

MENTION : Arts de la scène et du spectacle vivantParcours : **Théâtres, performances et sociétés (TPS)****OBJECTIFS DE LA FORMATION**

Interdisciplinaire et transculturelle, la formation vise à produire des connaissances et des compétences dans le champ des études théâtrales et transartistiques, à aider l'étudiant à rendre compte de son propre travail créatif et à s'insérer dans le monde esthétique et socio-économique des arts du spectacle.

Le parcours « Théâtres, performances et sociétés » se fonde sur une approche résolument plurielle, située au croisement des études esthétiques, historiques, littéraires, musicales, mais aussi écologiques, anthropologiques et socio-économiques du spectacle vivant. Attaché aux liens entre théâtre, performance et société, il s'appuie sur des relations nombreuses avec le monde professionnel et les institutions locales, comprend des enseignements théorico-pratiques et s'enrichit de l'intervention de nombreux professionnels et favorise les stages ou les ateliers in situ.

Le parcours tire son originalité de l'importance accordée à la création dans un contexte ouvert et transculturel, que la création soit présente ou passée, reconnue ou marginale, individuelle ou collective. Il s'intéresse aux œuvres (textes, spectacles, médiations), ainsi qu'aux processus de création, en particulier dans le domaine de la recherche-crédation. Par « recherche-crédation », nous entendons tout processus de création ou de pratique artistique articulé à un questionnement critique qui cherche à dégager de nouveaux savoirs, de façon réflexive et sensible.

Ce parcours propose des enseignements en histoire et esthétique du spectacle vivant, en ethnoscénologie (approches transdisciplinaire des pratiques performatives et spectaculaires qui entend rompre avec l'ethnocentrisme), et s'intéresse à un large spectre de genres scéniques (théâtres du monde, opéra, théâtres dansés, danse-théâtre, genres dits mineurs, théâtres en milieux protégés, écoles, prisons...). Il prend en compte l'histoire des structures, des organisations collectives des interprètes, et aborde les questions relatives au genre et aux discriminations. La création théâtrale est ainsi abordée au prisme de l'histoire et plus largement des bouleversements mondiaux et de leurs enjeux actuels, notamment écologiques et sociaux.

Ce parcours, tourné vers la recherche, a pour objectif d'offrir aux étudiants une formation à la recherche scientifique en études théâtrales et sur la performance (notamment en vue du doctorat). Il tire sa force de son adossement à la recherche menée au sein des quatre axes de l'Équipe de recherche Scènes du monde : « Histoire », « Esthétique et création », « Ethnoscénologie », « Politique et socio-économie des arts, de la culture et de la création ».

CRITERES D'ADMISSION

L'accès en master est possible :

- pour les titulaires d'une licence en Arts du spectacle, Arts, Lettres, Philosophie (*accès en master 1*)
- pour les titulaires d'un master 1 dans un champ compatible avec celui du diplôme de master ou dans le même domaine (*accès en master 2*)
- par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (décret 2013-756 du 19 août 2013) : accès sans avoir le diplôme requis, compte tenu des études, des acquis personnels et des expériences professionnelles
- par validation des études supérieures accomplies, notamment à l'étranger

Seront appréciés :

- les résultats obtenus en licence
- les motifs justifiant du choix de ce master par le candidat
- l'adéquation du parcours antérieur (professionnel et/ou artistique) du candidat avec les attendus du master
- l'adéquation du projet professionnel et de recherche avec la formation

Pour les ressortissants d'un pays non francophone et n'ayant jamais fait d'études en France ou dans un pays francophone, il sera apprécié en outre le niveau de français (compréhension et capacité d'expression initiales de la langue française suffisantes pour suivre les enseignements et échanger par des contributions écrites et orales).

Cette appréciation est fondée sur l'examen du dossier comprenant :

- les diplômes antérieurs et les relevés de notes
- le projet de recherche
- le projet professionnel et/ou artistique
- pour les étudiants non francophones, l'attestation de test de français (DALF C1 ou C2, DELF B2 ou TCF B2)
- une lettre de motivation précisant tout élément de parcours professionnel ou artistique (écoles, formations théâtrales, conservatoires, expériences artistiques ou associatives en lien avec les arts de la scène)
- un CV

UFR de rattachement**Arts, Philosophie, Esthétique****Secrétariat**

Bât. A, salle 031

☎ 01 49 40 66 16

✉ / theatre@univ-paris8.fr

Site Internet

www-artweb.univ-paris8.fr

Selon le dossier, le candidat pourra être reçu lors d'un entretien complémentaire.

