

Diplôme d'études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes contemporain

Téléphone : 514 987-20250
Courriel : dess.theatre@uqam.ca
Site Web : theatre.uqam.ca/programmes/2e-cycle/

Code	Titre	Grade	Crédits
3010	Diplôme d'études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes contemporain	Diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS	30

Contingent	Programme contingenté
Régime et durée des études	Programme offert à temps complet seulement sur 2 années.
Campus	Campus de Montréal
Organisation des études	Cours offerts le soir Cours offerts le jour Cours offerts la fin de semaine

OBJECTIFS

Ce programme vise à former des créateurs aux approches novatrices qui contribuent au développement du théâtre de marionnettes. De façon plus spécifique, le programme permet aux étudiants d'acquérir une connaissance approfondie du théâtre de marionnettes en tant que forme d'art interdisciplinaire, usant de diverses disciplines scéniques (danse, projections, arts performatifs, théâtre) dans des processus de création menant à un tout théâtral cohérent. Il les amène également à acquérir des habiletés pratiques privilégiant diverses approches du jeu et de l'interprétation avec la marionnette, de la scénographie et de la mise en scène. L'activité de synthèse leur permettra de mettre à l'épreuve les connaissances et habiletés pratiques acquises durant la formation à travers la création d'un projet final. Enfin, ce programme favorise le développement d'une vision personnelle de l'étudiant face à sa propre création et à la création contemporaine.

Objectifs généraux :

- Maîtriser les principales compétences techniques liées aux pratiques du théâtre de marionnettes;
- Connaître et expérimenter le jeu avec la marionnette, la scénographie et la mise en scène en les liant à la dramaturgie;
- Développer et expérimenter divers processus de création interdisciplinaires dans le but de singulariser sa pratique personnelle;
- Acquérir des connaissances théoriques et des outils d'analyse critique liés aux pratiques du théâtre de marionnettes;
- Former des artistes créateurs utilisant la marionnette dans divers domaines de l'art actuel.

À la fin du Diplôme d'études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes contemporain, l'étudiant sera en mesure :

- de maîtriser diverses formes et applications du jeu et de l'interprétation, de la scénographie et de la mise en scène liées à la dramaturgie;
- de connaître diverses avenues de recherches théoriques et pratiques du théâtre de marionnettes;
- d'exercer sa pratique à travers divers processus de création interdisciplinaires;
- de concrétiser, par une activité de synthèse, sa vision et sa

démarche artistique.

CONDITIONS D'ADMISSION

Base études universitaires

Le candidat doit être titulaire d'un baccalauréat ou l'équivalent, obtenu avec une moyenne d'au moins 3,2 sur 4,3 ou l'équivalent, dans une discipline artistique (art dramatique, arts visuels, arts médiatiques, danse, musique) ou dans une discipline connexe en lien avec le programme.

Exceptionnellement, le candidat qui a obtenu son baccalauréat ou l'équivalent, avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2 sur 4,3 mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3 ou l'équivalent, peut être admis après étude de son dossier par le sous-comité d'admission et d'évaluation du programme (SCAE).

Voir remarque pour toutes les bases d'admission.

Base expérience

Sont admissibles au programme, les candidats qui seront en mesure de démontrer qu'ils possèdent les connaissances requises par une formation appropriée ou une expérience pertinente d'au moins deux ans, à savoir une pratique professionnelle reconnue, soit en jeu, en scénographie ou en mise en scène. Pourront notamment être considérés dans ces deux années d'expérience diverses formations et cours spécifiques au théâtre de marionnettes ou dans le domaine connexe du théâtre (notamment en jeu, scénographie ou mise en scène) de niveau universitaire ou effectué dans un établissement professionnel reconnu, également les stages effectués à l'Association québécoise des marionnettes (AQM), à l'Institut international de la marionnette (IIM) à Charleville Mézières ou au sein d'un organisme ou d'une compagnie reconnus.

Voir remarque pour toutes les bases d'admission.

