

TEXTE

Certificat de Formation Continue
en Dramaturgie
et Performance du texte

Novembre 2016 – Septembre 2017
13ème édition

formation continue

UNIL | Université de Lausanne

 Hes-so
Haute école spécialisée
de Suisse romande
University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

SCENE

I. LE TEMPS

12, 19, 26 novembre et 3 décembre 2016 (4 jours)

Le théâtre est un instrument de compréhension de la condition humaine. C'est ainsi, du moins, qu'Aristote le présente dans sa *Poétique* et ce modèle ne sera guère remis en question avant le XXe siècle. En se concentrant sur la dimension temporelle des œuvres, le cours comparera le genre dramatique avec d'autres genres littéraires et d'autres pratiques artistiques qui, pareillement, racontent ou racontaient « des histoires ». Une interrogation plus générale sur les mécanismes de la *mimesis* (imitation, représentation ou fiction) permettra d'aborder la question des effets cognitifs, affectifs et esthétiques du texte dramatique et du spectacle théâtral. Toutes ces questions seront prioritairement abordées dans une perspective théorique.

- Raconter des histoires : une fonction « biologique » ? (la philosophie et l'anthropologie)
- Les modes épique et dramatique : narrer et montrer (la poétique)
- Du sujet à l'intrigue : l'action tragique et l'action comique (la dramaturgie classique)
Travaux d'analyse du texte dramatique I : Cinna de Pierre Corneille
Atelier de composition dramatique I : « inventer » une action (autour du conte de fées)
Travaux d'analyse du texte dramatique II : Le Malade imaginaire de Molière.
- Dramaturgie du texte, dramaturgie du spectacle

Responsable: Danielle Chaperon (professeur de littérature française, UNIL)

II. L'ESPACE

10 décembre 2016, 14, 21, 28 janvier et 4 février 2017 (5 jours)

L'espace est une dimension fondamentale du texte dramatique puisque celui-ci est destiné à se concrétiser dans un lieu théâtral. Son rôle structurant permet au genre dramatique de se distinguer des autres genres littéraires (narratif, lyrique, argumentatif) et à la scène de s'ouvrir à l'influence d'autres espaces de représentation (le tableau, l'écran, la piste...). Les questions théoriques seront présentées dans une perspective historique et feront l'objet d'un laboratoire pratique organisé en collaboration avec la Manufacture, Haute école des arts de la scène de Suisse romande.

- L'espace dans la composition dramatique
Travaux d'analyse du texte dramatique III: Cinna de Corneille et Fin de partie de Beckett.
Atelier de composition dramatique II: « disposer » une action (autour du conte de fées)
- Espace dramatique et espace pictural: émergence de l'idée de « mise en scène » (XVIIIe – XIXe)

– Les espaces du spectacle

Travaux d'analyse de la mise en scène I : L'Ecole des femmes de Molière
mis en scène par Didier Bezace

– Du décor à la scénographie (le XXe siècle)

– Espace dramatique et espace cinématographique : inspirations croisées

– Mettre à l'épreuve l'espace

Laboratoire pratique dirigé par Sylvie Kleiber : construire un espace (La Ville de Martin Crimp)

Responsable : Danielle Chaperon (professeur de littérature française, UNIL)

Intervenante *: Sylvie Kleiber (enseignante Manufacture, scénographe)

III. LE PERSONNAGE

4, 11, 18, 25 mars, 1er avril 2017 (5 jours)

Le personnage semble, depuis l'origine, être au cœur de la construction dramatique. Pourtant, les dramaturgies classiques sont loin de le placer au premier plan de leurs réflexions et les dramaturgies contemporaines s'acharnent contre lui. C'est dire que l'identification du spectateur au personnage n'est pas constitutive du genre dramatique, pas plus que la fusion du comédien et du personnage n'est inhérente à la représentation théâtrale. Ces questions dramaturgiques seront inscrites dans l'histoire des conditions de représentation et celle des théories de l'acteur. Elles feront également l'objet d'un laboratoire pratique organisé en collaboration avec la Manufacture.

