

Bibliothèque académique du théâtre 2014

Résumés des thèses et des mémoires proclamés en 2014
Supplément au bulletin de liaison *Théâtralités / SQET*, n° 35,
printemps 2016

Document préparé par Nicole Nolette

Depuis 1997, la Société québécoise d'études théâtrales met en forme un document, la *Bibliothèque académique du théâtre*, grâce auquel ses membres peuvent prendre connaissance des thèses et des mémoires portant sur le théâtre qui ont été déposés pendant l'année dans les universités canadiennes et étrangères. Le document regroupe les travaux qui correspondent aux critères suivants :

- Les mémoires et les thèses soutenus dans les universités du Québec et dont l'objet est le théâtre.
- Les mémoires et les thèses soutenus dans les universités canadiennes dont la langue d'expression est le français et dont l'objet est le théâtre.
- Les mémoires et les thèses déposés dans des universités en dehors du Québec et dont l'objet est le théâtre québécois.

La Bibliothèque académique du théâtre comprend plusieurs sections qui se rapportent aux universités – et, en second lieu, aux départements de ces institutions –, où ont été soutenus les thèses et les mémoires identifiés. Pour chaque entrée figurent le titre, le nom de l'auteur, ainsi que le résumé de la thèse ou du mémoire. Ce document est par conséquent une précieuse source d'informations pour les chercheurs et les professeurs, de même que pour les étudiants qui désirent situer leurs travaux dans l'ensemble des recherches actuelles.

Table des matières

New York University	3
State University of New York at Buffao	3
Université Concordia	4
Université de Montréal	4
Université d'Ottawa	6
Université du Québec à Chicoutimi	8
Université du Québec à Montréal	9
Université Laval	18
Université McGill	19
Université Stendhal-Grenoble 3	23
University of California, San Diego	24

NEW YORK UNIVERSITY

CHATTON, Aurélie

Vers la pensée archipelique : Variations théâtre/cinéma chez Marguerite Duras, Robert Lepage et Wajdi Mouawad (Ph.D.)

My thesis develops a neglected aspect of Edouard Glissant’s philosophy—his aesthetics, which the Martinican theoretician derived from his take on the contemporary world. Glissant’s philosophy describes the world as an archipelago in constant creolization through the “Relation” between different cultures, in echo of Deleuze’s rhizome. Even though critics often read Glissant through a postcolonial lens, I argue that Glissant imagined an aesthetics able to reflect the Relation undergirding globalized cultures. I reveal these connections in the new literatures created from intersections between theatre and cinema by Marguerite Duras, Robert Lepage, and Wajdi Mouawad. In close analysis of their plays and filmic adaptations and in conversation with Glissant’s thought, I show the progressive appearance of what I call “l’oeuvre archipélique” (or “the poetics of disorder”) from the 1960s onward. My study contributes to the literature on Glissant, the most influential francophone intellectual from the Caribbean in the 20th century. It also suggests a new way to approach contemporary adaptation.

STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO

JONES KUBIAK, Aubrey

Love and labor: Representations of the female body in Quebecois literature from 1882-1970 (Ph.D.)

This project contributes to the field of study examining the appearance of female subjectivity in the Quebec novel. Subjectivity is understood not merely as psychological, but corporeal as well, and as such, the appearance of the female material subject is explicitly traced in Quebec’s fiction for the first time. Fictive works published from 1882 to through the Quiet Revolution, written by Laure Conan, Germaine Guèvremont, Gabrielle Roy, Claire Martin and Anne Hébert, are shown to produce fully-realized fictive feminine material subjects using varying narratological techniques related to the themes of passion and labor. These two corporeal traits are granted to female characters for the first time by female authors, giving rise to a pantheon of fictive heroines demonstrating alternative material subjectivity. Quebec’s female authors thus are shown to contribute to the nation’s changing mode of self-identification, from the traditional homogeneous nation toward the modern nation composed of heterogeneous body-subjects.

UNIVERSITÉ CONCORDIA

BINETTE, Mélanie

Spatial Encounters: Spectatorship in Immersive Performances (Ph.D.)