Pré-requis

Les étudiants admis en Master doivent posséder un socle de connaissances et/ou de compétences acquises par une Licence en arts ou dans un domaine compatible, ou par une expérience personnelle ou professionnelle. Ce socle doit leur permettre d'appréhender les enseignements dispensés – approfondis et spécialisés – et de produire une recherche rigoureuse, originale et articulée.

Modalités d'admission

Les modalités d'admission varient en fonction de la situation de chaque candidat (nationalité, pays de résidence, âge, type de diplôme, diplôme français ou étranger, candidat déjà ou jamais inscrit dans l'enseignement supérieur français, ...).

Pour connaître la procédure qui correspond à votre profil, connectez-vous sur le site de l'Université <https://www.univ-paris8.fr/-Candidature-inscription->

ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

Le volume horaire du diplôme est de 470 heures par étudiant (255 heures en M1 et 215 heures en M2).

L'offre de cours est organisée en semestres (1 et 2) et en niveaux (M1, M2). Toutefois, une grande liberté de choix est laissée à l'étudiant pour la construction de son parcours au fil des quatre semestres du master, en fonction de ses préférences thématiques et de ses disponibilités. Sur une année, il est possible notamment de panacher des séminaires de M1 et de M2 et de grouper une partie des cours sur un semestre pour alléger d'autant la charge de l'autre semestre.

Tronc commun

Le tronc commun réunit les étudiants des parcours « Théâtres, performances et sociétés » et « Projet culturel et artistique international » pour un volume de 99 heures en M1 et 59 heures en M2. Ce tronc commun comprend trois Unités d'Enseignement (UE) distribuées sur les trois premiers semestres du Master (UE1 Fondamentaux, UE3 Explorations et UE6 Fondamentaux 2). Ces UE comprennent des Eléments Constitutifs (EC) obligatoires, et à choix, regroupant des enseignements de méthodologie diversifiés et progressifs (méthodologie de la recherche, méthodologie de projet, méthodologie de la médiation transculturelle, ingénierie de projet), ainsi que des enseignements de langue (arts et traduction, langue vivante, cours thématique en langue étrangère) et un cours optionnel, que l'on peut choisir à l'extérieur de la formation.

Parcours « Théâtres, performances et sociétés »

Les UE spécifiques de ce parcours permettent l'approfondissement des phénomènes liés aux arts performatifs, européens et extra-européens, et la compréhension de leurs contextes.

Les UE du parcours sont au nombre de trois par année d'étude et leur organisation permet une distribution souple et équilibrée des temps d'apprentissage et de recherche.

Chaque UE comprend 2 EC à valider, qui correspondent soit à des enseignements théoriques et pratiques (UE2 Contextes, UE4 Processus de création, UE7 Recherches scéniques et critiques, UE8 Projet personnel), soit au travail de recherche individuel (UE5 Projet d'étape et UE9 Mémoire de recherche), soit enfin à des stages.

Les UE théoriques et pratiques comprennent plusieurs cours au choix, dont un cours « ouverture TPS » à chaque semestre qui permet de valider certains cours figurant dans d'autres UE (et semestres) du parcours.

Les premiers semestres de M1 et de M2 donnent en outre accès à des cours proposés dans l'offre du parcours PCAI.

Des ouvertures sont faites à chaque semestre pour permettre aux étudiants d'effectuer un ou plusieurs stages durant leur formation.

Une telle structure est destinée à favoriser la construction de parcours cohérents et adaptés aux projets professionnels et personnels des étudiants.

Le théâtre est un art vivant, qui requiert une forte implication dans des moments collectifs. Durement impactée par la pandémie de Coronavirus, la profession a dû s'adapter et inventer de nouvelles façons de créer et de rencontrer les publics. De même, les enseignants du parcours TPS ont dû renouveler leurs pratiques pédagogiques et continueront à imaginer les moyens appropriés à la situation sanitaire et aux conditions matérielles des étudiants pour assurer la continuité de leurs enseignements dans les meilleures conditions.

