

Crédits: 30

Présentation

En bref

Ce programme vise à initier l'étudiant à la pratique et à la théorie théâtrales. Il prépare l'étudiant qui le souhaite à des études théâtrales, à des études de lettres ou dans des domaines connexes en développant ses habiletés en interprétation, en dramaturgie, en scénographie, en esthétique théâtrale, en rédaction et en recherche. Il offre une formation adéquate à ceux et celles qui désirent poursuivre leurs études dans une école de théâtre, au niveau du baccalauréat en études françaises ou dans un champ connexe (enseignement de l'art dramatique, communication, arts, médiation culturelle, culture et numérique, etc.). Ce programme participe également à la formation de personnes désireuses de faire carrière en théâtre, en télévision et au cinéma. Conjugué à d'autres études ou à de l'expérience, il peut également conduire à la maîtrise en lettres sur un sujet théâtral, en recherche-création ou sur des thèmes voisins.

Objectifs du programme

Le certificat en interprétation théâtrale vise l'acquisition de compétences en jeu, en dramaturgie, en scénographie et des connaissances relatives à l'histoire des arts de la scène, aux esthétiques scéniques, à la critique dramatique et aux approches de l'événement théâtral. Le certificat permet également de toucher à divers aspects de la pratique théâtrale, notamment en prenant part à l'élaboration d'un spectacle complet. Ce certificat constitue aussi une introduction à la création.

Atouts UQTR

Les étudiants désireux de poursuivre leur formation au baccalauréat en études françaises se verront reconnaître les cours du certificat suivis conditionnellement au respect des modalités de reconnaissance des acquis en vigueur dans la réglementation au sein de l'UQTR et du comité de programme.

La recherche dans le domaine

La recherche des professeurs, spécialisés en théâtre, en littérature ou en linguistique, concerne divers domaines couverts par les cours, entre autres : théâtre québécois, théâtre contemporain, histoire culturelle et littéraire, création, littérature française et québécoise, littérature pour la jeunesse, analyse du discours et des interactions verbales, phonétique.

Admission

Trimestre d'admission et rythme des études

Automne, hiver.

Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Le rythme des études (temps complet ou temps partiel) pourrait varier en fonction de l'offre de cours.

L'offre de cours étant variable, l'université ne peut s'engager à ce que l'étudiant puisse compléter son programme en une année.

Conditions d'admission

Études au Québec

Base DEC

Être titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.

Base universitaire

Avoir réussi au moins 12 crédits universitaires.

Base expérience

Posséder une expérience et des connaissances jugées pertinentes. Toute forme d'expérience peut être considérée pertinente dans la mesure où elle permet de développer les capacités du candidat à suivre des études dans le domaine théâtral.

Études hors Québec

Base études hors Québec

Diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;

OU

Diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires (à moins d'ententes conclues avec le Gouvernement du Québec, tous les candidats, ayant 12 ans de scolarité devront compléter une année de mise à niveau).

Modalités de sélection des candidatures

Le candidat adulte admissible dont on n'aura pu établir à l'aide du dossier qu'il possède des connaissances suffisantes, pourrait avoir à se soumettre à un examen ou à une entrevue. Des cours d'appoint ainsi que le cours RSE1001 Réussir ses études : reconnaître et consolider ses compétences pourraient lui être imposés par la direction de programme.

Structure du programme et liste des cours

À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.

Cours obligatoires (24 crédits)

ARD1008 Le langage dramatique
ARD1011 Scénographie
ARD1012 Art dramatique: jeu et interprétation
ARD1017 Le théâtre au Québec
ARD1019 Le corps dans l'espace théâtral
ARD1021 Production théâtrale (6 crédits)
HAR1009 Histoire du théâtre

Cours optionnels (3 à 6 crédits)

L'étudiant choisit de trois à six crédits parmi les cours optionnels suivants. Ces cours ne sont pas offerts tous les ans.

ARV1003 Vidéo : langage de base
ARV1009 Art performance
CUN1001 Culture et numérique
ECR1013 Atelier de création
ECR1014 Création littéraire
ECR1015 Projets de création
LFR1062 Mythes et littérature
LFR1081 Atelier d'écriture pour la jeunesse
LFR1090 Adaptations cinématographiques et télévisuelles des oeuvres pour la jeunesse
LNG1069 Langue et société au Québec (LNG1101)
LQF1049 La chanson québécoise
MCO1011 Production de contenu vidéo pour les médias numériques
PBX1023 Développement de la pensée créative
PLR1042 Expression orale et communication
PLR1052 L'écriture des femmes

Cours complémentaires (0 à 3 crédits)

L'étudiant choisit de zéro à trois crédits parmi les cours suggérés ou dans la discipline de son choix.