This research approaches spectatorship in immersive performances by combining models of spectatorial agency and the agency of space with a practice of post-performance conversations and correspondence with audiences. Immersive performances often place spectators at the heart of the event, framing embodied experiences and social interactions as material for aesthetic explorations. Debates in aesthetic theory have sometimes condemned the focus of such events on spectatorial participation, describing it as rather manipulative and disempowering. This thesis negotiates the theoretical discourse with an empirical approach to audiences, by exploring different perspectives through spectators' accounts of their experience. Immersive performances heighten the experience of space by creating aesthetic environments in which spectators encounter other forms of agency: those of the world(s) and those of the inanimate things surrounding spectators. This thesis investigates how immersive performances may both transform the way that spectators perceive space and trigger their critical and creative thinking about their environment. The four case studies examined in this research proposed spaces that created a flexible experience for spectators in which they could perform their difference. Two of the performances under study were produced in London, United Kingdom, where the notion of immersion in performance has recently pervaded the contemporary performance scene and theoretical discourse. The other two performances happened at Concordia University during the 2012 student strike and engaged with this emotionally gripping political context, exemplifying how immersive performances may introduce counter-narratives in institutional spaces that trigger political and critical thoughts.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

BEAUDIN-GAGNÉ, David

Procès-verbal ; *suivi de* Filiation(s) rompue(s) : mémoire en pièces et tissus de parole dans *Parents et amis sont invités à y assister* d'Hervé Bouchard (M.A.)

La première partie du mémoire consiste en un court texte théâtral intitulé *Procès-Verbal*. Il met en scène un récit fragmentaire et explore les idées d'éclatement identitaire, de rupture de la mémoire et de mimétisme. Ces thèmes sont mis en relation avec des mécanismes de répétition, un traitement formel minimaliste et d'abondants silences, représentatifs de l'effacement identitaire des personnages.

La seconde partie du mémoire, intitulée *Filiation(s) rompue(s) : mémoire en pièces et tissus de parole*, porte sur le traitement des thèmes de la mémoire et de l'héritage dans le roman *Parents et amis sont invités à y assister* d'Hervé Bouchard. L'analyse vise à mettre en lumière le lien entre la fragmentation textuelle et la rupture filiale, et s'attarde spécifiquement à la dislocation de la parole, qui témoigne d'une construction identitaire problématique.

BROUSSEAU RIVET, Geneviève

La représentation de la violence chez les personnages féminins dans les tragédies lyriques de Quinault et Lully (M.A.)

Ce mémoire porte sur les quatre premières tragédies lyriques de Quinault et Lully, soit *Cadmus et Hermione* (1673), *Alceste* (1674), *Thésée* (1675) et *Atys* (1676), et étudie la représentation des personnages féminins dans leur rapport à la violence. Se fondant sur des considérations sociohistoriques et dramaturgiques, il cherche à déterminer si, par leur liberté formelle, les premiers opéras français ont pu promouvoir une image plus libre et plus forte de la féminité que celle véhiculée par la doxa. Le premier chapitre aborde la question de la violence dans la société française du XVIIe siècle et du rapport des femmes à la violence, tant subie qu'engendrée. Il s'attarde ensuite aux particularités de la violence dans la tragédie lyrique, convoquant les notions de pathos et de catharsis, d'effet tragique et de représentation scénique. Recourant à une méthodologie basée sur les études littéraires et dramaturgiques et complétée par de brèves analyses musicales, le second chapitre analyse le rapport à la violence chez les personnages féminins du corpus : d'abord les mortelles, puis les surnaturelles, avant de comparer leur représentation dichotomique à celle plus diversifiée des personnages masculins.

CARPENTIER, Mélanie

Postdramatisme et esthétique de l'indécidabilité dans Cleansed et Phaedra's Love de Sarah Kane (M.A.)