1re année de master (M1)

Semestre 1 - Tronc commun (12 ECTS)			
Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 1 FONDAMENTAUX	EC 1A Méthodologie 1	1 EC au choix EC 1A.1 Méthodologie de la recherche A EC 1A.2 Méthodologie de la recherche B	5
	EC 1B Langues et traduction	1 EC Langue et traduction au choix EC 1B.1 Arts et traduction EC 1B.2 Langue vivante (voir Centre de langues) EC 1B.3 Cours thématique en langue étrangère	7
Semestre 1 - Parcours Théâtres, performances et sociétés (18 ECTS)			
Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 2 CONTEXTES	EC 2A Histoire des arts de la scène	1 EC au choix EC 2A.2 Sortir du théâtre, créer ailleurs EC 2A.3 Pratiques théâtrales contemporaines EC 2A.4 Ouvertures TPS <i>Autres cours au choix parmi les EC 4B.2, 7B.1, 7B.2, 8A.1, 8A.2</i>	9

Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 2 CONTEXTES	EC 2B Institutions, Médiations, Politiques	1 EC au choix EC 2B.1 Portrait de l'artiste interprète en travailleur : les organisations collectives du spectacle vivant EC 2B.2 Médiations des arts du spectacle à l'école, à l'hôpital, en prison EC 2B.3 Ouvertures PCAI EC 2'B Approches des politiques culturelles EC 2'C Approches du transartistique. Les institutions de l'art EC 2B.4 Ouvertures TPS <i>Autres cours au choix parmi les EC 7B.1, 7B.2, 8A.1, 8A.2, 8A.3</i>	9

Semestre 2 - Tronc commun (7 ECTS)

Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 3 EXPLORATIONS	EC 3A Méthodologie 2	1 EC au choix EC 3A.1 Méthodologie de la recherche C EC 3A.2 Méthodologie de la recherche D	4
	EC 3B Outils	1 EC au choix dans ou hors de la formation	3

Semestre 2 - Parcours Théâtres, performances et sociétés (23 ECTS)

Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 4 PROCESSUS DE CREATION	EC 4A Esthétiques : jeu, dramaturgie et écritures de plateau	1 EC au choix EC 4A.1 Scènes et interactivité EC 4A.2 Singing in the pool with masks EC 4A.3 Performances et technologies du genre EC 4A.4 Ouvertures TPS <i>Autres cours au choix parmi les EC 7A.1 ou 7B.1</i>	5
	EC 4B Spécialisation 1	1 EC au choix EC 4B.1 Spécialisation TPS 1 <i>Cours au choix parmi les EC TPS : 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A ou EC PCAI 4'B</i> EC 4B.2 Stage	5
UE 5 PROJET D'ETAPE	EC 5A Mémoire d'étape		9
	EC 5B Soutenance d'étape		4

2e année de master (M2)

Semestre 3 - Tronc commun (12 ECTS)

Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 6 FONDAMENTAUX 2	EC 6A Méthodologie 3	1 EC au choix EC 6A.1 Méthodologie de la recherche E EC 6A.3 Méthodologie de la médiation transculturelle	6
	EC 6B Langues et traduction <i>Ces cours peuvent être suivis aux semestres 1 ou 2</i>	1 EC Langue et traduction au choix EC 6B.1 Arts et traduction EC 6B.2 Langue vivante (<i>voir Centre de langues</i>) EC 6B.3 Cours thématique en langue étrangère (<i>voir Centre de langues</i>)	6

Semestre 3 - Parcours Théâtres, performances et sociétés (18 ECTS)

Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 7 RECHERCHES SCENIQUES ET CRITIQUES	EC 7A Perspectives internationales, ethnoscénologiques et transculturelles	1 EC au choix EC 7A.1 Art-performance et pratiques méta-quotidiennes EC 7A.3 Ouverture PCAI EC 7'C Médiations culturelles EC 7A.4 Ouvertures TPS <i>Autres cours au choix parmi les EC 4A.1, 4A.2, 4A.3, 8A.1, 8A.2</i>	9
	EC 7B Scènes, politique et société	1 EC au choix EC 7B.1 Médiations des arts du spectacle à l'école, à l'hôpital, en prison EC 7B.3 Ouverture PCAI EC 7'B Arts, politiques et société EC 7B.4 Ouvertures TPS <i>Autres cours au choix parmi les EC 2B.1, 2B.2, 8A.1, 8A.2, 8B.2, Atelier Déconstruire les regards avec le CNSAD</i>	9

Semestre 4 - Parcours Théâtres, performances et sociétés (30 ECTS)			
Unités d'enseignement (UE)	Eléments constitutifs (EC)		ECTS
UE 8 PROJET PERSONNEL	EC 8A Scènes et pratiques hybrides	1 EC au choix EC 8A.1 Au-delà des discriminations, vers de nouvelles pratiques et imaginaires scéniques EC 8A.2 Théâtres participatifs et climat - une recherche-action EC 8A.4 Ouvertures TPS <i>Autres cours au choix parmi les EC 2A.2, 2A.3, 2B.1</i>	5
	EC 8B Spécialisation 2	1 EC au choix EC 8B.1 Spécialisation TPS 2 <i>Cours au choix parmi les EC TPS : 1A, 1B, 2A, 2B, 4A, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A</i> EC 8B.2 Stage	5
UE 9 MEMOIRE DE RECHERCHE	EC 9A Mémoire de recherche		13
	EC 9B Soutenance du mémoire		7

