

PSPBB
esad

LIVRET DE L'ETUDIANT

SOMMAIRE

Présentation du projet pédagogique -----	P. 3
Les Ateliers techniques -----	P. 4
Les Ateliers de l'Université -----	P. 5
Les Ateliers thématiques et ateliers de création -----	P. 7
▪ Pratiques diversifiées	
▪ Ateliers de recherche	
▪ Ateliers de création sous la direction d'un artiste	
Préparation à la professionnalisation -----	P. 11
▪ Education Artistique et Culturelle et Médiation	
▪ Sortie d'école et insertion	
L'équipe pédagogique, les artistes et les structures partenaires -----	P. 14
Annexes : Référentiel métier -----	P. 16
Maquettes pédagogiques -----	P. 24
Contacts référents -----	P. 30

LIVRET DE L'ÉTUDIANT ESAD-PSPBB

L'École supérieure d'art dramatique de Paris est une des douze écoles supérieures d'art dramatique en France préparant au métier d'acteur.

Département Théâtre du Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris - Boulogne-Billancourt (PSPBB), elle permet l'obtention d'un Diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC).

Le diplôme national supérieur professionnel de comédien est classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens (ECTS).

Le projet de l'école est basé sur la notion **d'ACTEUR-CRÉATEUR**.

L'enjeu est de former des acteurs et actrices autonomes et responsables, qui seront force de proposition dans différents projets de création à l'issue de leur cursus.

L'enseignement est prodigué par des professionnels du spectacle vivant qui prolongent au sein de l'école leur recherche artistique.

Le dialogue avec ces artistes confirmés, au cours des laboratoires, permet pour les étudiants et les étudiantes de définir, pas à pas, leur propre langage artistique.

L'ESAD est résolument orientée vers la création contemporaine et l'exploration des nouvelles esthétiques. Elle accorde une place prépondérante aux autrices et auteurs vivants et aux nouvelles générations de metteurs en scène dans un souci constant de parité. Elle porte également une attention soutenue au travail du corps en invitant des chorégraphes pour chaque promotion.

Favoriser l'esprit de création n'exclut pas d'apporter le socle technique nécessaire au jeu de l'acteur. Les matinées à l'école sont consacrées, lors des deux premières années, à l'apprentissage de ces bases. Des ateliers de danse, respiration, voix, chant, arts martiaux sont dispensés régulièrement. Les après-midis sont consacrés aux ateliers de recherche, le plus souvent avec des metteurs en scène, sur des durées adaptées au projet artistique et pédagogique.

L'ESAD travaille en lien avec de nombreuses structures de création à Paris et en région sur un principe de résidence et de partenariat dans un souci d'immerger, dès la formation, les jeunes acteurs dans le contexte professionnel.

Une formation théorique, adaptée à la formation de l'acteur, est également dispensée par l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3.

Le partenariat avec l'université permet aux étudiants d'obtenir, en plus du DNSPC, une licence d'études théâtrales - Parcours ESAD.

L'insertion professionnelle est une priorité de l'école via le fonds d'insertion, l'accès aux auditions et la mise en réseau avec les structures du spectacle vivant.

Diplôme National de la Profession de Comédien

Durant leur apprentissage, les étudiants suivent une formation professionnelle complète, alternant **techniques fondamentales, cours théoriques, ateliers thématiques** et **ateliers de création** :

– **Des ateliers techniques** dispensés de façon hebdomadaire pour l'apprentissage des bases du travail de l'acteur : respiration et phonation, jeu verbal, danse, chant, arts martiaux. Ces ateliers se développent durant les trois années d'apprentissage. Ils ont plusieurs objectifs : conscience et maîtrise des outils fondamentaux (corps, voix), acquisition de la détente nécessaire au passage au plateau, sensibilisation à l'écoute de soi et des autres etc...

– **Des cours théoriques**, adaptés à la formation de l'acteur, dispensés par des professeurs de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Ils ont pour vertus d'apporter les connaissances historiques du théâtre, d'appréhender la création contemporaine, de développer un sens de l'analyse. Ils informent aussi, de façon concrète, sur les réalités de la production dans le monde du spectacle vivant.

Ce partenariat permet aux étudiantes et étudiants d'obtenir, en plus du DNSPC, **une licence d'études théâtrales « parcours ESAD »**.

– **Des ateliers thématiques** dirigés par des intervenants extérieurs. Ces ateliers sont consacrés à des techniques de jeu spécifiques (masque, clown, cinéma, formes animées etc...) qui apportent de nouvelles dimensions au jeu de l'acteur et à son imaginaire.

Des ateliers d'écriture récurrents sont organisés de façon autonome ou en lien avec des ateliers de création.

– **Des ateliers de création** conduits par des artistes (metteurs en scène le plus souvent) invités à l'école pour mener un projet de recherche avec la promotion. Ce projet est défini au préalable avec le directeur de l'école et peut se déployer sur plusieurs saisons.

Les ateliers thématiques et de création donnent lieu à des ateliers ouverts en première année et à des présentations publiques et professionnelles en deuxième et troisième année dans des théâtres partenaires.

❖ Les Ateliers techniques

Les Fondamentaux : corps, voix parlée, voix chantée.

- Respiration, concentration - Catherine Rétoré (L1, L2, L3)

La qualité de l'interprétation dépend de la qualité de la concentration. Cet état de tension intérieure qu'il ne faut ni lâcher ni crisper a pour levier la maîtrise respiratoire. Elle seule permet d'accéder au calme. De ce calme peut se dégager la spontanéité. À partir de l'ancrage physique qu'elle implique chez l'artiste, elle permet d'épanouir à l'infini son caractère : autorité, présence vocale, présence physique, sensibilité jusqu'à libérer son invention. Cette maîtrise respiratoire est le retour à une respiration physiologique profonde que nous avons bien souvent perdue dans notre monde d'aujourd'hui. Elle est basée sur l'engagement précis et rigoureux de l'expiration. Ce travail n'est ni une théorie, ni une connaissance à saisir par le cerveau, c'est uniquement une pratique.

Plus d'informations sur le site.

- Danse - Valérie Onnis (L1, L2, L3)

A travers l'apprentissage des fondamentaux de la danse contemporaine (rapport au sol et à la verticalité, ancrage et appuis, qualités et poésie du mouvement, notions de rythme et d'espace, l'improvisation, la composition), le cours vise à donner à l'élève une perception fine de son corps dans le mouvement dansé, de lui permettre de développer un instrument corporel conscient, construit et coordonné. Le rapport au texte, à la voix, en relation avec le corps et le mouvement est aussi abordé.

En lien avec cette recherche, il s'agit d'enrichir le potentiel créatif de l'élève artiste et de lui donner la conscience et les moyens nécessaires de s'adapter à différents états de corps et de styles artistiques.

- Voix parlée, jeu verbal - Valérie Bezançon (L1, L2)

Parallèlement au développement d'une bonne technique vocale et articulatoire, apprendre à utiliser les structures syntaxiques d'un texte pour y mettre à jour le fil du sens, trouver les impulsions de jeu, améliorer sa présence d'acteur, son écoute du partenaire, et créer avec les textes les plus exigeants un rapport authentique, organique et vivant.

Première année : Une voix ancrée dans le corps de l'acteur.

Prise de conscience des mécanismes de la phonation (ancrage, respiration, soutien du son, cordes vocales, résonateurs, articulation).

Développement de la conscience du corps : travail sur la posture, le centrage, le repérage et la libération des points de tension, sur l'aptitude à créer une détente « alerte », favorable à la libération vocale et au jeu.

Libération, amplitude et soutien de la respiration.

Placement et libération de la voix.

Ouverture et cohérence des sons, tonicité et détente de l'articulation, travail de précision en privilégiant la souplesse et la sensorialité.

Enrichissement et ancrage du rapport aux mots.

Travail sur la phrase, le fil sonore et le fil de la pensée (attaques, fluidité et finales).

2ème année : La voix dans le texte

Approfondissement du travail vocal, notamment dans l'utilisation des résonances et des tonalités, ouverture de l'étendue vocale, capacité à répondre aux exigences vocales intenses avec plénitude et sans dommage pour l'outil vocal

Travail du texte (essentiellement alexandrin français) :

Travail des sonorités (particulièrement sur Racine)

Liens pensée/respiration/construction syntaxique

Dynamiques verbales complexes, diversité rythmique, rebond

Utilisation des mouvements de protase et d'apodose

Tenue du son et du sens dans les phrases et dans les mouvements amples

Gestion de l'énergie du jeu verbal, intégrant la pulsion de jeu, la vibration et le silence, le rapport au partenaire et à l'espace.

