

Politiques de la scène 1

Infos pratiques

- > ECTS : 5,0
- > Nombre d'heures : 39,0
- > Langue(s) d'enseignement : Français
- > Période de l'année : Enseignement septième semestre
- > Méthodes d'enseignement : En présence
- > Forme d'enseignement : Travaux dirigés
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Le séminaire aborde aussi bien l'étude de la politique théâtrale que la question du théâtre dit (à tort ou à raison) « politique ». Il confronte les connaissances et expériences des étudiants en matière de création scénique à des catégories qui relèvent de l'histoire des représentations collectives, de la sociologie de la culture et de la science politique. La réflexion sur les rapports entre le théâtre et la cité y est mise à l'épreuve des pratiques, et inversement.

À partir d'exemples issus des scènes françaises et européennes, on s'efforcera d'une part d'éclairer les relations que les pouvoirs publics et les puissances du marché entretiennent avec les arts vivants, leur influence sur les institutions dramatiques et les conventions scéniques, les modes de production et de réception des œuvres. On analysera d'autre part les instruments dont le théâtre dispose pour exposer les conflits qui traversent le champ social et sonder les discours qui s'y affrontent.

Le rôle des différentes catégories d'acteurs dans l'organisation du travail théâtral – auteurs, dramaturges, metteurs en scène, interprètes, critiques, programmeurs, administrateurs de compagnie, entrepreneurs de spectacles – sera examiné sous l'angle de leur aspiration à la reconnaissance mais aussi de leurs logiques sociales et de leurs contraintes économiques.

Objectifs

- Cerner les grands principes et connaître les principaux dispositifs de la politique théâtrale.
- Comprendre le fonctionnement des institutions théâtrales, la dynamique des compagnies indépendantes, la logique des collectifs, les motivations des troupes d'amateurs, le fonctionnement des tiers-lieux.
- Analyser les modes de production et de réception des œuvres.
- Se familiariser avec la sociologie des publics et la sociologie des métiers de la scène.
- Confronter les différentes interprétations de la notion de « théâtre politique ».

Évaluation

- Régime standard intégral - avec évaluation continue : un oral et un écrit.
- Pas de régime dérogatoire.

Pré-requis nécessaires

- Connaissances de base en histoire et esthétique du théâtre.
- Pratique assidue de spectateur des arts de la scène.
- Éléments de culture générale en histoire politique, sociale et culturelle de l'Europe contemporaine.
- Intérêt pour les aspects politiques, économiques et administratifs de la production théâtrale.
- Intérêt pour les concepts et les méthodes des sciences sociales.

Compétences visées

Comprendre les politiques culturelles dans le domaine des arts de la scène.

- Maîtriser les notions relatives aux rapports entre théâtre et politique (engagement, militantisme, « artivisme »...)
- Appréhender le phénomène de la représentation et qualifier les modes d'adresse aux spectateurs.

- Savoir analyser une structure, une production ou une œuvre théâtrale dans son contexte politique, économique et social.
- S'initier à des techniques d'enquête de terrain.
- Savoir construire et présenter une étude de cas.

Bibliographie

ABIRACHED Robert, Le théâtre et le prince, I. L'embellie, 1981-1992, Plon, Paris, 1992, rééd. augmentée Actes Sud, Arles, 2005 ; II. Un système fatigué, 1993-2004, Actes Sud, Arles, 2005.

BIET Christian & TRIAU Christophe, Qu'est-ce que le théâtre ? (postface d'Emmanuel Wallon, « Le théâtre en ses dehors »), Gallimard (coll. « Folio Essais»), Paris, 2006.

HAMIDI-KIM Bérénice, Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989, L'Entretemps, Coll. « Champ théâtral », Montpellier, 2013.

JOURDHEUIL Jean, Le théâtre, l'artiste et l'Etat, Hachette, Paris, 1979 ; L'Artiste, la politique, la production, Union Générale d'éditions, Paris, 1976.

NEVEUX Olivier, Théâtres en lutte, Le théâtre militant en France des années 1960 à aujourd'hui, La Découverte, Paris, 2007 ; Politiques du spectateur, Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui, La découverte, Paris, 2013 ; Contre le théâtre politique, La Fabrique, Paris, 2019.

PLANA Muriel, Théâtre et politique (vol. 1), Modèles et concepts, L'Harmattan, Paris, 2015 ; Théâtre et politique (vol. 2), Pour un théâtre politique contemporain, L'Harmattan, Paris, 2015.

RANCIÈRE Jacques, Le spectateur émancipé, La Fabrique, Paris, 2008.

REVAULT D'ALLONNES Myriam, Le miroir et la scène : ce que peut la représentation politique, Seuil (coll. « La couleur des idées »), Paris, 2016.

RUBY Christian, Spectateur et politique, D'une conception crépusculaire à une conception affirmative de la culture, La Lettre volée, Bruxelles, 2015 ; Devenir spectateur, Invention et mutation du public culturel, L'Attribut, Toulouse, 2017.

SARRAZAC Jean-Pierre (dir.), Les pouvoirs du théâtre, Essais pour Bernard Dort, Théâtrales, Paris, 1994.

WALLON Emmanuel (dir.), Europe, scènes peu communes (dir.), Études théâtrales, n° 37/2006, Louvain-la-Neuve ; Théâtre, fabrique d'Europe (dir.), Études théâtrales, n° 46/2009, Louvain-la-Neuve.

Revue : Théâtre/Public, Études théâtrales, Alternatives théâtrales, Revue d'histoire du théâtre, Nectart, L'Observatoire (le revue des politiques culturelles).

Ressources pédagogiques

Ressources numériques fournies par l'enseignant en cours de semestre

Documentation et sites Internet d'Artcena, du ministère de la Culture, de l'Observatoire des politiques culturelles, de Theatre-contemporain.net