– Les « caractères » : tragédie et comédie

Travaux d'analyse du texte dramatique IV : Tartuffe de Molière et Combat de nègre et de chiens de B.-M. Koltès
Travaux d'analyse de la mise en scène II : Tartuffe de Molière mis en scène par Jacques Lassalle
et par Stéphane Braunschweig
Atelier de composition dramatique III : construire (ou pas) des personnages (autour du conte de fées)

– Le pathétique : l'émotion, la passion, la catharsis

– Crise du drame, crise du personnage

– Mettre à l'épreuve le personnage

Laboratoire pratique dirigé par Christian Geffroy-Schlittler : construire un personnage
(d'après Stanislavski, Meyerhold, Brecht)

Responsables : Rita Freda (dramaturge et chercheuse en arts de la scène) et Danielle Chaperon
(professeur de littérature française, UNIL)

Intervenant *: Christian Geffroy-Schlittler (enseignant Manufacture, metteur en scène)

IV. LA VOIX, LA PAROLE

29 avril, 6, 13, 20 mai et 10 juin 2017 (5 jours)

La voix transforme la parole en vibrations et en sensations et réalise dans la diction ses potentialités euphoniques, mélodiques et rythmiques – potentialités que la poésie sonore met à nu. Au théâtre, la question de la prise en charge du discours est cruciale puisque le mode dramatique exclut en principe d'autres voix que celles des personnages. Un point de vue narratologique sur la question permettra de définir les normes en vigueur à cet égard jusqu'à la fin du XIXe, pour interroger les dramaturgies contemporaines. Ces questions seront également abordées à partir de l'opéra, genre théâtral qui a idéalisé la voix jusqu'à en faire un véritable instrument de musique. La problématique plus générale du son (technologie du son, musique de scène) et de ses fonctions dans la représentation viendra conclure le parcours du module.

– Dialogues et didascalies : qui parle ?

– La parole : rythme et composition

– Quand la voix devient un instrument de musique : implications sur la dramaturgie

Travaux d'analyse du texte dramatique V : autour des Noces de Figaro (Beaumarchais et Mozart)
Travaux d'analyse de la mise en scène III : l'invraisemblance de la musique

– Mettre à l'épreuve la voix

Laboratoire pratique : les enjeux de la voix chantée

– Voix du corps, poésie sonore

Conférence de Vincent Barras

– Dramaturgie des voix et des sons au théâtre

Atelier de composition dramatique IV : voix du texte et sons du spectacle (autour du conte de fées)

Responsables : Mathilde Reichler (professeur de théorie musicale, HEMU) et
Danielle Chaperon (professeur de littérature française, UNIL)

Intervenant-e-s : Vincent Barras (professeur d'histoire de la médecine, UNIL, poète sonore), Christian Gavillet
(musicien, formateur HEP) et Sonja Lohmiller (pianiste, cheffe de chant à l'opéra)

CONCLUSION

17 juin 2017 (1 jour)

La conclusion récapitule le parcours théorique et historique accompli pendant la durée de la formation dans les modules thématiques. Le bilan de la formation se présentera sous la forme de débats sur le destin d'un art théâtral libéré de la tutelle de la littérature dramatique et ouvert à la danse, à la vidéo, à la performance, à l'installation, au cirque... La notion de « situation » permettra de nouer ensemble les questions posées par les différents modules.

Responsable : Danielle Chaperon (professeur de littérature française, UNIL)

* La liste des intervenant-e-s et certains points du programme sont susceptibles d'être modifiés

« DES GENS ENTRENT ET SORTENT; ILS PARLENT. »

(JEAN-LOUP RIVIÈRE)

Le temps, l'espace, le personnage et la voix sont les quatre thèmes qui structurent la formation. Ils permettent d'interroger selon des perspectives différentes et complémentaires les enjeux de la représentation théâtrale des textes. C'est pourquoi ils se révèlent particulièrement utiles pour acquérir les connaissances historiques et théoriques nécessaires à la description, à l'interprétation et à l'appréciation des œuvres dramatiques ainsi que de leur mise en scène. À ce savoir s'ajoutent l'observation des textes narratifs, lyriques, argumentatifs qui sont aussi l'objet de « performances » (vocales, corporelles, plastiques...) et l'étude comparée des performances proprement théâtrales et des pratiques artistiques voisines (musique, danse, cinéma, installations...).