- Stages Techniques - Valérie Onnis, Catherine Rétoré et Valérie Bezançon (L1)

Au-delà de la pose des bases des trois pratiques techniques - travail du corps, de la respiration et jeu verbal -, ces stages ont pour but d'expérimenter les liens entre ces différentes pratiques et leurs connexions avec le jeu d'acteur (L1)

- Chant : Nikola Takov ou Arnaud Vernet (L1-L2-L3)

Le travail avec la voix dans toutes ces formes (chantée, parlée) m'a toujours passionné. Pour avoir été présent si longtemps dans le milieu du théâtre, j'essaie à travers la voix chantée de guider les comédiens dans leurs expressions en passant par le rythme de la mélodie, l'harmonie et tous les aspects musicaux de la voix parlée. J'essaie de les conduire et les amener au maximum de leur potentiel aussi dans le travail d'équipe et le développement d'écoute en chantant à plusieurs voix. Lors de leurs performances, je tiens à une diction précise du texte afin qu'ils sachent convaincre en toute confiance et s'exprimer au mieux toujours avec le texte à travers la musique.

Mes compétences et expériences développées à la fois en milieux artistiques et en conseils vocaux me permettent de proposer la voix parlée comme point de départ, pour révéler la voix chantée dans la tessiture naturelle de l'artiste (N.Takov).

- Arts Martiaux : Pierre Berçot

Le travail de Pierre Berçot est une méthodologie de développement conjoint du corps et de l'esprit par les arts martiaux et le Yoga.

Respiration, structure, relaxation et mouvement constituent la colonne vertébrale de la méthode. Elle est enrichie par l'étude de la biomécanique, des acrobaties basses (chutes, mobilité au sol), des sensations, du travail avec les partenaires et du yoga sous ses formes les plus traditionnelles.

Le but est que les étudiants en comprennent les principes fondamentaux pour pouvoir évoluer librement seul ou en groupe, afin de les appliquer de manière concrète dans leur métier d'acteur et de devenir des individus sensibles au mental solide.

❖ **Les Ateliers de l'Université** **Cours théoriques de la licence Parcours ESAD de Paris 3**

- Atelier du spectateur - Dramaturgie, Evolution et Analyse : Julia Gros de Gasquet (L1, L2)

Il y a l'espace de la lecture, cette chambre à soi où nous lisons le texte de théâtre, où peut commencer ce que Musset appelait « le théâtre dans un fauteuil » ; il y a l'espace à parcourir, réseau entremêlé de routes, de voies et de chemins pour arriver au lieu de la représentation et s'approcher de la scène ; il y a le lieu théâtral qui comprend l'espace de la scène et celui de la salle, qui englobe acteurs et spectateurs où le livre lu devient représentation. Le chemin peut aussi s'inverser : la pièce d'abord, son matériau textuel parfois hybride, non théâtral, que l'on peut lire après ou bien qu'on ne lira pas, le texte n'existant pas sous forme de livre édité. Quel que soit le mouvement, notre travail en atelier du spectateur se situera dans cet entre-deux : de l'espace mental de la lecture à ce lieu concret, sensible du théâtre. Comment ce passage s'opère-t-il ? Que révèle-t-il ? Quels moyens sensibles met-il en œuvre ? A l'horizon, le refus de tomber dans l'opinion binaire « j'aime/je n'aime pas » et la croyance en une éducation du goût, un long apprentissage, jamais achevé, du jugement esthétique.

- Approche historique des textes et de la scène : Romain Piana (L1)

Ce cours vise à présenter un panorama de l'histoire du théâtre, des formes et des pratiques scéniques de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, en Occident. Il s'appuie sur quelques œuvres, représentatives de chacune des périodes, et aborde les différents aspects de l'art théâtral : lieux, métiers, esthétique, dramaturgie, sans oublier le devenir scénique des textes. On découvrira ainsi quelques grandes mises en scène de ces pièces, qui forment désormais le "répertoire".

- Dramaturgie : Pierre Lesquelen (L1)

Le cours de dramaturgie a pour principale vocation de faire découvrir aux étudiant.e.s la littérature théâtrale de manière intensive. Mettant en avant le répertoire contemporain et donnant des armes théoriques pour se l'approprier et l'investir au plateau, il se déroule comme un atelier et non comme un cours magistral. Quelques pistes d'analyse et de contexte sont données en début de séance, puis les problématiques soulevées par le texte sont construites collectivement (principalement à partir de l'œuvre mais aussi avec d'autres supports proposés par l'intervenant ou les étudiant.e.s). Elles donnent souvent lieu, en fin d'atelier, à des lectures dans l'espace pour les mettre à profit.

- Maîtriser son jeu en anglais : Kester Lovelace ou Geoffrey Carey (L1)

Je suis spécialiste de la pédagogie structurée et ludique, dit le Drama, spécificité anglo-saxonne. Je m'inspire ainsi des approches de grands metteurs-en-scène anglophones, tels que Peter Brook, Declan Donnellan (Cheek by lowl) ou Simon McBurney (Théâtre de Complicité), qui ont toujours travaillé avec des comédiens non-anglophones. Je m'appuie sur les jeux théâtraux et linguistiques, ainsi que sur l'improvisation guidée, qu'on trouve dans le travail de Keith Johnstone et d'Augusto Boal. Je propose un travail qui associe à la fois le côté linguistique et les spécificités de la langue elle-même (rythme, articulation, accent...) au côté culturel, à travers des textes contemporains, en passant par des dialogues de cinéma, (Neil Labute, Martin Mc Donagh, Caryl Churchill, Willy Russell, Jez Butterworth, Patrick Marber...), jusqu'aux sketches des Monty Python. J'approfondis le travail afin de rechercher la vérité dans les émotions, comme chez Meisner, et la qualité de la voix, comme chez Cicely Berry. J'apporte des solutions concrètes aux besoins et aux difficultés que pourront avoir les comédiens français pour jouer en anglais (K.lovelace).

- Consolidation du projet professionnel : Claire Dupont (L3)

Il sera question de comprendre et d'analyser les systèmes qui sous-tendent aujourd'hui la mise en place d'une création, de sa production (structuration, recherche de partenaires, demande de subventions) à sa diffusion (organisation de la tournée, réseau...). Comment ces enjeux administratifs sont parfois difficilement conciliables avec les enjeux artistiques ? Comment se situer aujourd'hui comme acteur du théâtre contemporain ? Que veut on créer ? Comment définir sa famille de théâtre, le courant artistique dans lequel on s'inscrit, l'esthétique que l'on veut défendre, la langue que l'on souhaite faire entendre ? Nous tenterons de répondre au conflit qu'il existe parfois entre aspirations et trajectoires.

- Exemples de stages communs Paris 3 / ESAD

Le traducteur en dramaturge dirigé par Eloi Recoing (L2)

Cet atelier sera l'occasion de soumettre au plateau différentes traductions d'un même texte afin d'éprouver par l'expérience en quoi une traduction peut être propice au jeu, en quoi elle donne précisément du jeu, de quelle manière elle favorise le déploiement d'un imaginaire de l'acteur, lequel, à son tour, peut se penser comme le traducteur du texte traduit.

Du corps de l'écrivain qui s'est inscrit dans l'écriture au corps de l'acteur qui la déploie dans l'espace et le temps, c'est toute une odyssée des corps en jeu qu'il s'agira de vivre dans le partage d'un travail collectif **de la pensée.**

Corps en travail, corps en représentation dirigé par Jules Sadoughi, Circassien diplômé du CNAC (L)

La multidisciplinarité incline les jeunes artistes du spectacle vivants à se former à de nombreuses pratiques et disciplines. La danse, l'acrobatie, le chant, la musique, le travail du texte...sont autant de disciplines de plus en plus présentes dans la base de l'enseignement des écoles supérieures aussi bien de danse, de cirque ou de théâtre.

En faisant un pas en arrière sur cet apprentissage technique, ce stage vise à se poser la question simple du corps en scène. Des corps en jeu, sur un plateau, que ce soit en rue, en salle, en vidéo : un corps en représentation. Ce corps là possède un éventail expressif qui doit faire partie de la richesse de jeu d'un artiste. Plus nous pourrons creuser cet outil, le modeler, aiguïser la conscience qu'on lui confère, plus l'artiste en représentation pourra explorer une palette large d'émotion, de possibilité, d'expression tout simplement.

Nous pourrons aussi nous poser une autre question : les outils ainsi développés ne peuvent-ils pas également servir la créativité en recherche ? Détachée du moment de la représentation, apprendre à creuser, à travailler, et à questionner son corps permet de trouver de nouvelles routes créatives, et de guider la recherche artistique par des sentiers peut-être moins usuels pour des comédiens que pour certains autres artistes (danseurs, circassiens). Le croisement de ces méthodologies et savoir-faire ne peut qu'être bénéfique en ce qu'il permet de s'autoriser un détour, un changement de point de vue, de porte d'entrée, pour mettre en scène, interpréter, et même percevoir et analyser l'art vivant. Ce travail-là doit être pensé et construit pour permettre au jeune artiste de trouver sa méthode de « labo », affiner sa pratique du « Corps en travail », celui de l'actrice.

Ateliers thématiques et ateliers de création

Les sessions de création dirigées par des artistes invités changent d'une année sur l'autre.

Chaque année cette partie du carnet est actualisée auprès des étudiants en fonction de leur année et de leur programme. Les étudiants reçoivent les propos des artistes avant de commencer une session afin d'être préparés à la rencontre et au travail de recherche.

