

Structure du programme et liste des cours**Certificat en interprétation théâtrale****(Cheminement: 1)**

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

Cours obligatoires (24 crédits)

L'étudiant doit suivre les cours suivants :

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 - Théâtre québécois

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.

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.

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

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'œuvres 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'œuvres 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'œuvres littéraires récentes et d'essais sur la création. Intégration des lectures au processus réflexif.

LFR1062 - Mythes et littérature

Dégager et analyser, à partir d'un choix d'œuvres 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'œuvres 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. Éléments 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

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 médiatique : court documentaire

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.).

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.