

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

D.E. THÉÂTRE 24-25

PRÉSENTATION - OBJECTIFS - ÉVALUATIONS



 **RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

La certification qualité a été délivrée à l'ESAD/ PSPBB
au titre des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION



UE1 - PÉDAGOGIE ET CONNAISSANCES DES PUBLICS

90h - 24 ECTS

UE1 A Fondamentaux des sciences de l'éducation

Intervenant : Julien Masson

Durée 25 heures - 8 ECTS

Cours présentiel

Contenu du cours des sciences de l'éducation

- Les représentations quant au métier de professeur
- Mise au point sur le vocabulaire (enseignement, apprentissage, pédagogie, didactique)
- Les grands courants pédagogiques (behaviorisme, cognitivisme, constructivisme, socioconstructivisme)
- La motivation
- L'évaluation

EVALUATION : Rendu écrit d'une séance pédagogique imposée (niveau, thématique).

UE1 B Politique, paysage et cadre réglementaire de l'enseignement théâtral en France

Intervenant : Pascal Papini

Durée 30 heures - 8 ECTS

Cours présentiel

Découverte et commentaires du schéma d'orientation pédagogique (SNOP)

La place de ce schéma dans l'offre de formation de l'acteur en France.

Les différents cadres d'enseignement, les conditions d'exercice et la réalité des conservatoires

Introduction sur la place des départements « théâtre » des conservatoires

Différents types d'établissements : CRC, CRD, CRR etc.

Approche des cycles et de leurs contenus, des attendus et des diplômes.

Place de l'artiste enseignant.e, l'équipe pédagogique

Approche d'une éthique et posture de l'artiste enseignant

Approche de l'institution et du service public

Ministère de la culture, fonction publique territoriale, droits et devoirs de la fonction publique, la hiérarchie, etc.

Les différents statuts

Approche des textes législatifs

Approche d'une éthique et posture de l'artiste enseignant

Approche des politiques publiques de l'enseignement, EAC, les dispositifs de l'éducation nationale, les S2TMD, CHAT et la médiation.

Approche des différents publics, enfant, adolescent, jeune adulte, amateurs, personnes en situation de handicap.

EVALUATION : Rendu écrit d'un projet pédagogique dans un cadre imposé, ville et infrastructures qui vise à préparer les stagiaires à savoir répondre et postuler à des postes.

Sur les thèmes suivants :

Les attendus sur les cycles, les argumentaires sur des propositions pédagogiques/

Pour construire un projet singulier, proposer un cursus sur plusieurs cycles avec des objectifs pédagogiques et artistiques clairs.

Imaginer la relation du projet pédagogique avec les partenaires potentiels et l'environnement artistique.

Les critères d'évaluation sont la compréhension et la maîtrise des textes et référentiels ainsi que la pertinence du projet pédagogique.

UE1 C Techniques et formes pédagogiques

Durée 25 heures - 6 ECTS

Cours présentiel

Spécificités des enseignements du jeune public

Intervenante : Gaëlle Le Courtois

Formation accueil des publics en situation de handicap

Intervenant : Pascal Parsat

Formation aux risques psycho-sociaux VHSS

Intervenante : Marie Larue, Association Women Safe

Sensibilisation à l'éco-responsabilité

Intervenante : Anouk Peytavin

Sécurité et prévention des risques

Intervenants : Stéphane Gil-Escriche et Dominique Lopeo

EVALUATION : Présence et participation active

UE1 D Préparation à l'insertion professionnelle et préparation à l'entretien d'embauche

Intervenante : Carole Bergen

Durée 10 heures - 2 ECTS

Cours présentiel

Partage d'expériences

Objectifs

Réviser toutes les notions et acronymes abordés dans l'étude du SNOP

Apporter des réponses aux inquiétudes des artistes face à la découverte des devoirs, obligations, contraintes d'un pédagogue au sein d'une structure d'enseignement

Apporter des solutions et de la légitimité aux exigences d'un artiste pédagogue devant sa hiérarchie et au sein d'une structure

Envisager l'exigence et la valeur de l'enseignement du théâtre sans perdre de vue le plaisir et le ludisme qu'entraînent la pratique joyeuse d'une discipline artistique.