Autres renseignements

Description des activités

ARD1008 Le langage dramatique

Analyser le texte et la représentation théâtrale.

Lexique de l'analyse dramatique : les genres théâtraux, la fable, la situation dramatique, le personnage, l'espace, le temps, le public, etc. Dimensions diverses de l'activité théâtrale : la dramaturgie, les théories du jeu, les esthétiques théâtrales et la critique dramatique. Analyse d'œuvres d'époques et d'aires géographiques diverses.

ARD1011 Scénographie

Initier l'étudiant à l'aspect visuel du spectacle théâtral.

Exposés théoriques, accompagnés de documentation visuelle, portant sur l'histoire de la scénographie occidentale depuis la Renaissance italienne jusqu'à l'utilisation de l'image numérique. L'espace théâtral et ses rapports avec le texte, le lieu, l'acteur et les autres éléments scéniques. Les différents éléments reliés à la scénographie : la scène (analyse des grands modèles), le décor, l'accessoire, le costume, le masque, le maquillage, l'éclairage, le son et l'affiche. Les étapes de la réalisation d'un projet scénographique. Ateliers pratiques portant sur des éléments inhérents à la scénographie.

ARD1012 Art dramatique: jeu et interprétation

Se familiariser avec les concepts et les pratiques spécifiques à l'art dramatique. Développer ses compétences en jeu dramatique et en interprétation théâtrale.

Sensibilisation à l'art dramatique comme outil de communication et comme démarche de création. Exploration et analyse du jeu de l'acteur et de l'interprétation selon diverses approches traditionnelles et contemporaines du théâtre : tragédie, comédie, farces, Commedia dell'arte, théâtre élisabéthain, classique, drame romantique, naturalisme, symbolisme, les surréalistes, théâtre de l'absurde, théâtre de l'image, etc. Étude de divers théoriciens et praticiens du théâtre : Stanislavsky, Meyerhold, Artaud, Brecht, Grotowski, Strasberg (Actors Studio), Brook, Lepage, etc. Initiation au jeu à la caméra et au jeu scénique à partir des éléments gestuels et vocaux du langage dramatique. Selon les approches abordées, familiarisation avec le masque, le clown, le mime, l'improvisation. Jeu et construction du personnage en vue de l'interprétation d'un extrait du répertoire théâtral sur vidéo puis sur scène.

ARD1017 Le théâtre au Québec

Explorer, sur le plan socio-esthétique, l'univers du théâtre au Québec et, plus particulièrement, le théâtre contemporain.

Compagnies, pratiques scéniques, auteurs, metteurs en scène et concepteurs qui ont marqué l'évolution du théâtre québécois depuis 1945. Étude de textes et de spectacles significatifs.

ARD1019 Le corps dans l'espace théâtral

Explorer ses capacités d'expression corporelle. Prendre conscience des potentialités de son corps, de son sens du rythme, de l'espace et de la musicalité. Acquérir différentes techniques du mime. Découvrir divers exercices de conscientisation de son corps et l'exploration corporelle comme moyen de communication théâtral.

ARD1021 Production théâtrale (6 crédits)

Mettre en application et mobiliser les connaissances acquises dans le domaine de l'art dramatique par le biais d'une production théâtrale.

Expérimentation, de concert avec le metteur en scène, les interprètes, les concepteurs et les techniciens, de toutes les étapes de la réalisation d'un spectacle (choix du texte, lecture à première vue, répétitions, essai des costumes, fabrication et installation du décor et des accessoires, maquillage, générale, etc.) jusqu'à la présentation devant public.

ARV1003 Vidéo : langage de base

Initier l'étudiant aux principes fondamentaux de la vidéo et de l'image en mouvement.

Exploration des différentes étapes de la réalisation vidéographique : conception, élaboration, tournage, montage, son, diffusion. Exploration des possibilités visuelles et narratives liées au langage d'une image en mouvement. Exploitation du médium et

réalisation de projets de création en relation avec les outils technologiques de création en vidéo. Étude des dimensions historiques, esthétiques et critiques du langage vidéographique.

ARV1009 Art performance

Amener l'étudiant à intégrer une diversité de connaissances théoriques et pratique de la performance en arts visuels.

Explorer le corps comme médium et matière d'expression en arts visuels. Développer une compréhension des notions liées à la temporalité et à la présence dans le contexte des pratiques performatives. Explorer les notions de l'espace et du lieu de l'action performative. Aborder les notions de public, de spectateur et de participant en art performance. Acquérir des connaissances théoriques liées au contexte historique et esthétique de l'art performance. Aborder les enjeux de la documentation, de l'archive et du re-enactment, c'est-à-dire de la reprise et de la reconstitution en art performance. Concevoir et réaliser des oeuvres performatives et interdisciplinaires.