Les ateliers thématiques (lecture/ écriture / danse/ clown/ masques/ marionnettes) font régulièrement partie de la formation.

Ci-dessous quelques paroles d'artistes pour donner des exemples des recherches artistiques menées au sein du cursus :

- Atelier Lectures et représentations avec Carole Bergen (L1)
Poser les bases fondamentales du jeu de l'acteur

De la lecture pour soi à la lecture pour d'autres :

Donner sa voix au texte, en quittant le cheminement intellectuel pour entrer dans le plaisir charnel et textuel.

Aborder la lecture à voix haute comme représentation à part entière, où le corps s'engage, où la pensée éveille les sens et éclaire le sens d'un texte sans en donner une interprétation fermée.

Entrer dans ce travail exigeant de la relation à l'écrit pour poser les bases fondamentales du travail de l'acteur, de l'entrée dans la langue de l'auteur.

Aiguiser sa perception d'une écriture dans son fond et sa forme.

Redécouvrir la ponctuation, le souffle, la maîtrise du silence, pour porter l'écrit et le faire entendre tel qu'il est, afin d'éveiller et développer l'imaginaire de ceux qui écoutent.

Cet atelier est prolongé par les lectures publiques dirigées par Carole Bergen, auxquelles participent les étudiants de l'ESAD dans les structures partenaires dédiées aux écritures contemporaines.

- Atelier Chorégraphique avec Fabien Almakiewicz (L1)

Bonjour à toutes et à tous.

Je suis Fabien Almakiewicz. Nous allons travailler ensemble du 4 au 14 janvier prochain, dans un workshop autour du mouvement dansé.

J'ai eu l'occasion d'être présent furtivement lors de votre restitution de travail au mois de décembre. J'ai hâte de vous rencontrer et que l'on puisse inventer des choses ensemble. J'ai vu 3 expositions de peinture dernièrement : Anselm Kiefer pour pôle Celan Jusqu'au 11 janvier 2022 Grand Palais Éphémère. Damien Hirst, Cerisiers en Fleurs Jusqu'au 2 janvier 2022 Fondation Cartier. Chaïm Soutine Willem e Kooning Jusqu'au 10 janvier musée de l'Orangerie.

Le travail de la matière me touche particulièrement : le côté tactile, le volume, l'épaisseur de la peinture, l'association des couches successives, les façons dont les couleurs se mélangent où se diluent entre elles... tout ce qui participe à engager les sensations et tout ce qui participe à la construction d'images. Ces expositions finissent toutes début janvier. Mais si vous avez l'occasion de les voir, nous aurions ainsi une expérience commune.

Je vous propose un exercice, une petite expérience :

Installez-vous devant une œuvre en mode contemplatif.

Laissez-vous imbiber de sa présence. Soyez comme un buvard qui absorbe l'excédent d'encre d'une écriture.

Imaginez que vos sens rejoignent l'espace tactile de l'œuvre en face de vous.

Observez et invitez un mouvement à travers votre corps.

Imaginez où il se situe. Peut-être à la surface ou à l'intérieur de votre peau, peut-être dans un organe ou un os particulier...

Si vous ne trouvez pas l'occasion d'aller à l'une de ces Expositions :

Essayez de recréer cette expérience en utilisant un lieu, un paysage ou peut-être un objet...

Je vais vous faire parvenir par "Wetransfer", un fichier son. Ce document est strictement réservé pour le travail du workshop. Il est interdit de l'utiliser à d'autres fins et de l'exploiter de quelque manière.

Je vous invite à l'écouter. Si vous avez la possibilité d'en apprendre un extrait, nous utiliserons, peut-être, une partie de ces témoignages lors de nos séances de travail la deuxième semaine de notre rencontre.

- Atelier Clown avec Marie-Laure Baudain (L1/L2 promotion 2025/ promotion 2026)

Il s'agira avant tout d'une rencontre et d'une plongée dans cette matrice ...cette matière qu'est le clown...en offrant aux participants la possibilité de se perdre, de ne rien faire d'autre que d'être là, d'échouer, de recommencer et d'en faire l'aveu...

Le jeu du clown est incarné par l'acteur et l'acteur travaille pour que le joueur se libère. Le clown n'est pas un personnage construit et incarné, il est avant tout un territoire, un locataire mais aussi et surtout le reflet de notre propre vulnérabilité.

Nous chercherons cet état de doute, de disponibilité totale afin de densifier le présent, pour que le clown, le monstre, le drôle puisse apparaître.

- Atelier de création « Kateb Yacine » avec Arnaud Churin (L1 Promo 2024)

Bonjour à vous que je ne connais pas encore...

Nous allons nous retrouver au mois de novembre pour cinq semaines d'atelier ensemble.

Les ateliers peuvent être de différentes natures, celui-ci porte bien son nom, dans le sens où, à la manière des peintres classiques, c'est vraiment dans mon atelier que je vous invite.

Je travaille actuellement à la production d'une pièce de Kateb Yacine qui s'appelle Le cadavre encerclé, et le Polygone étoilé que nous allons traverser ensemble, et donc un travail préparatoire à cette mise en scène, une façon de continuer à fréquenter Kateb Yacine (...)

D'abord j'ai bien conscience que je vous propose de travailler sur un des textes les plus difficile, les plus obscur, et peut-être parmi les plus beau que je connaisse. Pour moi Kateb est comme un ami, il m'emmène en haute montagne, très profondément sous la mer, mais avec une sorte d'amicalité, je ne serai jamais complètement perdu, j'aurais toujours un petit espace pour me reposer et manger le petit goûter que m'a préparé ma mère !!! Mais c'est une randonnée exigeante, périlleuse pour l'interprète à laquelle nous convie Kateb Yacine et donc ma petite personne.

Avec ce mail vous recevez des scans des passages du Polygone étoilé que nous travaillerons ensemble. À chacun, chacune de vous est assigné un numéro, il vous faut apprendre par cœur tous les passages attribués à votre numéro. Et il vous faut également apprendre par cœur le passage marqué « Tutti » au début de l'extrait choisie (...)

Bon courage pour l'apprentissage des textes, bon travail à l'école et plein de bonnes choses à toutes et tous À bientôt

Arnaud

PS un peu comme d'hab', (je fais cela à chaque début d'atelier), je vous envoie le si merveilleux texte de Roland Barthes qui commence Sa leçon inaugurale au collège de France...

J'aimerais que la parole et l'écoute qui se tresseront ici soient semblables aux allées et venues d'un enfant qui joue autour de sa mère, qui s'en éloigne, puis retourne vers elle pour lui rapporter un caillou, un brin de laine, dessinant de la sorte autour d'un centre paisible toute une aire de jeu, à l'intérieur de laquelle le caillou, la laine importent finalement moins que le don plein de zèle qui en est fait.

Roland Barthes, leçon inaugurale au Collège de France, 7 janvier 1977

- Atelier de création dirigé par Mathieu Genet et Audrey Bonnet (L1 Promotion 2026)

Aux élèves de la promotion 2026,

Nous allons travailler ensemble du 21 novembre au 22 décembre. J'aimerais organiser une rencontre en amont de l'atelier (environ 1 mois avant) afin de vous préciser de vive voix le contenu du travail. Je reviendrai rapidement vers vous pour proposer une date. En attendant voici quelques notes décrivant brièvement le projet.

Sophocle / Carson - Une expérience

J'ai découvert il y a peu de temps le texte d'Anne Carson : Antigonik.

Une pièce largement inspirée de l'Antigone de Sophocle : on y retrouve la même structure narrative, les mêmes personnages, les mêmes situations. Pourtant Anne Carson ne se contente pas de traduire l'auteur grecque, elle invente une langue, resserre certains échanges, propose des images qui renouvellent complètement le texte et ses enjeux.

Cette lecture m'a donné envie de vous proposer une expérience : explorer la même pièce traitée par un auteur et une autrice vivant dans des siècles différents. Autrement dit, travailler sur 2 versions d'Antigone : celle de Sophocle et celle de Carson.

Une proposition qui met le texte au centre de l'attention.

L'objectif premier ne sera plus de bien jouer une scène ou de bien interpréter un personnage mais de suivre au plus près les projets de celle et de celui qui écrit et de développer une interprétation à partir de cette « enquête ». Une expérience qui nous permettra sûrement d'éprouver qu'à partir des mêmes situations, le choix des mots, l'agencement des phrases sur la page, déclenchent des imaginaires, voire des théâtralités différentes....

Chacun et chacune d'entre vous aura en charge au moins un fragment de Sophocle et un autre de Carson. Au fil du stage, vous explorerez les 2 formes d'écriture.

Pour rendre le travail collectif, vous ne travaillerez pas forcément sur les mêmes situations dans les 2 versions mais plutôt sur des passages différents. Principe qui vous invitera à suivre et partager les travaux réalisés par l'ensemble du groupe.

Des questions

Quels sont les outils à la disposition des interprètes pour appréhender le projet d'un auteur ou d'une autrice ? Comment s'approprier ce projet et y injecter son imaginaire ? Y-a-t-il un jeu classique et un jeu contemporain ? Quel est l'impact d'une traduction sur la façon de jouer un texte ? Quel est le théâtre dont on se sent le plus proche ? Pourquoi ? Faut-il se contenter de traduire les auteurs de l'antiquité ? Faut-il les réinventer, les réinterpréter ?