Ce module est basé sur une participation à l'oral, à partir d'un questionnaire de « révisions » (notions de base d'un enseignant en conservatoire, label des établissements, divers parcours d'étude, SNOP).

Et sur des échanges en aller-retours des questionnements des stagiaires et d'exemples concrets face à des situations d'employabilité diverses.

Préparation à l'entretien d'embauche

L'entretien d'embauche est le passage obligé vers l'insertion professionnelle, il est indispensable de préparer les artistes futurs pédagogues à cet exercice dont ils n'ont pas les codes.

Objectifs :

Déchiffrer une fiche de poste

Structurer sa présentation pour mettre en avant ses qualités, ses connaissances, sa curiosité et maîtrise du terrain

Consolider sa proposition d'un projet pédagogique adapté à la fiche de poste

Rassurer et intéresser le ou les interlocuteurs, employeurs

Ne pas dénaturer sa personnalité et oser affirmer son identité artistique.

EVALUATION : Exercices pratiques en petits groupes (deux ou trois) de décryptage des fiches de postes et de simulation d'un entretien d'embauche.

UE2 - BASES ET DÉVELOPPEMENT DU JEU THÉÂTRAL

90h - 24 ECTS

UE2 A Technique vocale

Intervenant : Arnaud Vernet

Durée 21 heures - 8 ECTS

Cours présentiel

Le cours est centré sur le fonctionnement technique de la voix. Il s'agit d'aborder différents outils et de comprendre les enjeux d'une utilisation efficace de la voix.

Le sujet est abordé sous l'angle du besoin de l'acteur et aussi sous celui de la transmission et des nécessités pédagogiques inhérentes aux cours de théâtre.

Objectifs :

Aborder des notions anatomiques de l'appareil vocal

Développer une démarche et une écoute pour une vocalité efficace et saine

Développer des outils nouveaux pour transmettre et utiliser la voix

Réfléchir à sa posture de pédagogue

EVALUATION : 5 critères définis.

Une évaluation continue de la participation

Une mise en situation de transmission

Une restitution (en chantant une chanson)

Une évaluation orale des acquis

Une évaluation écrite des acquis (un questionnaire technique de 5 questions)

UE2 B Technique corporelle

Intervenant : Olivier Antoine

Durée 36 heures - 8 ECTS

Cours présentiel

Le cours est axé sur l'apprentissage des notions de base en techniques corporelles pour des enseignants.

Sont abordées des notions anatomiques, des notions en biomécanique ainsi qu'un cadre au niveau des règles de sécurité avec les futurs élèves.

Explorer le corps, le mouvement, le geste, individuellement et collectivement, depuis l'identification physique jusqu'à la construction corporelle.

La question centrale est comment, en tant qu'enseignant, je peux créer un échauffement spécifique en lien direct avec l'œuvre théâtrale abordée.

Objectifs : développer les composantes fondamentales

- Maîtriser le vocabulaire et les concepts liés aux échauffements corporels propres au jeu d'acteur.

- Adapter et maîtriser l'adresse du geste et de l'enchaînement à l'espace, soit circulaire, soit frontal ou tout autre espace de représentation, y compris non conventionnel.

- Maîtriser une technique de travail en tant que futur enseignant.

- Rechercher des gestes, des figures, des situations et combinaisons de figures novateurs, singuliers, en lien avec l'œuvre abordée.

- Reflexion sur la notion de pédagogue.

EVALUATION :

- Compréhension, appropriation et maîtrise des règles, des outils, des techniques et du vocabulaire (champ lexical).
- Application du cadre, des indications de jeu de l'intervenant/e.
- Qualité des propositions d'un échauffement corporel artistique en lien avec une écriture dramatique : créativité, originalité, singularité, richesse, rythmicité, musicalité, liberté et fluidité.
- Relation à l'autre : capacité d'adaptation et d'écoute dans les propositions aux partenaires, (ouverture et attention à l'autre, écoute collective, disponibilité, générosité).
- Applique et respecte les règles de sécurité.