CUN1001 Culture et numérique

S'initier aux relations entre la culture et l'univers numérique, et comprendre les transformations que le numérique entraîne dans les différents secteurs culturels en matière de création, de diffusion, de médiation et de recherche.

Enjeux du numérique dans différents secteurs (arts de la scène, bibliothèques, cinéma, édition, jeux vidéo, littérature, linguistique, musique, etc.) et pour ce qui est des artistes, des producteurs, des diffuseurs, des gestionnaires, des publics et des chercheurs. Pratiques et données numériques, cyberculture. Aspects formels, technologiques, scientifiques, critiques et éthiques de la culture et du numérique comme, par exemple, l'ergonomie, la littératie numérique, la découvrabilité des contenus, l'usage et le partage des données, l'archivage, les droits d'auteur, l'intelligence artificielle, les humanités numériques, etc.

ECR1013 Atelier de création

Explorer différents styles, formes et stratégies d'écriture en fonction de ses intérêts et aptitudes personnelles en tenant compte de la production récente en littérature.

Écriture d'environ un texte par semaine avec des consignes spécifiques : intégration des composantes de l'univers poétique, narratif et dramatique actuel ; stratégies de production textuelle et créativité. Pluralité des formes et éclatement des genres littéraires. Lecture des textes en atelier : développer un langage critique approprié, déceler les forces d'un texte, noter les améliorations possibles, formuler des rétroactions constructives. Ajustement des textes par des exercices de réécriture. Lecture d'oeuvres littéraires récentes et d'ouvrages sur la création. Discussion et réflexion à partir des lectures effectuées et des textes produits.

ECR1014 Création littéraire

Maîtriser les principales phases du processus de création littéraire dans sa propre pratique d'écriture et les identifier chez les écrivains.

Production de courts textes permettant de retracer son mode de travail spontané : lieu de production, rythme de travail, difficultés traversées, blocages et fluidité, inspiration et incubation, forces en écriture, pertinence du travail du texte, etc. Double avancée en création littéraire : textes en transformation et écrivain en changement. Identification des périodes de conception, d'écriture et de travail du texte dans sa production et dans celle d'écrivains de métier. Exploration systémique du processus de création dans un projet d'écriture. Autocritique des différentes versions de textes alimentée par la lecture d'oeuvres littéraires récentes et d'ouvrages sur le travail d'écrivain.

ECR1015 Projets de création

Inscrire ses projets de création littéraire dans un contexte de formation professionnelle où entrent en jeu les règles de l'édition et de la recherche.

Travail par projet incluant toutes les phases de production, des déclencheurs jusqu'au manuscrit. Mises au point régulières en atelier et exercices proposés en fonction des problèmes éprouvés. Exploration des avantages et des limites des modes de production actuels : projets personnels et textes sur commande. Participation à des événements en création littéraire. Connaissance des ressources professionnelles, des concours littéraires, des lieux de diffusion des textes, des principales avenues en recherche. Présentation des textes dans les revues littéraires et les revues spécialisées s'il y a lieu. Lecture d'oeuvres littéraires récentes et d'essais sur la création. Intégration des lectures au processus réflexif.

HAR1009 Histoire du théâtre

S'initier à l'histoire du théâtre occidental de la tragédie grecque au théâtre contemporain.

Étude du texte, de l'espace scénique, du public et de la vie théâtrale des grandes périodes de l'histoire du théâtre par l'évocation et la lecture de textes théoriques et de pièces relevant d'esthétiques et d'aires géographiques variées.

LFR1062 Mythes et littérature

Dégager et analyser, à partir d'un choix d'oeuvres d'époques et d'aires géographiques diverses, l'organisation significative de certains mythes.

La notion de mythe en littérature : sa définition, ses fonctions, son exemplarité et sa portée universelle. La réécriture des mythes au gré des lieux et des époques. Présentation de la mythocritique et de la mythanalyse, de même que des principaux concepts reliés à ces approches (inconscient collectif, archétype, symbole, schème, mytheme, etc.). Présentation d'éléments pertinents à l'étude des mythes, tels que le parcours héroïque, le schéma initiatique, le bouc émissaire, etc. Analyse de mythes à travers la littérature.

LFR1081 Atelier d'écriture pour la jeunesse

Ce cours vise à développer les connaissances et les habiletés de l'étudiant en matière d'écriture pour la jeunesse, par l'élaboration et la réalisation d'un projet d'écriture.