Cette proposition soulève de nombreuses questions. L'objectif ne sera pas d'apporter des réponses définitives mais d'éprouver pleinement ces questions par le travail du plateau. Une réflexion, un cheminement en passant par la pratique.

L'exercice de « l'auto-cours » !

En plus du travail sur les textes de Sophocle et d'Anne Carson, nous consacrerons des temps réguliers à un exercice que je propose de nommer ainsi : « l'auto-cours ».

A partir de quelques règles du jeu simples qui pourront évoluer au fil du stage, il s'agit d'un temps où vous serez libres d'apporter des matières qui, selon vous, sont en relation avec le travail effectué. Des textes traitant des questions soulevées par le stage, des écritures personnelles, des extraits d'autres versions d'Antigone, ou encore d'autres matières pouvant alimenter l'imaginaire du groupe.

« Auto-cours » car cet exercice permet à chacun.e de transmettre aux autres des éléments qui lui semblent important dans le travail.

Vous pourrez renouveler à chaque fois les propositions, en approfondir certaines. C'est libre et nous ferons évoluer collectivement l'exercice.

Là encore, il s'agit d'utiliser le jeu pour faire avancer une réflexion collective, interroger le travail, le critiquer.

En fonction de l'intérêt et du plaisir que l'on aura à pratiquer cet exercice, il prendra une place différente dans le stage. Soit il se distinguera nettement du travail effectué sur les textes de Sophocle et Anne Carson, soit il pourra s'intégrer complètement et faire partie d'une éventuelle présentation à la fin de l'atelier.

Quelle traduction pour la version de Sophocle ?

Reste encore à choisir la traduction de l'Antigone de Sophocle. J'hésite entre deux : la traduction d'Irène Bonnaud et de Malika Hammou parue aux Solitaires Intempestifs ou celle de Robert Davreu, chez Actes Sud Papiers.

Je fais signe rapidement, dès que mon choix est définitivement arrêté.

Pour le texte d'Anne Carson, il n'existe qu'une seule version : édition l'Arche / traduction Édouard Louis.

- [TERRITOIRES IMAGINAIRES / Atelier d'écriture](#) par Marie-Hélène Larose-Truchon

À partir d'un lieu de leur histoire personnelle, les étudiants vont développer un territoire imaginaire qui dépasse l'intime. S'inventant archéologues du matériau brut de leurs mots, ils auront à faire différentes recherches historiques/symboliques/sémiotiques sur internet et à la bibliothèque. Nourrit par ces recherches, accompagnés dans des étapes bien claires et des exercices d'écriture, les étudiants feront naître un espace fictif, un personnage... éventuellement un monologue et une scène dialoguée. Ces recherches contribueront à créer un métissage de vocabulaire, de métaphores, de références qui approfondiront une langue pour le théâtre contemporain. Le résultat sera un arbre généalogique aux ramifications surprenantes et indisciplinées de leur place dans le monde !

Les élèves seront à la fois chercheurs en chef de leurs textes, mais ils seront aussi les assistants sur les « chantiers » de leurs collègues. Entre chaque étape d'écriture et de recherche, ils partageront à tour de rôle leurs textes et/ou leurs trouvailles. Les élèves, grâce à leur sensibilité propre, pourront alors aider à déceler des récurrences de vocabulaire, de symboles et d'images dans les textes des autres.

Des notions théoriques du monologue, du dialogue et des bases de l'écriture dramatique (situation, action, conflit, etc..) seront présents tout au long des explorations d'écriture.

Finalement, si nous avons le temps, le dernier cours consiste généralement à donner une forme vivante à ce que pourrait ressembler leur territoire imaginaire en demandant aux étudiants d'en faire une cartographie par dessin, collage, schéma, etc. selon les concepts et les talents de chacun.

Ce cours pose ces questions : Est-ce que notre imaginaire est lié à notre territoire ? Comment s'influence ces derniers ? Quelles sont leurs relations ? Est-ce que mon territoire influence mon imaginaire ? Comment ? Mais surtout il permet aux étudiants d'en apprendre sur eux même, et non seulement de découvrir les images qui les traversent et à partir desquelles ils peuvent devenir créatifs, mais aussi en comprenant d'où ces images proviennent, et de se rendre compte qu'ils appartiennent à un territoire, à une culture populaire, bref, un imaginaire collectif.

C'est un atelier exploratoire, qui sert à inspirer les auteurs en devenir... ils font des trouvailles sur eux-mêmes qui les surprennent et les intriguent. À la fin du cours, les élèves se retrouvent souvent avec des ébauches, des élans vers un projet plus complet.

- [Atelier de recherche](#) avec Eliakim Sénégas-Lajus – Théâtre et Corps (L1 Promotion 2026)

Bonjour à vous,

En attendant de nous rencontrer le mois prochain sur quelques jours, j'espère que vos premiers temps à l'école se passent au mieux.

De notre côté, c'est en lien avec un cycle de laboratoires développé au sein de ma compagnie que nous travaillerons. Celle-ci est en effet engagée dans un projet de recherche portant sur des manières de porter à la scène des interrogations issues des sciences sociales, en liant parole et mouvement dansé. Ensemble, nous en constituerons une des équipes de recherche associée, en parallèle d'un groupe formé en particulier par des complices de longue date de la compagnie, dont vous aurez l'occasion de rencontrer quelques membres.

Plus spécifiquement, en janvier, nos expérimentations partiront d'extraits de l'ouvrage *Happycratie*, d'Edgar Cabanas et d'Eva Illouz.

Si vous le souhaitez, vous pouvez cependant trouver des émissions de radio à écouter qui l'évoquent, comme ici : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-idees/heureux-qui-comme-moi-je-9069919>

Au plaisir, en tout cas !!
Très bonne fin d'année,

- Atelier de création avec Valérian Guillaume – Acteur- auteur – metteur en scène

Valérian Guillaume travaille autour de l'écriture vivante et de la graphie en scène.

Pendant cet atelier, il souhaite dans un premier temps appréhender l'écriture comme un geste performatif, chorégraphique et dynamique.

Entre dispositifs d'écriture et incarnation de matières labiles et accidentelles, l'enjeu est de devenir semeurs et semeuses d'imprévus féconds.

Dans un second temps, Valérian souhaite partager la forge de son écriture et expérimenter des fragments d'écriture achevés et en cours de préparation dont son prochain texte "Dans la mesure du possible" qui explore les métiers de service dans les stations balnéaires.

Repères biographiques, Valérian Guillaume achève son parcours dans le programme doctoral SACRe, proposé par le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. En Résidence de création et d'action artistique au Théâtre de la Cité internationale, pour trois ans, il y crée l'adaptation de son premier roman *Nul si découvert* qui est publié en 2020 aux éditions de L'Olivier. Sa pièce *Richard dans les étoiles*, lauréate d'Artcena et Prix des Célest'1, y a été programmée à l'automne 2023.

Talent multiforme, il écrit aussi pour la bande-dessinée (prix Jeunes Talents 2018 du Festival International d'Angoulême avec le dessinateur Thibault Le Page), ainsi que *Faut profiter (Ben oui !)*, sur une commande de la marionnettiste Zoé Lizot, spectacle qu'il met en scène lui-même à l'automne 2022. Sa première bande-dessinée *L'Ombre des pins* a été publiée en septembre 2022.

Il vient d'achever l'écriture d'un Péplum Médiéval pour 16 interprètes avec Olivier Martin-Salvan et achève son second roman à paraître en 2024.

En tournée cette saison : *Péplum Médiéval*, *Casse-Cash - une histoire de la monnaie*, *Nul si découvert*, *Richard dans les étoiles* et *Capharnaüm - poème théâtral*.

- Atelier de recherche et création du spectacle de fin d'études Le Birgit Ensemble avec Jade Huberlot et Julie Bertin (L2 et L3 promotion 2021)

"Depuis 2014, nous travaillons à partir d'événements historiques et politiques en explorant la question de l'héritage, intime et collectif. Nous prenons toujours comme point de départ un matériau non-théâtral et protéiforme. Aussi, tout l'enjeu est de transposer cette matière au théâtre. Comment traduire le document en jeu ? Comment construire un point de vue subjectif et sensible à partir d'un objet a priori théorique, froid et inerte ? Comment redonner vie à des affects propres à un contexte historique et politique spécifique ?

Durant ces deux semaines, nous traverserons ensemble les différentes étapes de notre méthode d'écriture au plateau, du travail de recherche et de documentation à sa mise en jeu. Nous expérimenterons des principes d'écriture de plateau à partir d'un événement qui aurait fondé le nouveau libéralisme : le Colloque Lippmann. Outre les recherches autour de ce sujet, il s'agira également d'explorer le territoire de Paris aujourd'hui, d'interroger ses habitants et de déceler à la fois dans l'espace et dans les habitudes des parisiens les traces de cette idéologie.