UE2 C Dramaturgie au plateau / UE3 C Approche dramaturgique des répertoires

Intervenant : Thomas Pondevie

Durée 40 heures - 8 ECTS (UE2) et 8 ECTS (UE3)

Cours présentiel

La dramaturgie est un métier pratiquée par quelques un.e.s, c'est une fonction qui devrait être partagée par toutes celles et ceux qui font du théâtre, et c'est une notion que l'on utilise à « tort et à travers » sans savoir au fond, bien souvent, ce qu'elle recouvre. C'est que la dramaturgie brasse large. Nous sommes tou.te.s dramaturges et cette discipline est une boîte à outils, un appui, un tremplin qui peut faire beaucoup dans les parcours de chacun.e.

Objectifs

Essayer de pratiquer la dramaturgie de manière concrète et de l'envisager comme un outil pour la pratique.

Rapide tour horizon de cette notion en questionnant les pratiques théâtrales respectives.

Construction d'une hypothèse dramaturgique, à partir d'un texte classique et d'un texte contemporain.

La séance de bilan permet de partager ce que chacun.e peut prendre avec elle.lui de cette notion défrichée collectivement durant les séances.

EVALUATION : continue au fil des séances, basée sur des exercices dramaturgiques sur un texte théâtral classique et sur un texte théâtral contemporain. .

UE3 - CONNAISSANCES DES RÉPERTOIRES, JEU ET DRAMATURGIE

60h - 24 ECTS

UE3 A Histoire du théâtre et des arts

Intervenant : Eliakim Sénégas Lajus

Durée 30 heures - 8 ECTS

Cours présentiel

L'enjeu est de donner des bases leur permettant d'évoquer des aspects liés à l'histoire du théâtre avec leurs futur-es élèves.

Le cours est construit comme un panorama chronologique de l'évolution des activités théâtrales en Occident depuis l'antiquité. À partir d'éléments de culture historique, il s'agit d'analyser la relation que nous entretenons avec ces formes scéniques du passé.

Nous alternons donc entre des points historiques généraux, afin d'appréhender ce qui, socialement, a pu favoriser l'émergence et/ou le développement des arts vivants à des époques et dans des sociétés données, et l'approfondissement de certaines questions liées à des périodes clés qui font figure de moments fondateurs pour le théâtre français contemporain :

- Qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans la péninsule attique, dans la Grèce actuelle, a émergé ce qu'on a ensuite qualifié d'activité théâtrale, et qui est l'origine que revendique le spectacle vivant aujourd'hui ?
- Comment le théâtre s'est-il imposé comme l'art légitime, officiel et institutionnel par excellence aux XVIIe et XVIIIe siècles ?
- Comment est-on passé d'un théâtre d'auteurs à un théâtre de metteurs en scènes entre les XIXe et XXe siècles ?
- Comment s'est fondé le théâtre public français, dans lequel nous nous inscrivons ici ?
- Qu'est-ce qu'on entend par « crise du drame », par « postdramatique », et par toutes ces expressions qui voient dans les années 1970 et suivantes un tournant dans notre rapport à l'art et au théâtre ?

Planning

Le cours est construit sur une base chronologique, en dix demi-journées, au cours desquelles se succèdent des prises de parole plus magistrales, des recherches dirigées, et des travaux d'écriture préparatoire à la validation.

- 1 Introduction + contexte historique de la naissance du théâtre
- 2 Du théâtre antique au théâtre médiéval
- 3 Vers la renaissance
- 4 Les théâtres classiques européens
- 5 L'essor de la littérature théâtrale
- 6 Vers l'invention de la mise en scène
- 7 De Copeau à Vilar, la fondation des politiques culturelles
- 8 Héritages et contestations (60s/70s)
- 9 L'éclatement des formes scéniques
- 10 Du « tout culturel » à nos jours

EVALUATION : Afin de placer les stagiaires DE au plus près du rapport à l'histoire du théâtre qui sera en jeu dans leur pédagogie en tant qu'enseignant-es, ils et elles sont invité-es à rédiger une fiche synthétique donnant des éléments de contexte historique autour d'une scène tirée d'un texte théâtral.

