THEATRE (THTR)

THTR 1001 Initiation à l'improvisation théâtrale 3 cr
Ce cours vise à initier les étudiants aux aspects fondamentaux de l'improvisation théâtrale. À ce ltitre, il aborde différents aspects de l'improvisation comme l'expression des sentiments et du corps, la mise en scène, le jeu à partir d'un motif, la créativité, l'écoute du public, la capacité d'attention, l'initiative, la réceptivité, la spontanéité sur scène et l'utilisation des accessoires.

THTR 1021 Introduction à l'analyse du texte théâtral 3 cr
S'il est indéniable que texte de théâtre a beaucoup progesssé depuis une trentaine d'années, en revanche la pratique du théâtre demeure encore souvent marquée par la difficulté de saisir le texte comme tel, comme s'il fallait toujours s'en remettre à la représentation pour que le texte théâtral soit considéré comme un véritable objet d'études. Ce cours permettra à l'étudiant-e de combler cette lacune tout en l'initiant aux aspects les plus saillants du texte théâtral. On pourra ainsi se demander s'il existe une spécificité du texte de théâtre, si l'étude du théâtre peut se passer de la représentation ou du texte théâtral. Cette investigation permettra d'aborder des questions qui touchent aussi bien à l'organisation et à la structuration du texte théâtral, qu'à la fiction, l'espace, le temps, l'énoncé, l'énonciation, le personnage et l'action.

THTR 2521 Art théâtral et techniques de scène 3 cr
Ce cours vise à initier les étudiants aux équipements spécialisés de la scène. Il y sera question d'éclairage (théorie de la lumière et de la couleur, fonctionnement des projecteurs,maîtrise de la console d'éclairage, création d'un ensemble scénique homogène) et des principes de la sonorité (fonctionnement des divers appareils: lecteurs, microphones, amplificateurs, réverbérateurs, etc.). Ce cours abordera aussi la sonorité: théorie du son, éventail de bruitages, utilisation d'effets sonores et de musique dans un spectacle, enregistrement. Enfin, ce cours se penchera sur la question de la régie: direction technique et direction de production théâtrale.

THTR 2531 Le jeu corporel 3 cr
Ce cours vise à initier les étudiants aux diverses approches du corps comme langage scénique: les rapports entrent le langage et le geste, les fonctions de la gestuelle dans un jeu équilibré. Il sera aussi question des rapports entre le corps et l'espace, le corps et les rythmes. Il s'agira enfin de mettre l'accent sur les grandes tendances qui se dégagent des probleématiques actuelles sur les rapports entre le corps et le jeu.

THTR 2541 L'expression orale au théâtre 3 cr
Étude de l'expression orale et de la communication sous leurs différents aspects. Étude des règles de la prononciation, de l'élocution et de la prosodie de français contemporian. Étude des diverses techniques de l'élocution théàtrale comme moyen de communication et comme moyen de l'art dramatique (registres tragique, dramatique et comique). Analyse des facteurs et des fonctions du langage et de la communication. Initiation aux techniques de lecture à première vue et aux textes à mémoriser. Initiation aux diverses techniques respiratoires et vocales.

THTR 2551 Improvisation théâtrale 3 cr
Ce cours reprend les grands principes de l'improvisation théàtrale proposés dans le THTR 1000 (Initiation à l'improvisation théàtrale), mais il les applique cette fois à nombre de thématiques, de situations et d'aspects différents du jeu improvisé. À ce titre, ce cours aborde et explore d'autres dimensions de l'improvisation théàtrale, tout en se fondant sur les acquis du cours l'improvisation de première année.

THTR 3521 Interprétation, voix et expression orale 3 cr
Étude de la voix sur le plan interprétatif et expressif. Les divers rapports entre la voix, l'expressivité individuelle, collective et le spectacle. Les rythmes de la voix (modulations, hésitations, accélérations...). Les rapports entre la voix, le corps et l'espace. Les principes de l'improvisation vocale et du jeu choral.

THTR 3531 Jeu et caméra 3 cr
Ce cours vise à initier les étudiants au rôle créateur de la caméra. À ce titre, les rapports entre le jeu de l'acteur et les différents types de cadrages relatifs au septième art seront abordés. En outre, il y sera question de compréhension et d'interprétation de scripts, ainsi que de nombreux aspects relatifs au jeu de l'acteur sur un plateau de tournage: scènes de combat, essayage de costumes, apprentissage d'accents étrangers, maniement d'armes, principes de jeu avec des animaux ou des doublures. Du reste, ce cours accordera une attention particulière à la question des auditions.

