15 minutes de présentation puis 10 min de questions).

La présentation suivra le plan suivant :

- Présentation de l'artiste, de la compagnie, de la structure et présentation de son inscription dans le paysage artistique contemporain.
- Formulation des attentes avant le stage.
- Présentation de ce qui a été accompli et des compétences acquises pendant le stage.
- Quelles seraient les suites possibles ? En quoi ce stage a-t-il nourri le projet de fin d'études, le projet de recherche, le projet professionnel ?

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE DU TRAVAIL DE RECHERCHE et DU TRAVAIL D'EXPÉRIMENTATION PRATIQUE

L'équipe pédagogique et l'unité de recherche ARTES

Le master expérimentations et pratiques dans les arts de la scène est adossé à l'unité de recherche ARTES.

L'offre pédagogique est étroitement liée aux orientations et aux axes de recherche de cette équipe et tous les enseignant·es-chercheur·es du master en font partie.

Pour découvrir les activités de l'équipe, consultez son site : <https://artes.u-bordeaux-montaigne.fr/>

Mémoire de
recherche ou de
recherche-
création

Trouver son sujet de recherche

Tous les champs du spectacle vivant peuvent constituer un objet d'intérêt et un terrain d'analyse. Le sujet doit être choisi à la fois parce qu'il stimule votre désir de recherche – vous allez cheminer avec lui pendant au moins deux ans – mais aussi en fonction de l'intérêt scientifique qu'il présente (que va apporter cette recherche aux connaissances scientifiques ? au champ académique ?) et de sa faisabilité (est-il réalisable dans la durée du Master de répondre aux questionnements posés ?).

Deux formes principales de recherche sont possibles au sein du Master :

- **La recherche théorique** : l'étudiant.e analyse un sujet à partir de sources théoriques et d'œuvres (textes dramatiques, mises en scène, spectacles, etc.), mais aussi – en fonction du sujet – d'observations de terrain (observation de processus de création, ateliers, enquêtes, etc.). Il s'agit de présenter une recherche structurée destinée à étudier le sujet et la problématique choisi·es et de formuler des hypothèses de recherche.
- **La recherche-création** : l'étudiant.e analyse un sujet à partir de son (ou ses) processus de création artistique et du projet pratique de fin d'études qu'iel aura à réaliser. La recherche part de la pratique personnelle pour la problématiser. Il peut s'agir d'un processus d'écriture, de mise en scène, de création lumière, de costume, etc. S'il doit s'agir de votre création, cela n'implique pas obligatoirement d'être seul.e à la mener : il peut s'agir d'un processus dans lequel d'autres personnes sont impliquées. L'analyse du processus de création exige une réflexion critique et théorique et non pas une simple description du processus.

Le sujet doit être précis et se centrer sur un angle particulier : « Le théâtre de Shakespeare » est par exemple un champ bien trop vaste et qui ne montre aucune problématisation, de même que « Le théâtre et le cinéma ». En revanche, vous pouvez par exemple interroger les liens entre théâtre et cinéma à travers une ou plusieurs mises en scène d'un.e artiste que vous aurez choisi·e ; ou encore questionner le jeu de l'acteur/actrice face à la caméra, etc.

Trouver son directeur/sa directrice de recherche

Il importe d'entrer rapidement en contact avec les enseignant.e.s susceptibles d'accompagner la recherche, en particulier celles et ceux dont le champ de recherche est le plus proche de votre sujet.

Pour cela reportez-vous au tableau qui figure en page 6 de cette brochure. Vous y trouverez des indications sur les domaines de spécialité ou de recherche de l'équipe pédagogique. Ensuite, prenez contact en leur écrivant. Ne tardez pas !

Qu'est-ce qu'un mémoire ?

Des archives de mémoires soutenus depuis plusieurs années sont disponibles auprès des enseignant·es-rechercheuses du master. Il est nécessaire de les consulter afin de se familiariser avec la forme matérielle du mémoire, sa structure, etc.

Le mémoire de Master doit aborder un angle particulier, le problématiser, apporter des informations et connaissances et formuler des hypothèses.

Les cours de méthodologie sont destinés à se familiariser avec la problématisation, la recherche de sources, l'écriture universitaire, etc. Le·a directeur/directrice de recherche assure le suivi du travail et guide l'étudiant·e dans les étapes successives : délimitation du sujet, problématisation, recherche de sources, structuration du plan, écriture.

Le mémoire a une structure et un ordre précis :

- **Introduction** : elle est destinée à mettre en perspective le sujet du mémoire, au sein d'un ensemble de sources liées à ce sujet et qui lui préexistent, à se situer vis-à-vis de ce sujet, à le problématiser.
- **Sommaire** : les titres principaux du mémoire (grands titres) avec les numéros de pages correspondants.
- **Chapitres** : division de la recherche en diverses sections, qui permettent de structurer l'analyse.
- **Conclusion** : elle dresse le bilan du travail de recherche, les points auxquels cette recherche est parvenue, les pistes qui resteraient à explorer.
- **Bibliographie/Sources** : elle contient les articles, ouvrages nécessaires à l'exploration du sujet, mais aussi les entretiens, spectacles, films, sites, etc.
- **Table des illustrations** : elle recense toute l'iconographie qui figure dans le mémoire, chaque image étant numérotée, avec les numéros de pages correspondants.
- **Annexes** : section libre, qui peut présenter des illustrations, des vidéos, des entretiens, des schémas, etc.
- **Table des matières** : l'ensemble des titres et sous-titres avec les numéros de pages correspondants.

Soutenance

Le mémoire de Master 2 est soutenu publiquement devant un jury, composé du directeur/de la directrice de recherche et d'un ou plusieurs enseignant.e.s.

L'étudiant.e présente son travail de recherche durant une quinzaine de minutes (étape à laquelle ce travail est parvenu, pistes pour la suite de la recherche) et répond aux questions et commentaires des membres du jury.