Face à l'opacité interprétative et la faillite du langage auxquelles nous nous heurtons dans l'analyse des œuvres-chocs de Sarah Kane, quelle approche nous permettrait de commenter exhaustivement les formes et les moyens mis en œuvre par la dramaturge pour imprimer sa marque dans l'esprit du spectateur contemporain? Le théâtre postdramatique, paradigme élaboré par Hans-Thies Lehmann, présenterait a priori un dispositif pertinent pour faire lumière sur des problématiques contemporaines cruciales en jeu dans l'œuvre de Kane. Aucunement univoque, car soumis à l'interprétation et à l'engagement du spectateur, le caractère politique des pièces, pourtant spectral, s'avère ici essentiel. Ce spectre politique se laisse percevoir à travers le prisme de la violence et la nécessité du choc semble être son parti pris pour redéfinir le rôle du théâtre dans nos sociétés modernes caractérisées par la circulation massive des images à travers les nouveaux médias. Un lien de coresponsabilité de l'artiste et du spectateur se crée: l'œuvre nous interroge, spectateur/lecteur, sur la part mystérieuse de ce fond de cruauté humaine et sur notre complicité dans l'omniprésence de la violence à travers la consommation de ses produits. Mettant en relief les caractères transgressifs venant bousculer nos affects à travers des

références à la « culture d'en bas » et un exercice des limites du spectaculaire centré sur l'obscène et le détournement des codes de la pornographie, cette lecture postdramatique de *Cleansed* et de *Phaedra's love* entend restituer à l'œuvre de Kane son énergie pour un changement qui passe par un éveil des sens.

CÔTÉ, Olivier

Representación de las homosexualidades en el teatro de Rafael Mendizábal y de Michel Marc Bouchard (M.A.)

À partir d'une étude descriptive et comparative des pièces dramatiques *Les Feluettes* (1987) et *Les Muses orphelines* (1988) de Michel Marc Bouchard (Québec) ainsi que *Feliz cumpleaños, señor ministro* (1992) et *Madre amantísima* (2003) de Rafael Mendizábal (Espagne), le présent mémoire traite de la représentation des homosexualités à travers les relations amoureuses et familiales, les subversions du genre, l'homophobie, ainsi que la pandémie de sida et son impact au niveau théâtral et littéraire. L'approche méthodologique employée est la perspective des études du genre et des études *queer*. Comme conclusions, on constate que les relations amoureuses sont marquées par la valorisation paradoxale du cadre de l'amour romantique classique, entre libération et homonormativité, en plus d'une représentation de la sexualité articulée par des rôles polarisés. Les relations familiales, pour leur part, s'organisent autour de la figure paternelle associée avec d'importantes nuances au discours dominant hétérosexiste, et se décline parallèlement en la figure du père absent et désintéressé. De même, les figures maternelles sont majoritairement absentes ou effacées, bien que ce constat soit renversé par une figure maternelle traditionnelle particulièrement forte. Dans tous les cas, la figure maternelle reste idéalisée. Les identités de genres sont étudiées sous l'angle des identités dichotomiques lesbiennes et de l'effémination entant que subversions des normes dominantes du genre et l'articulation sexiste du phénomène de l'homophobie, motivé par le tabou de l'homoérotisme et son poids en scène.

GAUTHIER, Benoît

La relation texte/scène en phase de reconfiguration : propositions théoriques autour de Terre océane de Daniel Danis (M.A.)

Avec la publication du *Théâtre postdramatique* d'Hans-Thies Lehmann et la montée de la performance dans la représentation théâtrale contemporaine, le drame, et avec lui le texte dramatique, semblent une fois de plus mis à mal. Or, la propension de certains ouvrages critiques à présenter comme cataclysmique l'avènement d'un théâtre postdramatique laisse en plan de nombreuses questions, notamment celle de la dynamique texte/scène qui, plutôt que d'en évacuer la première constituante, semble en métamorphoser les deux parties. Ce mémoire entend creuser la question du texte au sein de cette dynamique afin d'interroger ses mutations et les techniques d'approche qui permettent de l'intégrer dans une praxis théâtrale

PLOURDE, Julie

Un genre en construction : le théâtre à la Congrégation de Notre-Dame, 1850-1920
(M.A.)