THTR 3541 Le jeu réaliste 3 cr
Connaissance théorique et pratique des techniques de jeu réaliste selon la méthode de Stanislavski et de lActors' Studio. Le rôle et les fonctions du corps, les techniques de l'identification et de l'incarnation; le rôle des émotions, l'écoute des partenaires de jeu, l'observation, la construction globale du personnage. Techniques et esthétiques du jeu réaliste.

THTR 3551 Clown et masques 3 cr
Ce cours vise à initier les étudiants aux aspects fondamentaux de l'art du clown et du rôle des masques dans l'engagement physique au théàtre. Aussi aborde-t-il les différents aspects du jeu du clown et de la pratique de jeu masqué (théàtre antique, Commedia dell'arte), comme la gestuelle, le langage, le mouvement, l'espace, l'utilisation des accessoires et l'importance de l'intégration du clown à la formation de l'acteur.

THTR 3561 Scénographie 3 cr
Introduction à la scénographie du point de vue historique et évolutif (du théàtre de l'Antiquité grecque au théàtre de la dérision). Introduction au travail d'agencement des moyens techniques et artistiques de la scénographique, en tenant compte des rapports entre le texte théàtral et l'espace de la scène. Mise en relief des différentes étapes de la conception scénographique (décors, costumes, jeu de lumières, effets scéniques, etc.). Réflexion sur le travail de scénographes réputés comme Walter Gropius, Yannis Kokkos et Wieland Wagner.

THTR 3571 Atelier de théâtre 3 cr
Cours d'initiation à la pratique théàtrale dans son ensemble: jeu, scénographie, mise en scène. Ce cours constitue une synthèse de tous les aspects de l'art dramatique en prévision de scènes devant la salle de classe et/ ou pour des invitées à la fin du trimestre. Des aspects incontournables de l'art dramatique figureront au programme de ce cours: la concentration, l'écoute personnelle et collective, le monologue intérieur, la mémoire sensorielle et affective, l'analyse approfondie de scènes, la construction de personnages, le travail à l'extérieur des répétitions ainsi que le comportement lors de répétitions.
PR/CR: A minimum grade of C is required unless otherwise indicated.
Préalables: Avoir réussi l'un des deux cours consacrés à l'improvisation (THTR 1001, THTR 2551), 4 cours de 2e année et 2 cours de 3e année.

THTR 4521 Mise en scène 3 cr
Ce cours vise à initier les étudiants aux principes relatifs à la mise scène. Les rapports entrent l'art de la mise en scè et certaines théories esthétiques seront abordées. également de mettre l'accent sur les grandes tendances qui se dégagent des problématiques actuelles de la mise en scène. Ce cours propose aussi une réflexion critique sur la mise en scène comme forme d'interpétation qui mène à la création théàtrale.

THTR 4531 Mise en scène II 3 cr
Ce cours reprend les principes de Mise en scène 1 et les applique à la dramaturgie, à la scénographie, à différentes esthétiques historiques et au jeu de l'acteur. À ce titre, ce cours permet à l'étudiant de mieux connaître les ressources artistiques et pratiques à la disposition du metteur en scène. À travers une sé de travaux pratiques et de projets, l'étudiant pourra parachever ses connaissances de la mise en scène. Tout en insistant sur les divers aspects de la mise en scène, ce cours accordera aussi une importance particulière à direction des acteurs.

THTR 4541 Jouer les genres théâtraux: comédie, tragédie et drame 3 cr
Cours de synthèse dans lequel les étudiants aborderont les techniques de jeu liées aux genres théàtraux: la comédie, la tragédie et le drame. À ce titre, une attention particulière sera apportée à l'action comique, tragique et dramatique sous le rapport des conflits et des renversements de situation, des rythmes vocaux (répliques, interaction entre comédiens), des didascalies, du contexte culturel des oeuvres dramaturgiques et du contexte théàtral en général. Ce cours permettra aussi d'aborder la question de la composition et de l'interprétation d'un personnage, en fonction de la compréhension du texte et des techniques de jeu.

THTR 4551 Atelier de théâtre et production 3 cr
L'objectif de ce cours consiste à produire une pièce de théàtre, soit une création collective, soit une oeuvre de répertoire. La contribution et l'implication des étudiant-e-s seront essentielles car ils devront prendre en charge, sous la supervision du professeur, les divers aspects d'une production théàtrale: publicité, décors, costumes, éclairages, bruitages jeu et, dans une moindre mesure, mise en scène. À ce titre, ce cours donne l'occasion aux étudiant-e-s de mettre en pratique ce qu'ils auront appris dans d'autres cours de la Spécialisation en études théàtrales; ce qui leur permettra d'acquérir à la fois une plus grande autonomie et une expérience indispensable dans le domaine des arts de la scéne.