Capacité d'accueil

Le programme est contingenté sous la forme de cohortes bisannuelles de quinze étudiants.

Trimestre d'admission (information complémentaire)

Admission bisannuelle au trimestre d'automne seulement, aux années impaires (A2011, A2013, A2015, etc.)

Connaissance du français

Les cours sont donnés en français. Les étudiants doivent donc maîtriser

le français écrit et parlé.

Connaissance de l'anglais

Une connaissance de l'anglais est souhaitable puisque plusieurs textes ainsi que de nombreux documents audiovisuels leur sont présentés dans cette langue.

Remarque pour toutes les bases d'admission

Tout candidat doit avoir suivi au moins trois cours reliés au théâtre de marionnettes au premier cycle universitaire ou avoir reçu une formation équivalente : par exemple, trois stages professionnels offerts par l'Association québécoise des marionnettistes (AQM), ou réalisé dans tout organisme ou compagnie reconnus.

Cours d'appoint

Tout candidat dont la préparation est jugée insuffisante en raison de lacunes dans ses connaissances peut devoir réussir des cours d'appoint (huit crédits maximum) préalablement à son admission définitive au programme.

Méthode et critères de sélection

Le candidat qui possède la formation universitaire doit fournir un dossier comportant : deux lettres de référence, un curriculum vitae et un relevé de notes.

Le candidat avec une expérience professionnelle doit fournir un dossier comportant : deux lettres de référence, un curriculum vitae, un portfolio, un dossier de presse, ainsi que, le cas échéant, les attestations d'études et leur relevé de notes et les attestations d'expérience et leurs références.

Les candidats retenus au programme sont reçus en audition. La sélection des candidats est basée sur l'audition et l'entrevue (50 %) ainsi que les antécédents académiques ou professionnels (50 %). Lors de l'audition, le candidat doit se présenter avec une marionnette ou un objet et présenter une courte scène de jeu d'une durée d'une dizaine de minutes. Suivra une entrevue pendant laquelle il doit faire valoir ses études ou son expérience et démontrer sa motivation et sa disponibilité à suivre le programme.

Pour les étudiants étrangers, les auditions seront remplacées par l'envoi d'un portfolio et d'une scène, d'une durée d'une dizaine de minutes, enregistrée sur DVD. Le portfolio peut inclure : dessins ou esquisses de marionnettes, dispositifs scénographiques, photos de réalisations de marionnettes ou de scénographies ou tout autre élément de création que le candidat juge pertinent. Le candidat étranger doit également faire parvenir une lettre de motivation faisant valoir ses études ou son expérience et sa disponibilité à suivre le programme. Ces documents doivent être envoyés à l'École supérieure de théâtre parallèlement à la demande d'admission du candidat. Une entrevue en vidéoconférence pourrait être exigée par le SCAE. La sélection des candidats étrangers est basée d'une part sur le portfolio, la courte scène, la lettre de motivation et, le cas échéant, l'entrevue (50 %), et d'autre part sur les antécédents académiques ou professionnels (50 %).

Régime et durée des études

Programme offert à temps complet seulement sur 2 années.

Voir la grille de cheminement.

Voir le règlement pédagogique.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les six cours suivants : 18 crédits

EST761X Atelier de jeu marionnettique

EST7611 Dialogue théorie-pratique : les tendances artistiques du théâtre de marionnettes

EST762X Atelier : approches nouvelles en scénographie dans le théâtre de marionnettes

EST7622 Atelier de mise en scène

EST7623 Travail scénographique

EST763X Atelier de jeu marionnettique avancé

Les deux ateliers suivants : 6 crédits

EST850X Atelier-crétion I

EST851X Atelier-crétion II

ou un cours dans un autre programme de DESS ou de maîtrise de la Faculté des arts en accord avec la direction du programme.

Les deux activités suivantes : 6 crédits

EST7630 Activité de synthèse I

EST7631 Activité de synthèse II

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS

Programme qui se donne sous forme de cohortes sur deux années consécutives avec un cheminement fixe. Les cours doivent être obligatoirement suivis selon la grille de cheminement.