Cette étude porte sur le théâtre scolaire dans les établissements éducatifs pour jeunes filles tenus par la Congrégation Notre-Dame entre 1850 et 1920. Nous tentons de comprendre ce phénomène, encore très peu étudié, et son implication dans la construction du genre des couventines. L'étude est divisée en deux parties. La première veut comprendre pourquoi le théâtre a été pratiqué. Nous exposons les objectifs pédagogiques et matériels du théâtre pratiqué à la Congrégation, après avoir tenté de saisir les origines de la pratique en remontant à la fondation de la communauté enseignante par Marguerite Bourgeoys. Malgré les avantages qui lui sont reconnus, le théâtre scolaire féminin aura des opposants. Mgr Édouard-Charles Fabre, en particulier, en conteste la moralité. D'autres évêques se montreront toutefois plus ouverts au développement de l'art dramatique. La deuxième partie de cette étude décrit la manière dont le théâtre a été pratiqué. Nous passons en revue les représentations théâtrales données ainsi que les textes disponibles qui leur sont associés. Nous analysons les thèmes abordés par les pièces et les classons par genres dramatiques, mais aussi leur production en tant que performance à travers une étude des mises en scène, des costumes et des décors. À travers cette lecture, nous dévoilons quels étaient les éléments de genre proposés aux filles et démontrons que le théâtre a contribué à l'intégration du genre dans les couvents.

SHEGOLEV, Aleksey

Of Songwriting and Storytelling as learned through the composition of WAG! The Musical (Ph.D.)

WAG! The Musical est la seconde comédie musicale d'Aleksey Shegolev ainsi que la première à être exécutée dans un théâtre off-Broadway à New York durant l'été 2013. Une des premières comédies de William Shakespeare, *Peines d'amour perdues*, a servi d'inspiration pour son partenaire Julian Silverman (dramaturge) et lui (compositeur et librettiste) dans la composition de *WAG!*. Afin de moderniser le sujet shakespearien traité dans les *Peines d'amour perdues*, plusieurs ajustements ont été nécessaires. Dans le but de maintenir l'attention des spectateurs, le niveau d'intensité dans l'action doit constamment s'élever. Cette thèse traitera notamment des divers procédés musicaux employés dans le but de soutenir l'action. Le rock'n'roll, ainsi que le jazz furent les principaux langages musicaux à avoir une forte influence sur cette composition. Conséquemment, à travers une analyse détaillée, Shegolev explique comment le rythme, l'harmonie et la texture construisent sa comédie musicale. De plus, la manière de rendre l'humour en musique, si nécessaire au genre comique, sera également objet de discussion dans cette dissertation. La dissertation sera clôturée par un chapitre qui traitera de l'expérience personnelle que Shegolev a accumulée au cours des ateliers de lecture et des répétitions aux quelles sa pièce a été assujettie, afin de monter *WAG!* dans un théâtre de production à petite échelle à New York.

SIAUD, Florent

Les processus de la mise en scène : polyphonie et complexité dans la création scénique
(Ph.D.)

Les processus de la mise en scène reposent nécessairement sur une réalité humaine complexe, faite de dialogues et de rapports de force en constante redéfinition. Afin de les théoriser, plusieurs travaux ont institué en corpus les documents produits en cours de réunion ou de répétition, pour leur appliquer les méthodes issues de la génétique des textes. Or le transfert s'avère problématique : vestiges lacunaires, ces supports ne sauraient témoigner à eux seuls de la vie organique et polyphonique de la mise en scène en gestation. Une première solution consiste à opter pour une approche radicalement intermédiaire des archives d'un spectacle : dans la mesure où la mise en scène fait interagir plusieurs disciplines artistiques, pourquoi ne pas la penser en confrontant activement les différents média générés lors de son élaboration ? Complémentaire de la première, une seconde proposition suppose que le chercheur s'implique dans une observation in vivo de réunions et de répétitions afin de disposer d'une matière plus complète. À cette clarification épistémologique succède un essai de théorisation des processus de la création scénique. Il apparaît tout d'abord que l'espace de travail est aussi bien un contenant physique de la recherche des artistes qu'un catalyseur : c'est en se l'appropriant à plusieurs qu'un groupe de collaborateurs donne corps à la mise en scène. L'espace de création révèle par là même une dimension polyphonique que l'on retrouve sur le plan du temps : dans la mesure où il engage un ensemble d'artistes, un processus ne possède pas de linéarité chronologique homogène ; il se compose d'une multitude de temporalités propres à chacun des répétant, qu'il s'agit de faire converger pour élaborer un spectacle commun à tous. Les processus de la mise en scène se caractérisent ainsi par leur dimension fondamentalement sociale. Réunie dans un espace-temps donné, la petite société formée autour du metteur obéit à un mode de création dialogique, où les propositions des uns et des autres s'agrègent pour former un discours foisonnant dont la force et l'unité sont garanties par une instance surplombante.