OBJECTIFS

- disposer d'outils spécifiques à la lecture et à l'analyse des textes
- définir les enjeux théoriques liés aux différents genres littéraires et formes artistiques
- situer les pratiques littéraires et spectaculaires dans une perspective historique
- se repérer dans les débats contemporains sur l'écriture dramatique et la mise en scène
- renforcer l'argumentaire disponible lors de la présentation ou la justification de choix esthétiques dans le domaine des arts de la scène
- disposer de moyens pédagogiques propres à la transmission et au commentaire d'une expérience de créateur ou de spectateur
- mesurer les enjeux politiques et éthiques de la pratique artistique

PUBLIC

Cette formation s'adresse principalement aux diplômés ès Lettres (Licence, *Bachelor* ou *Master*), aux enseignant-e-s de littérature et aux professionnel-le-s du spectacle. Tous les dossiers des personnes intéressées seront néanmoins examinés.

ORGANISATION

La formation est organisée conjointement par l'Université de Lausanne (UNIL) et la Manufacture, Haute école des arts de la scène de Suisse romande.

Le programme est composé de quatre modules thématiques : le Temps (4 jours), l'Espace (5 jours), le Personnage (5 jours) et la Voix (5 jours). Les modules sont conçus pour former un parcours ordonné qui s'achève par une Conclusion (1 jour).

La durée normale de la formation est d'une année, mais il est possible de l'étendre sur deux ans afin de l'adapter, notamment, à la situation des professionnel-le-s du spectacle et à celle des enseignant-e-s.

CRITÈRES D'ADMISSION

L'admission se fait sur dossier. Les titres universitaires du 1er cycle (niveau *Bachelor*) sont requis pour les étudiant-e-s et enseignant-e-s voulant compléter leur formation. Les diplômes d'écoles reconnues sont requis pour les professionnel-le-s du spectacle, mais ils ne sont pas nécessaires pour les personnes pouvant attester d'une expérience professionnelle conséquente.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Danielle Chaperon (UNIL), Rita Freda (dramaturge et chercheuse en arts de la scène), Hervé Loichemol (metteur en scène), Anne-Pascale Mittaz (Manufacture), Mathilde Reichler (HEMU), Isabelle Renaut (UNIL).

CERTIFICAT

Le Certificat de formation continue / *Certificate of Advanced Studies (CAS)* en « Dramaturgie et performance du texte », est délivré aux personnes qui ont suivi l'ensemble des modules de la formation et remis dans les délais prescrits un travail personnel jugé satisfaisant. Le certificat correspond à l'acquisition de 15 crédits ECTS.

DURÉE ET LIEU

Le cycle complet de formation comporte 120 heures de cours réparties sur 20 journées (horaire 09h00 - 16h30). Il s'étend sur 10 mois, de novembre 2016 à septembre 2017, rédaction et défense du travail personnel incluses. L'enseignement se donne sur le site de l'UNIL - EPFL et pour les journées de laboratoire à la Manufacture, Lausanne.

FINANCE

Prix pour le programme d'étude complet : CHF 3'000.-

INSCRIPTIONS

Le nombre d'inscriptions au Certificat est limité à 25 participant-e-s. Le bulletin d'inscription accompagné d'une lettre de motivation et d'un CV est à retourner au plus tard pour le 7 octobre 2016.

COORDINATION ET RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement complémentaire : Isabelle Renaut, coordinatrice du Certificat, cas-dramaturgie@unil.ch, Formation Continue UNIL-EPFL, EPFL Innovation Park, Bâtiment E, CH-1015 Lausanne.
Téléphone : 021/693 71 20 / Information et inscription sur : www.formation-continue-unil-epfl.ch/dramaturgie