CHAMPS DE RECHERCHE

Le champ d'études du DESS, en tant qu'objet de recherche et de création, est orienté vers des axes de pointe :

- L'apprentissage du jeu avec la marionnette, de la mise en scène et de la scénographie lié à la dramaturgie;
- L'utilisation de la marionnette dans l'installation et la performance;
- L'exploration du théâtre d'ombres actuel et du théâtre de l'objet.
- La connaissance du théâtre de marionnettes en tant que forme d'art interdisciplinaire.

FRAIS

Pour les fins d'inscription et de paiement des droits de scolarité, ce programme est rangé dans la classe A.

PASSERELLES

Les deux ateliers-crétion (EST850X Atelier-crétion I, EST851X Atelier-crétion II) du DESS en théâtre de marionnettes contemporain peuvent être reconnus dans la maîtrise en théâtre à certaines conditions.

DESCRIPTION DES COURS

EST7611 Dialogue théorie-pratique : les tendances artistiques du théâtre de marionnettes

Objectifs

Connaître les principaux aspects des pratiques traditionnelles et contemporaines du théâtre de marionnettes. Investiguer l'apport de formes d'art diverses au théâtre de marionnettes contemporain et analyser cette interdisciplinarité. S'initier au jeu, à la manipulation et à la mise en espace de trois genres de marionnettes.

Sommaire du contenu

Identifier des pratiques traditionnelles et contemporaines du théâtre de marionnettes, en approfondir les connaissances théoriques et saisir les liens esthétiques entre leurs diverses formes. Connaître les grands courants esthétiques : les techniques traditionnelles et actuelles, entre autres, la marionnette, le corps et la danse, les formes inspirées du théâtre Bunraku, le théâtre d'objet et le théâtre d'ombres, la petite forme et les formes croisées. Apprentissage pratique de trois de ces formes.

Modalité d'enseignement

Cours théorique suivi d'un laboratoire pratique.

Conditions d'accès

Être inscrit au DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou à un

programme de maîtrise en art.

EST761X Atelier de jeu marionnettique

Expérimenter de nouvelles formes et des applications techniques novatrices en jeu. Exploration de techniques de jeu, expérimentation de nouveaux rapports entre marionnettiste, acteur, danseur, performeur et marionnette : marionnettes prothèses, marionnettes morcelées et rencontres dramatiques entre les corps animés et inanimés dans l'espace. Cours pratique suivi d'un laboratoire. Exercices de jeu reliés aux nouvelles approches du jeu marionnettique.

Conditions d'accès

Être inscrit au DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou à un programme de maîtrise en art.

EST7622 Atelier de mise en scène

Expérimenter de nouvelles formes et des applications techniques novatrices en mise en scène. Analyse des codes et réflexion sur les divers choix possibles lors de la création d'une oeuvre dramatique faisant appel à la marionnette : les genres de marionnettes, le sens de l'objet, les types de manipulation, la création d'images, la relation entre le texte, l'univers scénique et le jeu. Mise à l'épreuve des choix conceptuels de l'étudiant.

Modalité d'enseignement

Cours pratique suivi d'un laboratoire. Exercices pratiques de mise en scène

Conditions d'accès

Être inscrit au DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou à un programme de maîtrise en art.

EST7623 Travail scénographique

Concevoir et réaliser des éléments marionnettiques à partir de nouveaux processus de création. Expérimentation du processus de création lié à la fabrication d'éléments marionnettiques et scénographiques. Le transfert du concept au concret par le biais de mécanismes et de techniques de fabrication diverses. Les matériaux traditionnels et modernes et leur impact sur le sens, la cohérence, la fluidité de la manipulation et le rôle des objets. Cours pratique suivi d'un laboratoire. Travail de conception et de réalisation de marionnettes. Recherche scénographique liée à la présentation finale.