La fiche doit contenir trois parties, et être rendue après le cours :

- présentation factuelle de la scène
- contexte théâtral d'écriture
- contexte historique général d'écriture

Sont évaluées en particulier la clarté et la pertinence des éléments de contextes restitués, ainsi que la progression et la cohérence de la fiche.

UE3 B Répertoires contemporains : L'acteur du XXème siècle

Intervenant : Laurette Burgholzer

Durée 30 heures - 8 ECTS

Cours présentiel

Traversée de plus d'un siècle - de la fin du XIXe à nos jours - d'histoire de l'acteur.trice et de ses enjeux contemporains : anthropologie de l'acteur, évolutions du métier, pédagogies, pratiques scéniques, esthétiques.

Objectifs du cours « L'Acteur au XXe siècle »

1. Transmission de **connaissances historiques** sur des moments-clé dans les évolutions de l'art d'acteur entre la fin du XIXe siècle et le présent, afin que les candidat-e-s puissent s'orienter, tisser des liens entre les personnalités, esthétiques etc., et employer ces connaissances par la suite dans un cadre professionnel de pédagogue.
2. **Élargir et préciser son vocabulaire** spécifique, sa terminologie concernant l'acteur-trice et le théâtre. Confronter ses propres habitudes (mots, métaphores, formules) à d'autres, historiques et présentes, notamment à travers l'hétérogénéité des parcours au sein du groupe. Importance d'articuler la pensée, d'observer attentivement et de s'exprimer avec soin, justesse, variété.
3. **Se situer en tant que pédagogue et acteur-trice dans un réseau**, dans une longue durée : comparer des conceptions de théâtre, des méthodes pédagogiques, les rapports entre pédagogue et élèves, les rapports texte-corps, et faire des choix, adapter, s'inspirer, afin de cerner plus nettement la/le pédagogue qu'on souhaiterait devenir.
4. Esquisser et par moment réaliser **des exercices pratiques** à partir des thématiques abordées dans ce cours (p.ex. rédaction de définitions, de manifestes, fabrication de masques adaptée à différentes tranches d'âge, improvisation d'après Dullin, marche Nô d'après Barba etc.).

EVALUATION :

1. Participation active en cours (oral, écrit, exercices pratiques) [50% de la note finale]

Concerne l'engagement pendant les séances du cours (contributions orales, écrites, mise en place et participation à des exercices pratiques).

2. Rédaction d'un programme pédagogique pour un atelier pratique [50% de la note finale]

Le programme pédagogique pour une séance d'un atelier de pratique théâtrale est évalué d'après les facteurs suivants :

- Clarté de la proposition (buts pédagogiques, méthodes, déroulé, descriptifs des exercices, durée de la séance, tranche d'âge, nombre de personnes etc.).
- Structuration et faisabilité du programme.
- Capacité d'intégrer des éléments (écrits ou exercices) du cours « L'Acteur au XXe siècle ».
- Volonté de quitter la zone de confort personnelle.

UE4 - PRATIQUE PÉDAGOGIQUE DU JEU THÉÂTRAL

130h - 40 ECTS

UE4 A Outils pédagogiques, méthodologie de la transmission

Intervenant : Pascal Papini

Durée 25 heures - 4 ECTS

Cours présentiel

Objectif : Animer une séance

La situer dans le projet du cycle, de l'atelier, du projet pédagogique.

L'exercice est pratique, il consiste à diriger pour chacun des stagiaires une séance pratique avec pour public les autres stagiaires qui « jouent » les élèves.

Le groupe commente et évalue la construction de la séance, la façon de la diriger et l'approche sensible du texte proposé.

Ce qui permet de mettre en œuvre et de revisiter ce qui a été abordé en UE1B et de repréciser la posture, la qualité des échauffements, les exercices proposés, et la qualité de la mise en jeu, etc.

Un deuxième passage est prévu pour permettre l'amélioration des points faibles.

- une séance avec une scène classique de leur choix

- et une à partir des écritures d'aujourd'hui, avec la présentation d'autrices et d'auteurs vivant.e.s.