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES

Le cadre général des modalités de contrôle des connaissances qui s'appliquent à l'université Paris 8 est voté pour chaque année universitaire en Commission de Formation et de la Vie Universitaire (CFVU). Ces modalités peuvent être complétées par chaque formation dans une annexe, qui tient compte de leurs spécificités et de leurs orientations pédagogiques. Dans le cas du parcours TPS, à l'exception de la soutenance du projet d'étape et du mémoire, tous les cours relèvent du contrôle continu.

Afin de prendre en compte les difficultés spécifiques que peuvent rencontrer certains étudiants en raison d'une activité professionnelle ou de situations particulières notamment de handicap, un aménagement du contrôle continu est proposé au sein de la formation.

Les modalités de contrôle des connaissances et leurs annexes sont communiquées aux étudiants de préférence avant le début des cours ou au plus tard trois semaines après le début de ceux-ci.

Elles sont également accessibles sur <https://www.univ-paris8.fr/Regles-de-scolarité-et-d-examens>.

FORMATION CONTINUE

Le statut "Formation continue" couvre le fait d'avoir un financement (CPF, OPCO, Région, Pôle emploi) et nécessite un suivi administratif de l'assiduité. Pour votre dossier de financement vous pouvez demander un devis par mail à info-df@univ-paris8.fr

STAGE

Le parcours TPS offre l'option de valider un stage (facultatif) d'au moins 50 heures en temps partiel en M1 et en M2.

ADOSSEMENT A LA RECHERCHE (LABORATOIRE, ED...)

Le master est adossé à l'équipe de recherche « Scènes du monde ». L'offre pédagogique est étroitement liée aux orientations et aux axes de recherche de cette équipe et tous les enseignants-chercheurs du master en font partie. L'originalité de l'équipe « Scènes du monde » se définit par la place éminente qu'elle donne à la création interartistique et interculturelle, ainsi qu'à une perspective historiographique et critique des formes spectaculaires contemporaines en relation avec leur contexte géopolitique et socio-culturel.

La structure de l'EA articule nettement la création artistique et l'histoire, l'esthétique, l'ethnoscénologie, les politiques culturelles dans le but d'initier de nouveaux discours critiques pris entre le champ français et des pratiques mondiales.

L'insertion des étudiants du master dans les événements organisés par l'équipe de recherche témoigne de la recherche d'une fluidité thématique et méthodologique entre les jeunes chercheurs afin de les impliquer le plus tôt possible dans les séminaires, les journées d'études, les colloques, les rencontres avec des chercheurs internationaux invités et les actions de recherche menées en lien avec les milieux artistiques professionnels.

L'équipe de recherche « Scènes du monde » est un membre actif de l'EUR ArTec. L'articulation des savoirs humanistes et des technologies de pointe, de la connaissance critique et de l'expérimentation artistique sont des principes communs à l'équipe et à ArTec, qui œuvrent à une meilleure synergie entre recherche et pédagogie. Les étudiants du Master sont ainsi partie prenante de projets pilotés par des membres de l'équipe sous l'égide de ArTec (comme « Singing in the pool with masks » qui comprend un voyage d'étude à Venise, « La performance au musée », « Performance et technologies du genre » qui propose aux étudiants de présenter des performances autobiographiques dans une salle de spectacles et dans des conditions professionnelles) par le biais de participation aux ateliers de recherche et d'expérimentation, de communications lors de journées d'étude ou de stages d'assistants de recherche. Elle participe aux activités de recherche de la MSH Paris Nord (axe 1 « Arts, industries de la culture, création ») et du campus Condorcet.

ECHANGES INTERNATIONAUX

Le Master mention « Arts de la scène et du spectacle vivant » développe des partenariats variés avec des universités européennes et internationales, permettant des échanges d'étudiants et enseignants et des collaborations en vue d'actions communes. Outre ces accords spécifiques, les étudiants peuvent réaliser des séjours de mobilité dans le cadre des programmes MICEFA (Etats-Unis) et BCI (Programme d'études intégrées franco-québécoises).

Conventions internationales avec des universités extra-européennes : Universidade de São Paulo (USP, Brésil) ; National Taiwan College of Performing Arts à Taipei (Taiwan).