UNIVERSITÉ D'OTTAWA

AVCI, Alice

Antonin Artaud, trad-auctor : l'acte traductif à la lumière du « théâtre de la cruauté »
(M.A.)

La présente thèse a pour objet de porter un regard traductologique sur l'œuvre protéiforme d'Antonin Artaud afin de dégager sa vision de l'acte traductif et du statut du traducteur. Le corpus à l'étude comprend non pas les textes traduits ou adaptés par Artaud, mais plutôt les paratextes qui les accompagnent (p. ex., préfaces, postfaces, notes, correspondance, manifestes). Nous partons du postulat

qu'Artaud considère la traduction comme une forme de réécriture, c'est-à-dire un vecteur créatif dans lequel l'original et sa traduction sont deux entités interdépendantes. En guise de cadre théorique, nous faisons un survol de l'évolution du rapport entre l'original et la traduction. Il s'agit de montrer comment, dans le prolongement de la pensée poststructuraliste, ce rapport s'est inversé pour faire de l'original un texte dérivé dont le sens est tributaire du regard d'autrui. N'ayant pas laissé de « théorie » proprement dite sur la traduction, Artaud a pourtant largement écrit sur le théâtre et le cinéma. Ces deux domaines ont peut-être ceci de comparable avec la traduction qu'ils font appel à la représentation et mettent en jeu une triade quasi identique : le dramaturge/l'auteur, le metteur en scène/le traducteur et le spectateur/le lecteur. Dans *Le théâtre et son double*, Artaud souhaite mettre fin à l'assujettissement du metteur en scène à l'auteur et au texte, revendication qui s'apparente beaucoup à sa démarche traductive. Cet ouvrage nous sert donc d'appui pour broser un portrait global de la vision « artaldienne » de l'acte traductif. Après y avoir puisé des notions transposables à la traduction, comme le double, le rapport subversif à l'auteur et le rôle central du spectateur, nous nous attardons sur le message qui ressort des paratextes, afin de mieux saisir comment Artaud s'approprie le texte traduit. La mise en parallèle entre les écrits d'Artaud sur le théâtre et ses paratextes sur l'acte traductif montre qu'Artaud était un poststructuraliste avant la lettre, ayant prévu certains des principaux concepts modernes liés à l'auctorialité. Notre analyse permet aussi de constater que le cas « Artaud » met en évidence le potentiel traductif de l'écriture.

ROCHELEAU, Cindy

Persona seras-tu – suivi de *Les mal-aimés d'Antigone* (M.A.)

Comment un auteur réécrit une histoire déjà publiée? De plus, quels moyens emploierait-il pour rendre justice à l'œuvre originale tout en y insérant sa part de créativité? Dans notre thèse en création littéraire nous avons tenté de répondre à quelques aspects de ces questions. La présente étude est divisée en trois parties. La première est une pièce de théâtre intitulée *Persona, seras-tu* – où nous utilisons le mythe d'Antigone comme point de départ mais avec une perspective contemporaine où Ismène, pour la première fois, tient la tête d'affiche. Nous avons aussi donné une grande place au chœur. Le deuxième chapitre est consacré à l'étude des Antigone modernes, soit celles de Cocteau, d'Anouilh et de Brecht, comparées à celle de Sophocle. Grâce en grande partie à une analyse textuelle, nous étudions comment ces auteurs ont réécrit les caractéristiques et l'évolution des personnages d'Ismène et du chœur. Finalement, le dernier chapitre est consacré à une réflexion sur notre démarche créative et à quel point les analyses du chapitre précédent nous ont aidée à construire notre chœur et notre Ismène.