EVALUATION : Elle porte sur l'observation de ces séances pratiques, l'attitude pédagogique, la pertinence des outils de transmission.

UE4 B Mises en situation pédagogiques

Intervenants : Tuteurs et Carole Bergen, conseillère aux études

Durée 90 heures - 36 ECTS

Cours distanciels tutorés

UE4 C Accompagnement au mémoire

Intervenant : Olivier Besson et Serge Tranvouez

Durée 15 heures

Cours présentiel et distanciel

Objectif : Rédaction d'un mémoire pour l'épreuve finale

Accompagner les candidats dans la rédaction de leur mémoire final.

La majorité d'entre eux, comédiens, artistes, femmes et hommes de plateau, ne sont pas accoutumés à ce type d'exercice, qui les place sur un terrain très éloigné du cœur de métier. Construire ce rapport, trouver une posture pertinente d'écriture, tresser des éléments d'expérience et d'analyse en les insérant dans un cadre réglementaire, puis rédiger l'ensemble, ne va pas de soi.

Cette intervention à la fin de la formation, alors que tous les modules sont suivis, et les mises en situation pratiques achevées. Le moment de la rédaction de ce mémoire est donc un temps de réappropriation des éléments de la formation, dans la perspective très concrète d'une potentielle prise de poste. Ce mémoire est enfin soumis à un jury, et soutenu devant lui, lors d'une dernière épreuve, qui adopte un format très proche de celui des entretiens de recrutement des professeurs de conservatoire. L'ensemble de ces éléments font de cet exercice de rédaction puis de soutenance, une séquence de travail individuel pour lequel un accompagnement est apparu indispensable.

Cet accompagnement procède en quatre étapes :

1. **Réunion de présentation** (3h) avec Serge Tranvouez
 - Présenter les attendus du mémoire à l'ensemble des candidats,
 - Proposer des éléments de méthodologie pour sa rédaction.
 - Rassurer sur la faisabilité de l'exercice.
2. **Accompagnement individualisé** par Olivier Besson
Chaque stagiaire avance dans sa rédaction à son rythme, avec ses questionnements, ses compétences et ses difficultés propres. L'enjeu est de se tenir au plus près de la démarche de chacun, sans formater son projet d'écriture.
3. **Préparation à la soutenance orale** (1h par candidat) par Olivier Besson
4. **Partage d'expériences** (2h) avec Olivier Besson

EVALUATION : Après lecture du mémoire par le jury, le candidat est convoqué à un oral final de soutenance. Il permet au jury de vérifier le niveau de maîtrise de l'ensemble des compétences requises pour obtenir le diplôme.

Durée de l'entretien : 30 à 45 minutes maximum

Note /10 pour l'écrit et Note /10 pour l'entretien oral.

UE5 - APPROCHE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET TERRITORIAL DU THÉÂTRE

30h - 8 ECTS

UE5 A Histoire contemporaine des politiques publiques en faveur du théâtre

Intervenant : Arnaud Antolinos

Durée 15 heures - 4 ECTS

Cours présentiel

UE5 B Réalités sociologiques et socio-économique du secteur théâtral en France. Education artistique et culturel, médiation dans le cadre institutionnel

Intervenant : Arnaud Antolinos

Durée 15 heures - 4 ECTS

Cours présentiel

Cette UE porte sur l'histoire des politiques publiques et leurs implications dans la structuration du paysage socio-économique du spectacle vivant en France. L'objectif est de donner les clés de compréhension des dynamiques qui interagissent sur les territoires afin de pouvoir se projeter comme acteur de la vie locale.

Objectifs :

Connaître les réalités économiques et politiques de ce secteur d'activité.

Découvrir le paysage, l'organisation et la place du théâtre en France.

Bénéficier de l'expérience de terrain d'un professionnel en poste au sein d'un théâtre. Découvrir le fonctionnement des différentes structures théâtrales.

Se familiariser avec la dimension administrative, budgétaire, sociale, géographique et politique du théâtre.

EVALUATION : L'UE 5 fait l'objet d'une évaluation continue qui repose sur un travail dirigé et la restitution orale par groupes.