Comprendre la nature de l'oeuvre pour la jeunesse (lecture d'oeuvres reconnues pour leur qualité esthétique et leur faveur auprès du public visé). Outils et techniques de création nécessaires pour mener à bien un projet d'écriture pour la jeunesse, de l'idéation à la révision. Projet de création d'un mini-roman. Elements de l'oeuvre : structure, narration, dialogue, caractérisation des personnages, contexte spatiotemporel de l'oeuvre, etc. Exercices individuels ou en atelier.

LFR1090 Adaptations cinématographiques et télévisuelles des oeuvres pour la jeunesse

Ce cours vise à amener l'étudiant à comparer des oeuvres du corpus de la littérature pour la jeunesse à leur adaptation cinématographique ou télévisuelle.

Adaptations de romans ou d'albums destinés à la jeunesse se présentant sous plusieurs formes, dont le film, la série télé, le dessin animé. Repérage et analyse des modifications résultant de telles transpositions. Observation des changements apportés, entre autres, à l'histoire, à la structure, au système de personnages ou au cadre spatio-temporel de l'oeuvre originale. Identification des stratégies et des motivations (techniques, artistiques, idéologiques) qui président à l'adaptation. Développement d'un regard critique sur les adaptations que l'on offre au jeune public et acquisition d'outils pouvant, dans un cadre professionnel, servir à la création d'activités ludiques ou scolaires.

LNG1069 Langue et société au Québec (LNG1101)

Décrire et analyser la situation de la langue française au Québec.

Le Québec et la francophonie. La communauté linguistique québécoise d'hier à aujourd'hui. Les variations sociales et géographiques de la langue française. La description linguistique du français en usage au Québec. La norme du français québécois. La diversité linguistique au Québec. Aménagement linguistique (corpus et statut).

LQF1049 La chanson québécoise

Étudier, dans une perspective historique, les dimensions littéraires et sociales de l'oeuvre des principaux créateurs de la chanson québécoise.

Auteurs, auteurs-compositeurs et interprètes les plus marquants du Québec. Originalité esthétique des oeuvres. Contribution des oeuvres à l'évolution de la conscience collective.

MCO1011 Production de contenu vidéo pour les médias numériques

Connaître les étapes et les aspects techniques de la production d'une vidéo. Savoir interpréter un mandat de réalisation. Savoir élaborer une stratégie de communication dans laquelle intégrer la production vidéo. Savoir scénariser et produire un document audiovisuel. Savoir diffuser et publier une vidéo dans les espaces numériques. Savoir évaluer une production vidéo. Savoir utiliser des logiciels de montage. Apprendre à travailler en équipe.

PBX1023 Développement de la pensée créative

La créativité est un élément déterminant de l'être évolué parce qu'elle aide le développement de l'esprit créateur en élargissant la base de réflexion à des domaines connexes de la discipline d'appartenance. Ce cours vise à expérimenter et à étudier la créativité dans tous ses contextes et ses manifestations disciplinaires.

La réalisation des projets proposés à l'intérieur de ce cours implique la lecture de textes, la recherche, l'expérimentation et la réalisation des travaux coopératifs.

PLR1042 Expression orale et communication

Maîtriser l'expression orale par la connaissance théorique et pratique des éléments linguistiques, discursifs et communicationnels mis à contribution dans différentes situations de communication publique.

Caractéristiques spécifiques de la communication orale par rapport aux autres modes de communication. Contexte général d'énonciation, but visé (former, informer, sensibiliser, inciter), compétences de l'orateur et importance de l'auditoire (sa composition, son portrait, ses caractéristiques). Lieux sociaux (situations de communication) et physiques de la communication. Mise en place des idées, du corps, de la voix et de la langue (diction, techniques vocales). Maîtrise de la langue parlée de registre soutenu. Simulation de contextes d'énonciation différents : présentations orales argumentatives, informatives,

expressives (monologue, dialogue, lecture expressive, interview, etc.).

PLR1052 L'écriture des femmes

Étudier des textes écrits par des femmes. Dégager les grandes tendances du discours féministe à travers les cultures et les siècles.

Composantes formelles, thématiques et stratégies énonciatives de textes écrits par des femmes. Description de certains traits de l'écriture des femmes dans un contexte spécifique de production culturelle. Utilisation de diverses approches afin de cerner la dimension féminine possible des textes et d'identifier le message féministe qui le sous-tend (écriture au féminin, gynocritique, études sur le genre et sexualisation, énonciation, relativisme et postmodernisme, essentialisme et constructivisme, etc.).