SHEEDY, Erin

Performing the Canadian "Mosaic": Juliette Gauthier, Florence Glenn and the CPR Festivals of Quebec City (M.A.)

The Quebec City festivals of 1927 and 1928 represent a unique instance of close collaboration between prominent figures in Canadian musical and cultural history,

John Murray Gibbon and Marius Barbeau. Based on Anglocentric concerns for a unique Canadian identity and corresponding school of composition, the festivals served as points of contact between many artists and performers, including Juliette Gauthier and Florence Glenn. An analysis of specific performances at the CPR festivals and over the course of Glenn and Gauthier's respective careers showcase how racialized attitudes towards Indigenous populations, and the static conceptualization of French-Canadian folk culture were navigated to perform "Canadian folksong."

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

AUBUT, Stéphane

Agentivité et éthique dans Hamlet et Coriolan de William Shakespeare (M.A.)

Dans les pièces de William Shakespeare, la question identitaire est omniprésente. D'ailleurs, il n'est pas rare qu'un personnage vive une crise d'identité après que son entourage eut remis en question à maintes reprises le rôle qu'il a décidé d'incarner dans la vie ou, en d'autres termes, la façon dont il se perçoit. Dans les pièces Hamlet et Coriolan, les personnages principaux vivent ce phénomène qui a un impact déterminant sur leur capacité d'agir. La crise d'identité les désoriente et les empêche de se diriger dans la vie avec assurance. Une raison importante explique cette finalité : leur anachronisme par rapport à la culture dans laquelle ils évoluent, qui met en opposition différentes vertus, époques et définitions du bien propre à chaque individu. À partir d'essais importants de Charles Taylor, d'Alasdair MacIntyre et de Mustapha Fahmi, et en opposition avec les conceptions des ostmodernistes et des humanistes, ce mémoire traite de la question de l'identité et propose l'idée selon laquelle les personnages Hamlet et Coriolan ont adopté un rôle qui n'est pas reconnu par les gens qui comptent pour eux. Dans ces conditions, ils plongent dans la crise identitaire et, en conséquence, ils ne savent plus comment ils doivent agir. Ainsi, leur vie se termine de façon tragique.

TREMBLAY-THÉRIAULT, Pierre

Le double rôle du spectateur dans le système de l'oeuvre (M.A.)

Ce mémoire en création accompagne l'exposition *Upload ton âme* présentée à la Galerie l'OEuvre de l'Autre du 12 au 28 mars 2014 à Chicoutimi. Le sujet de ce mémoire et du travail de création est le double rôle du spectateur dans le système de l'oeuvre. L'élaboration de l'oeuvre finale et mémoire sont donc construits sur le rassemblement d'informations et de faits dont j'ai pu extraire certaines conclusions valides confirmant l'existence de deux rôles distincts assumés par le spectateur en face d'une oeuvre. Le texte présente d'abord une mise en contexte historique de la situation des arts numériques. Ensuite sont traités certains aspects de la mécanique d'une oeuvre d'art permettant au spectateur de participer au jeu de l'art. Il est exposé par la suite un bilan de ma production et recherche

pratique qui m'ont mené à la conclusion du mémoire. Cette conclusion est présentée de façon pratique dans l'exposition finale et de façon théorique dans le mémoire.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

BOUCHARD, Cassy

Les eaux primordiales et leurs figures dans l'œuvre dramatique de Normand Chaurette : liminalité, dissémination et plénitude (M.A.)