Chacune de nos créations suppose l'implication des interprètes et des collaborateurs dans la fabrication de notre objet. Ainsi, pour le 6 janvier, nous demandons à chacun et chacune :

1. De se renseigner sur le Colloque « Lippmann » qui s'est tenu à Paris du 26 au 30 août 1938
2. De venir avec un enregistrement sonore ou vidéo ET une photo qui représente, pour vous, le néo-libéralisme ou ses conséquences aujourd'hui."

- Atelier Maëterlink dirigé par Jean Massé et Pierre Lesquelen (L2 Promotion 2025)

Bonjour à vous !

J'espère que vous allez bien et que vous vous préparez à un repos estival bien mérité après votre intense première année à l'ESAD.

Bravo encore pour le travail que vous avez fait avec Léna Paugam et que je suis venu voir avec plaisir !

Je m'appelle Jean Massé et l'année prochaine, en compagnie de Pierre Lesquelen que vous connaissez déjà, nous allons faire un stage ensemble à partir des pièces de l'auteur belge Maurice Maeterlinck. Pendant cinq semaines, du 9 octobre au 10 novembre, nous voyagerons de texte en texte dans des environnements étranges où tout est comme suspendu, latent, plein d'inquiétude et de résonances... (*et de points de suspension.*)

Je m'en réjouis énormément.

Nous tenions avec Pierre à vous écrire ce mail avant l'été pour vous indiquer les pistes de recherche et vous envoyer les textes en question. Nous aimerions que vous vous plongiez dans la lecture d'une façon assez libre, et je rajouterais : ludique. Donnez-vous des contraintes : lisez une pièce au milieu de la nuit, une autre à l'aube, à l'intérieur d'une maison ou dans une forêt, très rapidement ou très lentement, à voix haute dans la rue, les pieds (ou tout le corps) immergés dans l'eau d'une rivière ou d'une mer ou d'un océan, lisez à plusieurs, criez votre lecture, chantez votre lecture, enchaînez rapidement plusieurs textes, imaginez des mises en espace, enregistrez-vous et écoutez les yeux fermés, écrivez le flux de pensées qui accompagne votre lecture, déclamez le texte à quelqu'un de votre famille, ou au supermarché, ou dans un cimetière, ou dans un parc, dans le silence complet d'une après-midi très chaude, sous la pluie, sous l'orage, adressez des répliques à des animaux, au vent, à un arbre...

À titre d'exemples, bien sûr.

À mon tour [*Pierre*] d'ajouter quelques mots dramaturgiques. Vous savez peut-être - l'appétence fréquente des élèves-comédiens d'aujourd'hui pour cette écriture en est la preuve - que Maeterlinck est actuellement redécouvert sur les scènes après une longue période de mise au purgatoire. Il pâtit cependant encore d'une réputation paradoxale. Pour certains, il est un auteur anti-théâtral, un poète hanté par un rêve scénique impossible, purement idéaliste. Pour d'autres il est au contraire un fomenteur d'expériences puissamment scéniques qui auraient même anticipé certains dispositifs contemporains. Quant à sa langue, certains la trouvent maniérée, chargée en images cryptées. D'autres la trouvent étonnamment très concrète, aussi simple et persistante que le *tragique quotidien* qu'il cherche toujours à approcher dans ses textes.....

- Atelier recherche et création avec Thierry Jolivet (L3 promotion 2021) et un vidéaste, intégrant l'utilisation et la pratique des nouvelles technologies

Pour le moment j'ai l'intention de mener avec eux un travail de recherche, inspiré par les récents travaux des dits « collapsologues », sur la possibilité d'un effondrement prochain de la civilisation thermo-industrielle, c'est-à-dire pas nécessairement la fin du monde mais peut-être la fin d'un monde, de l'ordre du monde tel que nous le connaissons, et éventuellement l'avènement d'un autre à venir, à naître.

Ils peuvent donc s'ils le souhaitent se renseigner sur le sujet (la documentation ne manque pas, à commencer naturellement par les ouvrages de Pablo Servigne et Raphaël Stevens), mais c'est loin d'être une obligation. Il s'agit avant tout de s'emparer de la question sous un angle proprement artistique, donc il convient surtout qu'ils y réfléchissent, qu'ils y rêvent, éventuellement qu'ils amènent de la matière fictionnelle liée au sujet, de la littérature, du cinéma, des histoires à raconter.

Ceci dit ce n'est qu'un point de départ, le contenu du projet naîtra avant tout de ma rencontre avec eux, il n'est donc pas impossible que nous laissions tomber cette thématique en cours de route...

❖ Préparation à la professionnalisation

- Préparation aux interventions de l'éducation artistique et culturelle et à la médiation (L1-L2-L3)

Avec le jeune public

Dès la première année les étudiants sont confrontés à présenter leur travail à un public ciblé et mener un bord de plateau.

Avec des jeunes élèves du cours de théâtre du Centre Paris Anim Ruth Bader Ginsburg, des Halles.

Les élèves âgés de 12 à 16 ans sont conviés à assister à une séance de travail des étudiants de première année de l'ESAD, sur une pratique diversifiée : clown, masque, danse ; ou sur un atelier de création. Ils peuvent être intégrés au travail s'ils le souhaitent au cours d'un échauffement, d'un exercice accessible à leur niveau et âge. A la fin de la séance les étudiants de l'ESAD mènent l'échange et les jeunes élèves peuvent poser toutes les questions sur ce qu'ils viennent de voir ou sur le parcours d'étude ou le métier d'acteur.

Avec un public scolaire de collège, lycée et un public du champ social

Au cours de la deuxième année : Serge Tranvouez dirige une semaine de formation à la conduite d'ateliers en direction des publics scolaires. Cette semaine aborde la notion d'objectif et l'approche d'une démarche pédagogique en rapport avec le public concerné. Elle donne lieu à des mises en situation avec des publics choisis (élèves de centres d'animation et de conservatoires).

Dans le cadre du partenariat avec le théâtre de la Colline, l'équipe des relations publiques présente ses actions culturelles et les approches diversifiées en fonction des publics concernés.

Ce partenariat se concrétise également par la création d'un projet adaptable à tous les espaces, sous la direction d'une ou un artiste en résidence au théâtre au cours de la saison (Lucie Digout ; Jean D'Amérique ; Pauline Haudepin...). La création destinée à jouer hors les murs est programmée dans les lieux scolaires et les lieux du champs social partenaires du théâtre. Les étudiants en assurent les représentations et les bords de plateaux qui s'en suivent en autonomie, accompagnés des relations publiques de la Colline.

Cette expérience auprès de divers publics est très formatrice et donne un aperçu concret des actions culturelles demandées aux artistes par les structures dans lesquelles ils travailleront.

En troisième année les présentations publiques dans tous les théâtres partenaires peuvent amener à animer des bords de plateau ou des rencontres avec des publics scolaires, ou aller parler à des élèves des conservatoires de leurs cursus en école supérieure.

- Préparation à la sortie d'école, à l'insertion professionnelle (L3)

Toutes les résidences et les présentations dans les lieux partenaires de l'école sont l'occasion de fréquenter les équipes administratives, techniques et artistiques des lieux et d'apprendre à leur contact le fonctionnement d'une structure, ses rouages et son langage.

Consolidation du projet professionnel Ce cours de licence 3 dispensée par l'Université permet aux étudiants de définir leur projet, de le cerner et le formuler. Le cours aborde l'organisation du paysage culturel sur le territoire, et donne une connaissance des instances de financements, diffusion, la structuration d'une compagnie, les démarches à faire selon son projet. C'est une connaissance importante pour saisir les enjeux et les possibilités de s'inscrire dans un territoire ou une structure.

Préparation au casting : dispensée par un directeur de casting reconnu au niveau national et international, cette session de 3 jours apporte les outils de préparation et présentation au casting et à la réalisation des self-tapes et des bandes démo.

Sortie/ audition/ insertion sur une journée : en partenariat avec l'association AAFA, deux jeunes artistes viennent partager leurs connaissances et expériences d'entrée dans le métier : ils abordent les prises de vue photos, la recherche d'auditions ou de castings, les réseaux, les points d'informations, l'entrée dans l'intermittence, les premiers contrats, les droits des salariés.

L'après-midi la Conseillère aux études prend le relais pour diffuser une information sur la rédaction des CV, la préparation aux auditions, la gestion des « moments d'inactivité », le fonctionnement du fonds d'insertion PSPBB/ESAD qui les accompagne sur 3 ans après leur sortie, l'accès au DE Théâtre en formation initiale et continue.

Ces modules visent à donner le plus d'informations possibles pour préparer les étudiants à la sortie d'école et l'autonomie mais aussi à calmer les appréhensions au saut dans le monde professionnel.

