

Théâtre et société 1

Infos pratiques

- > ECTS : 5,0
- > Nombre d'heures : 24,0
- > Langue(s) d'enseignement : Français
- > Période de l'année : Enseignement septième semestre
- > Méthodes d'enseignement : En présence
- > Forme d'enseignement : Cours magistral
- > Ouvert aux étudiants en échange : Oui
- > Composante : Philo, Info-Comm, Langues, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Ce cours vise à nouer des liens entre les questions d'ordre esthétique soulevées par les représentations scéniques et les problèmes politiques, économiques et sociaux rencontrés dans leur contexte. Deux démarches se croisent à cet effet. D'une part, l'étude des œuvres et des genres est confrontée à l'examen de leurs conditions de production et de réception. D'autre part, les thèmes de recherche poursuivis par les étudiants sont envisagés à la lumière des sciences sociales, du point de vue de leurs implications dans la société et dans le siècle.

Autour du thème général du théâtre considéré comme chose publique et "fait social total", chaque séance approfondit un aspect des rapports entre les pouvoirs politiques, la sphère publique et les forces propres au monde du théâtre : les relations entre les artistes et les autorités, la question du "théâtre politique", l'inscription urbaine des espaces de jeu, les notions de troupe, de compagnie et de collectif, le statut d'interprète et la condition des auteurs, la composition de l'assistance et les modes d'adresse, le rôle du spectateur et la relation aux publics, les réseaux de production et de diffusion, l'implantation territoriale des compagnies, l'ouverture internationale des établissements et des festivals, la hiérarchie des genres et la pérennité des œuvres : autant de thèmes successivement abordés.

Objectifs

- Savoir situer un objet de recherche sur les arts de la scène à la croisée de plusieurs champs d'études disciplinaires.
- Mobiliser les ressources bibliographiques et documentaires en sciences sociales favorisant une analyse en situation d'œuvres spectaculaires aux divers stades de leur conception, production et réception.
- Maîtriser les principaux concepts et outils de la sociologie des productions, des professions et des publics dans le domaine des arts de la scène.
- Connaître l'environnement institutionnel des arts de la scène en France et les politiques culturelles s'y rapportant, avec des éléments de comparaison européenne et extra-européenne.
- Établir des liens conceptuels entre des questions esthétiques et des enjeux politiques et sociaux.
- Comprendre et savoir analyser la répartition des fonctions et des rôles au sein d'un établissement culturel ou d'une structure indépendante.
- Savoir présenter de façon synthétique, à l'oral comme à l'écrit, les enjeux théoriques de sa propre recherche.

Évaluation

- M3C en session unique Régime standard intégral - avec évaluation continue (au moins 2 notes) -
- Pas de régime dérogatoire

Pré-requis nécessaires

- Connaissances de base en arts du spectacle (histoire et esthétique)
- Notions générales en politiques culturelles et/ou en sociologie de la culture.
- Pratique de spectateur-trice relativement assidue.
- Intérêt pour les sciences sociales.
- Intérêt pour les enjeux politiques et sociaux de la création artistique.

Compétences visées

- Compréhension de notions relevant des politiques publiques dans le domaine des arts de la scène.
- Connaissance des origines, des modes de construction et de justification du théâtre public.
- Initiation aux différents domaines de la sociologie du théâtre.
- Repérage des différents types de structures intervenant dans le monde du théâtre public.
- Compréhension, des modes de circulation des œuvres et de régulation du marché des spectacles.
- Approche des outils d'analyse des publics.
- Initiation aux problématiques de l'éducation artistique et de la médiation théâtrale.

Bibliographie

- Fournie par l'enseignant en début de semestre.

Ressources pédagogiques

Webographie et cartographie des centres de ressources fournies par l'enseignant en début de semestre.