Conditions d'accès

Être inscrit au programme de DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou à un programme de maîtrise en art.

EST762X Atelier : approches nouvelles en scénographie dans le théâtre de marionnettes

Expérimenter de nouvelles formes et des applications techniques novatrices en scénographie. Recherche et apprentissage des spécificités liées au théâtre de marionnettes actuel. Réflexion et expérimentation des divers rapports existants entre les composantes scénographiques, les genres de marionnettes et les types de manipulation. Exploration et expérimentation de la conception scénographique et de la fabrication de genres de marionnettes reliés aux approches nouvelles en scénographie.

Modalité d'enseignement

Cours pratique suivi d'un laboratoire.

Conditions d'accès

Être inscrit au programme de DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou à un programme de maîtrise en art.

EST7630 Activité de synthèse I

Concrétiser, par une activité de synthèse, sa vision et sa démarche artistique. Méthodes de création. Processus de création comportant des étapes de recherche, d'exploration et de conception d'une petite forme.

Modalité d'enseignement

Cours pratique suivi d'un laboratoire

Conditions d'accès

Être inscrit au programme du DESS en théâtre de marionnettes contemporain et en avoir suivi les cours préalables. Avoir suivi et réussi les cours de la première année de DESS et du trimestre d'automne de la deuxième année.

EST7631 Activité de synthèse II

Concrétiser, par une activité de synthèse, sa vision et sa démarche artistique. Suite du processus de création comportant des étapes d'expérimentation, de réalisation et de présentation publique d'une petite forme.

Modalité d'enseignement

Cours pratique suivi d'un laboratoire.

Conditions d'accès

Être inscrit au programme de DESS en théâtre de marionnettes contemporain et avoir suivi les cours de la première année ainsi que les cours du trimestre d'automne de la deuxième année.

Préalables académiques

EST7630 Activité de synthèse I

EST763X Atelier de jeu marionnettique avancé

Objectifs

Ce cours suit le cours EST761X Atelier de jeu marionnettique.

Sommaire du contenu

Expérimenter le jeu avec la marionnette à partir de marionnettes de styles et de techniques variés. Les rapports dramatiques entre la marionnette et l'acteur, l'interprétation du texte par la marionnette, les voix composées. Le jeu caché, le jeu à vue; l'espace et l'interprétation.

Modalité d'enseignement

Cours pratique suivi d'un laboratoire.

Conditions d'accès

Être inscrit au DESS en théâtre de marionnettes contemporain ou à un programme de maîtrise en art.

Préalables académiques

EST761X Atelier de jeu marionnettique

EST850X Atelier-création I

Ce travail d'atelier à contenu variable privilégie un aspect pratique du théâtre. Il peut porter sur le jeu, la mise en scène, le mouvement, la voix, la scénographie, l'écriture, l'enseignement, etc. Selon le cas, et à la discrétion de l'enseignant, cet atelier peut ou non être suivi d'un laboratoire.

Modalité d'enseignement

Trois heures d'atelier hebdomadaire, éventuellement suivi de trois heures de laboratoire.

EST851X Atelier-création II

Ce travail d'atelier à contenu variable privilégie un aspect pratique du théâtre. Il peut porter sur le jeu, la mise en scène, le mouvement, la voix, la scénographie, l'écriture, l'enseignement, etc. Selon le cas, et à la discrétion de l'enseignant, cet atelier peut ou non être suivi d'un laboratoire.

Modalité d'enseignement

Trois heures d'atelier hebdomadaire, éventuellement suivi de trois heures de laboratoire.

Automne 1	EST761X	EST762X	EST7611
Hiver 1	EST850X	EST7623	EST763X
Été	Sans activité		
Automne 2	EST7622	EST851X	EST7630
Hiver 2	EST7631		

N.B. : Le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.
Cet imprimé est publié par le Registrariat. Basé sur les renseignements disponibles le 28/11/14, son contenu est sujet à changement sans préavis.
Version Automne 2015