Enseignements permanents à l'ESAD

Pierre Berçot : arts martiaux

Carole Bergen : lecture et représentation - professionnalisation – insertion

Valérie Bezançon : jeu verbal

Valérie Onnis : danse

Catherine Rétoré : respiration et phonation

Nikola Takov : chant

Serge Tranvouez : atelier de création - préparation à la mise en scène/ préparation EAC

Arnaud Vernet : chant

Parmi nos intervenants

Amine Adjina, Jean D'Amérique, Alexandra Badéa, Hakim Bah, Adrien Béal, Martin Bellemare, Christian et François Ben Aïm, Le Birgit Ensemble, Clément Bondu, Audrey Bonnet, Marcus Borja, Jeanne Candel, Guillaume Cayet, Elise Chatauret, Arnaud Churin, Thibaud Croisy, Camille Dagen, Eddy D'Aranjo, Mathilde Delahaye, Julie Deliquet, Maëlle Dequiedt, Vincent Dissez, Valérie Dréville, Julie Duclos, Margaux Eskenazi, Marine Garcia, Mathieu Genet, Cédric Gourmelon, Valérian Guillaume, Elsa Granat, Laetitia Guédon, Pauline Haudepin, Serge Hazavanicius, Kaori Ito, Hervé Jakubowicz, Christiane Jatahy, Eugen Jebeleanu, Thierry Jolivet, Vanasay Khamphommala, Pascal Kirch, Koffi Kwahulé, Lazare, Pauline Laidet, Sara Llorca, Aurélia Lüscher, Pierre Maillet, Philippe Malone, Jean Massé, Igor Mendjinsky, Anne Monfort, Roser Montlló Guberna, Wajdi Mouawad, Mariette Navarro, Maurin Ollès, Lena Paugam, Clément Poirée, Thomas Pondevie, Emilie Prévosteau, Thomas Quillardet, Pascal Rambert, Sacha Ribeiro, Emilie Rousset, Matthieu Roy, Jean-Christophe Saïs, Laurent Sauvage, Stéphane Schoukroun, Eliakim Sénagas-Lajus, Brigitte Seth, Frédéric Sonntag, Gwendoline Soublin, Cyril Teste, Thierry Thieû Niang, Alice Vannier, Yann Verburgh, Jacques Vincey...

Structures Partenaires

Le Théâtre de la Cité internationale, Les Plateaux Sauvages, le Théâtre National de la Colline, le Théâtre National de Strasbourg, le Théâtre Paris Villette, le T2G-Centre Dramatique National de Gennevilliers, le Théâtre de la Tempête, le Théâtre 13, le CENTQUATRE-PARIS, le Théâtre des Quartiers d'Ivry, le Théâtre de Sartrouville, le Théâtre Gérard philippe, centre dramatique national de Saint-Denis, le Centre national des écritures du spectacle à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, Théâtre Ouvert, Le Studio de Vitry, le Théâtre de la Bastille, la Maison Maria Casarès, l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs EnsAD, Artcéna...

Contacts

ESAD Paris Département théâtre du PSPBB - Forum des Halles 12 place Carrée 75001 Paris
esadparis@gmail.com - 01 40 13 86 25

PSPBB 14 rue de Madrid, 75008 Paris - contact@psppbb.fr - 01 40 55 16 64

REFERENTIEL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES, REFERENTIEL DE CERTIFICATION ET REFERENTIEL D'EVALUATION

Les référentiels comprennent : – une première série de blocs de compétences transversales, obligatoires pour tous les diplômes de niveau 6 ; – quatre blocs de compétences correspondant aux activités du métier, chacun pouvant faire l'objet d'une validation indépendante

Bloc de compétences no 1 - Exercer son art d'interprète : élargir le champ de l'imaginaire

- A. Analyser les textes
- B. Prendre une part active à l'interprétation des œuvres et à l'élaboration des créations
- C. Jouer, maîtriser l'improvisation et l'écriture de plateau

Bloc de compétences no 2 - Développer et élargir ses capacités artistiques et participer à une démarche de recherche

- A. Posséder et développer des capacités corporelles
- B. Posséder et développer des capacités vocales (voix parlée- voix chantée- jeu avec le micro)
- C. Mémoriser
- D. Etendre son registre de jeu Explorer et développer son registre de jeu
- E. Elargir sa culture artistique
- F. S'initier à la recherche : dramaturgie- étude de textes- propositions scéniques en écriture de plateau

Bloc de compétences no 3 - Construire son parcours professionnel

- A. Savoir se situer professionnellement et savoir s'adapter à l'évolution du milieu professionnel
- B. Entretenir sa connaissance de l'environnement socio- professionnel de son métier
- C. Développer et élargir ses relations professionnelles
- D. Participer aux actions de médiation

Bloc de compétences no 4 - Élargir et valoriser son champ de compétences professionnelles

- Se former et/ou s'exercer à d'autres arts de la scène et à d'autres fonctions dans son domaine artistique
- B. Se former et/ou s'exercer à des fonctions de formation et de médiation
- C. Se former et/ou s'exercer à d'autres fonctions en rapport avec le secteur artistique et culturel

Modalités d'évaluation

Évaluation continue (EC) Evaluation terminale (ET) Les modalités d'évaluation - mise en situation, pratique, étude de cas, épreuves, écrite, orale, questionnaire, etc. – ont vocation à recouvrir plusieurs compétences définies par le référentiel de compétences et de certification

Correspondances référentiel- Contenus et structuration des enseignements – DNSPC ESAD –

Tâches	Connaissances/compétences/attitudes	Modalités et critères d'évaluation	Positionnement dans la formation DNSPC
Bloc de compétences N°1. Exercer son art d'interprète : élargir le champ de l'imaginaire			
1A. Analyser les textes	<ul style="list-style-type: none"> • Savoir lire, comprendre et analyser les textes • Explorer le potentiel dramatique d'un texte non théâtral • Maîtriser l'approche du conflit dramatique, de la construction du personnage, du matériau textuel de la dramaturgie • Développer le lien entre le texte et l'imaginaire, le projet défendu dans la mise en scène 	<ul style="list-style-type: none"> • EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. <p>S'approprier un texte, identifier, nommer ses composantes, le contextualiser, le questionner pour dégager un point de vue.</p> <p>Relier cette analyse à l'expérience du plateau.</p>	<p>UE2/ DRAMATURGIE, ANALYSE ET EVOLUTIONS</p> <p>UE3 / PRATIQUE DIVERSIFIEES DU JEU DE L'ACTEUR</p> <p>UE3/ PREPARATION AUX CARTES BLANCHES</p>
1B. Prendre une part active à l'interprétation des œuvres et à l'élaboration des créations.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apprendre un rôle ▪ Mener des recherches personnelles, savoir improviser en répétition ▪ Participer à des recherches collectives et des répétitions ▪ Inscrire sa prestation dans le respect du projet artistique et dans le contexte de la représentation ▪ Adapter sa prestation à des modifications éventuelles (tournée, reprise) 	<ul style="list-style-type: none"> • EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. <p>Comprendre des consignes, les enrichir de ses propres propositions Maîtriser l'approche et le traitement des ressources documentaires</p>	<p>UE3 / PRATIQUE DIVERSIFIEES DU JEU DE L'ACTEUR</p> <p>UE2/ THEORIE/CULTURE THEATRALE (histoire/Analyse/Dramaturgie)</p> <p>UE4/ MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLES</p>
1C. Jouer, maîtriser l'improvisation et l'écriture de plateau	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre en jeu son rapport à soi et à l'autre • Savoir conjuguer présence et engagement, initiative et disponibilité • S'approprier tout espace de jeu s'y adapter • Assurer au cours des représentations, une prestation scénique à la fois individuelle et collective 	<ul style="list-style-type: none"> • EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. <p>Mettre au service de l'interprétation : les fondamentaux du jeu théâtral, des savoir-faire techniques, une constante tension entre personnalité et disponibilité ; Autoévaluer son travail.</p>	<p>UE1/ TECHNIQUES CORPS/VOIX/ESPACE</p> <p>UE3 / PRATIQUE DIVERSIFIEES DU JEU DE L'ACTEUR</p> <p>UE4/ MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLES</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Travailler en équipe sur des projets associant plusieurs disciplines artistiques Développer des compétences dans d'autres arts (musique, danse, voix...) 	Identifier et prendre en compte l'ensemble des paramètres de l'environnement technique du jeu. Mettre en jeu et en enjeux les techniques appartenant à d'autres arts (musique, danse etc.), en identifier les codes, langages et s'y adapter.	UE1 / VOIX CHANTEE/VOIX PARLEE UE3/ SESSIONS PRATIQUES AVEC DES CHOREGRAPHERS/CIRQUE
2E. Elargir sa culture artistique	<ul style="list-style-type: none"> Disposer des connaissances relatives à sa discipline ainsi qu'à l'ensemble des arts Se tenir informé de leur actualité et leurs évolutions Entretenir sa culture générale Disposer des connaissances minimales en termes de sécurité et prévention des risques liés au métier 	<ul style="list-style-type: none"> EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. <p>Faire preuve d'une connaissance organisée du théâtre et de ses grands courants esthétiques. Connaître les grands mouvements qui ont marqué l'histoire du spectacle en France et dans le monde. Mettre en écho des répertoires de différentes époques Identifier en s'y essayant les processus de l'écriture théâtrale</p>	UE2/ DRAMATURGIE, ANALYSE ET EVOLUTIONS UE2/ APPROCHE HISTORIQUE DES TEXTES ET DE LA SCENE UE3/ SESSIONS PRATIQUES D'ECRITURE AVEC UN AUTEUR Formation VHSS – FORMATION TECHNIQUE LUMIER/SON/SECURITE
2F. S'initier à la recherche dramaturgie-étude de textes-propositions scéniques ; écriture de plateau	<ul style="list-style-type: none"> Développer une recherche dramaturgique personnelle en élaborant un corpus documentaire autour de l'œuvre étudiée ou du spectacle Nourrir son travail scénique et ses improvisations d'un travail de recherche et de réflexion préalable 	<ul style="list-style-type: none"> EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. <p>Projet de l'école basé sur la notion d'acteur-créateur et l'autonomie des acteurs et actrices</p>	UE3/ ATELIER DE RECHERCHE AVEC UN INTERVENANT QUALIFIE UE3/CARTES BLANCHES UE3/ TOUT ATELIER DE CREATION
Bloc de compétences N° 3. Construire son parcours professionnel			
3A. Savoir se situer professionnellement et savoir s'adapter à l'évolution du milieu professionnel	<ul style="list-style-type: none"> Apprécier les compétences possédées, les maintenir, les développer, y compris les compétences transversales et les savoirs généraux 	<ul style="list-style-type: none"> EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. <p>Savoir faire le bilan quantitatif et qualitatif de son parcours</p>	UE2/ APPROCHE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET PROJET PROFESSIONNEL