Accords de coopération scientifique et pédagogique avec des universités extra-européennes : Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ, Brésil); Universidad Nacional de Colombia (Bogotá); Université Hanyang (Séoul, Corée); Centre de ressources audiovisuelles de Bophana (Pnom-Penh, Cambodge), Universidade Federal da Bahia (Salvador, Brésil) ; Universidad de Costa Rica.

Accords de mobilité étudiante et enseignante : Universidad Nacional de Cuyo (Argentine), Université du Québec, Chicoutimi, Università degli Studi di Bologna (Italie), Università degli studi di Torino, Universidade Nova de Lisboa (Portugal), Johann Wolfgang Goethe Universität (Allemagne), Université Libre de Bruxelles, Concordia University (Canada), Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Roma tre, Justus Liebig Universität Giessen (Allemagne), Università degli studi Ca' Foscari di Venezia, Università degli studi di Perugia, Université Hanyang (Séoul, Corée), Université Saint-Joseph (Liban), Benemerita Universidad Autonoma de Puebla (Mexique), Stokholm Universitet (Suède), Universität Bern (Suisse).

PARTENARIATS

Le Master « Arts de la scène et du spectacle vivant » s'appuie sur des partenariats variés avec des institutions et des structures artistiques, à l'échelle régionale, nationale et internationale : lieux de recherche, théâtres publics et privés, musées et galeries, compagnies théâtrales professionnelles ou encore festivals.

La Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, le Campus Condorcet, l'Institut National d'Histoire de l'art (INHA), et l'ARTA (Association de Recherche des Traditions de l'Acteur) sont des partenaires privilégiés de l'équipe de recherche et de la formation, de nombreux séminaires et activités de recherche s'y déroulant.

L'ancrage de la formation dans le territoire est particulièrement riche du fait des partenariats tissés avec plusieurs théâtres et lieux culturels, notamment :

Théâtres nationaux : Comédie-Française, Théâtre de la Colline, Théâtre de l'Odéon.

Centres dramatiques nationaux d'Ile de France : Théâtre Gérard Philipe, Théâtre de Gennevilliers, Théâtre de la Commune d'Aubervilliers, Théâtre de Nanterre-Les Amandiers, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines.

Théâtres lyriques : Opéra de Paris, Opéra-Comique, Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre de l'Athénée.

Lieux et partenaires de création : Centquatre Paris, Gaîté Lyrique, Festival d'Automne, Mois Molière, Studio-Théâtre de Stains.

Milieu associatif et professionnel : les entreprises culturelles, les artistes et interlocuteurs professionnels de Paris et d'Ile-de-France, les agences de coopérations artistiques (Extrapole).

Lieux de conservation et/ou de documentation spécialisés : Archives nationales, Bibliothèque nationale de France (Département Arts du spectacle, Bibliothèque musée de l'Opéra), Centre National du Théâtre, SACD, ADAMI, Bibliothèque historique de la ville de Paris, Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française, Société d'histoire du Théâtre, Bibliothèque municipale de Versailles.

Institutions patrimoniales : Musée national de l'histoire de l'immigration-Palais de la Porte Dorée, le musée national des arts asiatiques-Guimet, le musée de la Conciergerie, le Château de Versailles, le Musée Lambinet de Versailles.

Des partenariats internationaux avec un théâtre national italien – ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione – avec l'association Ateatro (Italie), avec l'Institute for Applied Theatre Studies à Giessen (Allemagne), avec l'Odin Teatret (Danemark), avec la Norwegian Theatre Academy (Norvège), sont à l'étude.

ET APRES ?

Poursuites d'études

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 EDESTA, Spécialité Théâtre et Danse.

Débouchés spécifiques du parcours « Théâtres, performances et sociétés »

Le parcours Théâtres, performances et société prépare aux métiers de la recherche, de l'enseignement, de la médiation culturelle, 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 ; création théâtrale : dramaturgie, écriture scénique, mise en scène, collaboration artistique, scénographie, jeu et direction de l'acteur, régie du spectacle ; conseil artistique auprès des services publics et privés ; conservation du patrimoine de théâtre ; métiers de la production et administration du théâtre : chargé de production, de diffusion, des relations publiques, de la communication et des relations aux publics ; métiers de la presse et de la critique, de l'édition et de la traduction.

SCUIO-IP
Information, orientation,
insertion professionnelle

☎ 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr

Service accueil handicap
Aménagements
pédagogiques pour les étudiants
en situation de handicap

☎ 01 49 40 67 92 / 71 47
accueil.handicap@univ-paris8.fr

SERCI
Mobilité étudiante

☎ 01 49 40 64 12 / 70 68
outgoing@univ-paris8.fr