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Être en mesure de développer des stratégies de recherche d'emplois (auditions, castings, agents artistiques). Lire la presse professionnelle. 	Apprécier son projet personnel dans la durée, identifier les besoins en compétences et leur mode d'acquisition possible	UE3/. GERER LA SORTIE DE L'ECOLE/ AUDITIONS-CV-CONTRATS- FONDS INSERTION
3B. Entretenir sa connaissance de l'environnement socio-professionnel de son métier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Connaître les modes d'organisation et leur évolution dans l'histoire du spectacle vivant et de l'audiovisuel. ▪ Connaître et appliquer les dispositions réglementaires et usages relatifs au cadre d'emploi et à l'activité économique et les dispositions relatives à la prévention des risques. ▪ Connaître la structuration économique du secteur. ▪ Se tenir au courant de l'actualité professionnelle, artistique et institutionnelle du spectacle vivant en France et à l'étranger ▪ Suivre l'évolution de la réglementation en cours dans les institutions culturelles en matière de développement durable 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. <p>Connaître le droit social, (type de contrat, modes de rémunération, droit d'auteurs etc.), convention collective, droit à la formation continue, prévention des risques.</p> <p>Connaître l'environnement structurel (statut des employeurs, financement des spectacles, économie culturelle) Connaître le rôle des institutions (sociales, professionnelles, civiles, publiques)</p> <p>Connaître les métiers du spectacle (artistiques, techniques, administratifs)</p>	<p>UE2/ APPROCHE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET PROJET PROFESSIONNEL</p> <p>UE3/. GERER LA SORTIE DE L'ECOLE/ AUDITIONS-CV-CONTRATS- FONDS INSERTION</p> <p>UE2/ APPROCHE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET PROJET PROFESSIONNEL</p> <p>UE3/ PREPARATION ET PARTICIPATION AUX EAC (Partenariat La Colline ; le TPV, Centre Paris Anim)</p> <p>UE4/ MISES EN SITUATION PROFESSIONNELLES – DANS LES STRUCTURES PARTENAIRES, RENCONTRES/ ECHANGES AVEC LES EQUIPES DES LIEUX</p> <p>UE3/ FORMATION A L'ECORESPONSABILITE DANS LE SPECTACLE VIVANT</p>
3C. Développer et élargir ses relations professionnelles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entretenir et développer ses réseaux personnels et professionnels, notamment en développant des relations durables 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. 	UE2/ APPROCHE DE L'ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL ET PROJET PROFESSIONNEL

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Être en mesure de développer des stratégies de recherche d'emploi. ▪ Lire la presse professionnelle ▪ Maîtriser une ou plusieurs langues étrangères ▪ Ouvrir sa pratique aux autres arts 	Disposer d'éléments premiers de méthodologie relatifs aux techniques de recherche d'emploi	UE3/. GERER LA SORTIE DE L'ECOLE/ AUDITIONS-CV-CONTRATS- FONDS INSERTION UE3/ PREPARATION AUX CASTINGS (AGENTS/SELF TAPE/) UE2/ JEU EN ANGLAIS
3D. Participer aux actions de médiation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maîtriser les fondamentaux de la médiation culturelle, de la communication médiatique et de l'EAC 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. 	UE3/ PREPARATION ET PARTICIPATION AUX EAC (Partenariat La Colline ; le TPV, Centre Paris Anim)

Bloc de compétences N° 4. Elargir et valoriser son champ de compétences professionnelles

4A. Se former et/ou s'exercer à d'autres arts et à d'autres fonctions dans son domaine artistique	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assurer des fonctions d'artiste interprète dans des projets pluridisciplinaires, de metteur en scène, d'assistant, de dramaturge, d'auteur, d'adaptateur 	<ul style="list-style-type: none"> • EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. 	UE3 / ATELIERS DE SPECIALITE D'ECRITURE/ DE DRAMATURGIE ET MISE EN SCENE/ DE THEATRE ET CORPS UE3/ CARTES BLANCHES
4B. Se former et/ou s'exercer à des fonctions de médiations culturelles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aborder des activités De formation et enseignement. ▪ De médiation culturelle (milieu scolaire, publics spécifiques...) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ EC épreuves orales ou écrites, dossier. Mises en situations pratiques. 	UE3/ PREPARATION ET PARTICIPATION AUX EAC (Partenariat La Colline ; le TPV, Centre Paris Anim)
4C. Se former et/ou s'exercer à d'autres fonctions en rapport avec le secteur artistique et culturel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aborder des activités d'encadrement, de conduite de projet, de direction d'équipe et de structure, de régie technique 		UE3/ CARTES BLANCHES STAGES DANS DES STRUCTURES CULTURELLES

PARCOURS PEDAGOGIQUES DU DNSPC
ART DRAMATIQUE
Le cursus de 1ère année

La première année est consacrée à l'investigation de la personnalité de l'acteur et à la mise en jeu.

Premier semestre (horaires semestriels)

Formation pour la lutte contre les VHSS semaine de rentrée

UE1 - FONDAMENTAUX ET APPRENTISSAGES TECHNIQUES	ECTS	H/semestre	Prise en charge	Validation
<i>La Voix</i>				
La voix parlée / la phonation / la diction : vers et prose	2	36	PSPBB	PSPBB
La Voix chantée	2	36	PSPBB	PSPBB
<i>Le corps</i>				
La danse : connaissance anatomique et physiologique du corps	2	36	PSPBB	PSPBB
La respiration	2	36	PSPBB	PSPBB

UE 2 - CULTURE ET ANALYSE

Approche historique des textes et de la scène 1	3	24	USN	USN
Dramaturgie	3	24	USN	USN
Atelier du spectateur	5	24	USN	USN
Langue vivante : jouer en anglais	4	18	PSPBB	USN

UE 3 – INTERPRETATION*

Sessions d'interprétation 1 : L'accent est mis sur une approche plurielle du jeu sous la direction d'artistes invités.	2	294	PSPBB	PSPBB
Pratiques spécifiques 1 : danse, cirque, jeu masqué, clown, marionnettes etc	2			
Session Lecture et représentation	2			

UE 4 –MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

En même temps que les sessions d'interprétation

Résidences dans les lieux culturels partenaires : fréquentation des équipes artistiques, techniques et administratives. Lectures et ouvertures d'ateliers publiques	1		PSPBB	PSPBB
TOTAL PREMIER SEMESTRE :	30	528		

* Ateliers de pratiques spécifiques ou sessions d'interprétation

- soit sur un thème, sur un auteur, sur une technique
- soit sur une écriture spécifique dédiée aux étudiants de l'école, etc.

Les sessions se terminent par une ouverture d'atelier.

PARCOURS PEDAGOGIQUES DU DNSPC
ART DRAMATIQUE
Le cursus de 1ère année

La première année est consacrée à l'investigation de la personnalité de l'acteur et à la mise en jeu.

Deuxième semestre (horaires semestriels)

UE1 - FONDAMENTAUX ET APPRENTISSAGES TECHNIQUES	ECTS	H/semestre	Prise en charge	Validation
---	------	------------	-----------------	------------

La Voix

La voix parlée / la phonation / la diction : vers et prose	2	36	PSPBB	PSPBB
--	---	----	-------	-------

Le corps

La danse : connaissance anatomique et physiologique du corps	2	36	PSPBB	PSPBB
La respiration	2	36	PSPBB	PSPBB
Les arts martiaux	2	36	PSPBB	PSPBB

UE 2 - CULTURE ET ANALYSE

Approche historique des textes et de la scène 1	3	24	USN	USN
Stage commun étudiants Paris 3 et ESAD Pratique diversifiée	3	36	PSPBB	USN
Langue vivante : jouer en anglais	4	18	PSPBB	USN

UE 3 – INTERPRETATION*

Sessions d'interprétation 2 : L'accent est mis sur une approche plurielle du jeu sous la direction d'artistes invités.	5	306	PSPBB	PSPBB
Pratiques spécifiques 2 : danse, cirque, jeu masqué, lecture, clown, marionnettes etc	4			
Session Ecriture avec 1 auteur	2			

UE 4 –MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

En même temps que les sessions d'interprétation

Résidences dans les lieux culturels partenaires : fréquentation des équipes artistiques, techniques et administratives. Lectures et ouvertures d'ateliers publiques	1		PSPBB	PSPBB
TOTAL Deuxième SEMESTRE :	30	528		

* Ateliers de pratiques spécifiques ou sessions d'interprétation

- soit sur un thème, sur un auteur, sur une technique
- soit sur une écriture spécifique dédiée aux étudiants de l'école, etc.

Les sessions se terminent par une ouverture d'atelier.

PARCOURS PEDAGOGIQUES DU DNSPC
ART DRAMATIQUE
Le cursus de 2ème année

La deuxième année est consacrée à l'affirmation des fondamentaux, à la découverte de formes voisines de l'art dramatique et à la mise en jeu de la créativité :

Quatrième semestre (horaires semestriels)

UE1 - FONDAMENTAUX ET APPRENTISSAGES TECHNIQUES	ECTS	H/ semestre	Prise en charge	Validation
<i>La Voix</i>				
La voix parlée / la phonation / la diction : vers et prose	2	36	PSPBB	PSPBB
La voix chantée	2	36	PSPBB	PSPBB
<i>Le corps</i>				
La danse : connaissance anatomique et physiologique du corps	2	36	PSPBB	PSPBB
La respiration	2	36	PSPBB	PSPBB

UE 2 - CULTURE ET ANALYSE

Stage commun étudiants USN et ESAD/ Pratique diversifiée	8	48	USN	USN
--	---	----	-----	-----

UE 3 – INTERPRETATION*

Sessions d'interprétation 4 : Un artiste invité : chorégraphe, metteur en scène, acteur sur une longue session - création et représentations publiques	6	316	PSPBB	PSPBB
Préparation aux EAC et la médiation culturelle	2			
Session de création : un auteur et un metteur en scène	3			

UE 4 –MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

UE 4 –MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE	En même temps que les sessions d'interprétation			
Construire son projet professionnel : L'acteur-créateur : projets cartes blanches - dépôts des dossiers, présentation orale du projet devant jury. Résidences dans les lieux culturels partenaires. Prise en charge de lectures, participation à des comités de lecture dans les structures partenaires. Ateliers transmission et pédagogie.	3	20	PSPBB	PSPBB
TOTAL Quatrième SEMESTRE :	30	528		

* Ateliers de pratiques spécifiques ou sessions d'interprétation

- soit sur un thème, sur un auteur, sur une technique
- soit sur une écriture spécifique dédiée aux étudiants de l'école, etc.

Les sessions se terminent par une ouverture d'atelier ou une représentation publique

PARCOURS PEDAGOGIQUES DU DNSPC
ART DRAMATIQUE
Le cursus de 2ème année

La deuxième année est consacrée à l'affirmation des fondamentaux, à la découverte de formes voisines de l'art dramatique et à la mise en jeu de la créativité :

Troisième semestre (horaires semestriels)

UE1 - FONDAMENTAUX ET APPRENTISSAGES TECHNIQUES	ECTS	H/semestre	Prise en charge	Validation
---	------	------------	-----------------	------------

La Voix

La voix parlée / la phonation / la diction : vers et prose	2	36	PSPBB	PSPBB
--	---	----	-------	-------

Le corps

La danse : connaissance anatomique et physiologique du corps	2	36	PSPBB	PSPBB
La respiration	2	36	PSPBB	PSPBB
Les arts martiaux	2	36	PSPBB	PSPBB

UE 2 - CULTURE ET ANALYSE

Poétique de la scène	7	24	USN	USN
----------------------	---	----	-----	-----

UE 3 – INTERPRETATION*

Sessions d'interprétation 3 : Un artiste invité : chorégraphe, metteur en scène, acteur sur une longue session - création et représentations publiques	6	350	PSPBB	PSPBB
Préparation cartes blanches , mise en scène, scénographie, lumière	4			
Session recherches et création : avec un encadrant qualifié. Transversalité; traduction; éco-responsabilité dans le spectacle vivant etc...	3			

UE 4 –MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

En même temps que les sessions d'interprétation

Résidences dans les lieux culturels partenaires : fréquentation des équipes artistiques, techniques et administratives. Présentations publiques. Prise en charge de lectures publiques.	2	10	PSPBB	PSPBB
TOTAL Troisième SEMESTRE :	30	528		

* Ateliers de pratiques spécifiques ou sessions d'interprétation

- soit sur un thème, sur un auteur, sur une technique
- soit sur une écriture spécifique dédiée aux étudiants de l'école, etc.

Les sessions se terminent par une ouverture d'atelier ou une représentation publique

PARCOURS PEDAGOGIQUES DU DNSPC
ART DRAMATIQUE
Le cursus de 3ème année

La troisième année est consacrée à la création, aux projets d'étudiants et à l'insertion professionnelle.

Sixième semestre (horaires semestriels)

UE1 - FONDAMENTAUX ET APPRENTISSAGES TECHNIQUES	ECTS	H/ semestre	Prise en charge	Validation
<i>La Voix /Le corps</i>				
La danse : connaissance anatomique et physiologique du corps	1	24	PSPBB	PSPBB
La respiration	1	24	PSPBB	PSPBB

UE 2 - CULTURE ET ANALYSE

Le geste artistique (stage)	6	24	USN	USN
-----------------------------	---	----	-----	-----

UE 3 – INTERPRETATION*

Sessions d'interprétation 6 : Un artiste invité-créditation et représentations publiques	4	240	PSPBB	PSPBB
Technique spécifique : jeu à la caméra avec un réalisateur	3			
Professionnalisation : préparation au casting, self tape/ Préparation aux auditions/rédaction du CV/ intermittence et droit du travail/ contrats/ fonds d'insertion/candidatures jeunes troupes et Comédie Française	3			

UE 4 –MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Spécialisation et perspectives professionnelles - 3 options : Mise en scène. Ecriture. Théâtre et corps.	4	36		
Projet de fin d'études - création du spectacle/ représentations en conditions professionnelles	8	180	PSPBB	PSPBB
TOTAL Sixième SEMESTRE :	30	528		

*La professionnalisation et la création de fin d'études sont au centre du dernier semestre

Le renforcement dans l'une des options de spécialisation prépare à des perspectives professionnelles élargies

PARCOURS PEDAGOGIQUES DU DNSPC
ART DRAMATIQUE
Le cursus de 3ème année

La troisième année est consacrée à la création, aux projets d'étudiants et à l'insertion professionnelle.

Cinquième semestre (*horaires semestriels*)

UE1 - FONDAMENTAUX ET APPRENTISSAGES TECHNIQUES	ECTS	H/ semestre	Prise en charge	Validation
---	------	-------------	-----------------	------------

La Voix /Le corps

La danse : connaissance anatomique et physiologique du corps	1	30	PSPBB	PSPBB
La respiration	1	30	PSPBB	PSPBB

UE 2 - CULTURE ET ANALYSE

Consolidation du projet professionnel : connaissance de la filière spectacle vivant- Institutions, montage compagnies etc...	5	24	USN	USN
--	---	----	-----	-----

UE 3 – INTERPRETATION*

Sessions d'interprétation 5 : Un artiste invité-crédation et représentations publiques	7	408	PSPBB	PSPBB
Acteur-Créateur : Les cartes blanches , création en autonomie et représentations publiques	8			
Recherches et création avec un encadrant qualifié. Transversalité; traduction; éco-responsabilité dans le spectacle vivant etc...	4			

UE 4 –MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Spécialisation et perspectives professionnelles - 3 options : Mise en scène. Ecriture. Théâtre et corps.	4	36	PSPBB	PSPBB
TOTAL Cinquième SEMESTRE :	30	528		

*Les cartes blanches sont au centre du semestre et représentent l'aboutissement du projet de l'école.

Toutes les sessions de jeu conduisent à des créations et représentations publiques dans les théâtres partenaires

Le renforcement dans l'une des options de spécialisation prépare à des perspectives professionnelles élargies

LES RÉFÉRENTS

Contacts :

RÉFÉRENTE PEDAGOGIQUE

Carole Bergen

Conseillère aux études ESAD

c.bergen@pspbb.fr

01 72 63 48 21

RÉFÉRENT.ES VHSS

Carole Bergen

Référente VHSS ESAD

Conseillère aux études ESAD

c.bergen@pspbb.fr

RÉFÉRENTE HANDICAP

Carine Bonnefoy

handicap@pspbb.fr

06 11 71 65 63

Référente égalité et prévention des discriminations PSPBB

Emmanuelle Desouches

Secrétaire générale PSPBB

egalite.vhss@pspbb.fr

01 40 55 59 54

Photographies Christophe Raynaud de Lage