Cette étude brosse un portrait de l'eau en tant que figure d'obsession de premier ordre dans l'œuvre dramatique de Normand Chaurette. Il y est soutenu que les eaux chauretziennes constituent des constructions de l'imaginaire fondamentalement opérantes depuis un traumatisme psychique, de même qu'elles engagent, en ce sens, une influence primordiale sur la redéfinition d'origines identitaires problématiques, entre réel et rêverie. Trois grands types de figures hydriques sont différenciés dans ce mémoire, selon leurs principales manifestations phénoménales ou emblématiques retransmises par le travail d'imagination matérielle (Bachelard). Le premier chapitre est consacré à l'analyse des articulations liminales de l'eau dans *Provincetown Playhouse, juillet 1919, j'avais 19 ans* (1981) et *La Société de Métis* (1983). Les notions de rites de passage et de liminalité (Van Gennep, Turner) viennent éclairer la figuration d'eaux de frontières et de transitions chez des personnages en marge du réel, pour lesquels le seuil aquatique génère un monde de miroirs et d'illusions. Le chapitre deux montre ensuite que des pièces comme *Fragments d'une lettre d'adieu lus par des géologues* (1986) et *Le Petit Kochel* (2001) présentent l'eau en tant qu'agent transformateur. En rapprochant les forces diluviennes, érosives et corruptrices de l'eau au propre de la dissémination (Derrida), les analyses de cette partie traitent de puissances mouvantes et fluctuantes qui décomposent et recomposent tant de l'extérieur que de l'intérieur la matière, le sens ainsi que l'être. Le dernier chapitre porte enfin sur des eaux de fécondité incitant aux fantasmes de réclusion et de reproduction qui se répondent et s'enchaînent notamment dans *Le Passage de l'Indiana* (1996) et dans *Stabat Mater II* (1999). Assimilables au processus (re)producteur de la réception (Jauss, Iser), ces figures de profondeurs, aussi meurtrières que nourricières, font montre de frictions entre plénitude embryonnaire et plénitude matricielle dans l'atteinte d'un idéal de filiation. Quelle qu'en soit la ligne de force directrice, les eaux primordiales chauretziennes dynamisent inévitablement l'esprit créateur livré à la catharsis. Elles se prêtent à des intentions et des pratiques sacrificielles au nom d'une pureté unitive impossible à réaliser. Leurs figures investissent ainsi, chaque fois, une prise de parole intime mythifiant quelque ravissement originaire ineffable, fondateur de vérités insaisissables.

BOUCHARD, Jean-Guy

Terror oculto : *l'évocation de la terreur, ou, L'enfer des desplazados colombiens dans Gallina y el otro de Carolina Vivas* (M.A.)

Le mémoire traite des modalités de représentation de la violence dans le cas du massacre des *desplazados* en Colombie. Ces paysans, dont on estime le nombre à plus de trois millions, ont fui leur village natal de peur d'être exterminés par la guérilla, les paramilitaires et les narcotrafiquants, qui se disputaient les plus belles terres et les ressources naturelles. Mon travail porte sur la traduction scénique pour un public québécois de cette guerre méconnue que Carolina Vivas a décidé de dénoncer au début des années quatre-vingt-dix, en écrivant sa pièce à partir du témoignage de ces êtres apatrides. Le premier chapitre présente un survol du Nuevo Teatro Colombiano, dont la paternité est attribuée, entre autres, à Santiago Garcia et Enrique Buenaventura, qui introduisirent la méthode de la création collective fondée sur l'improvisation. En découleront quatre décennies riches d'une véritable dramaturgie nationale, laquelle permettra la prise de conscience des réalités colombiennes en les représentant à travers un théâtre socialement engagé. Le deuxième chapitre retrace le travail d'écriture scénique entrepris par Carolina Vivas et les membres de l'Umbral Teatro. *Gallina y el otro* est le fruit de la pratique de la création collective qui leur ont permis de relier praxis artistique et praxis politique, et de chercher des images efficaces et pertinentes, tout en essayant d'éviter une approche trop descriptive et scabreuse. La pièce dénonce poétiquement ces horreurs cachées et révèle cette injustice à la face du monde. Véritable chemin de croix métaphorique commenté par deux marionnettes, la pièce propose au public colombien un espace de réconciliation pour le sortir de sa torpeur et de son déni, et ce, bien avant la création par l'État, en 2005, de la *Ley 975*. Dans le troisième chapitre, j'explique comment je m'y suis pris pour contrebalancer l'ignorance du niveau référentiel et faciliter la compréhension de *Gallina y el otro* dans une production québécoise. Je me suis entouré, pour ce faire, d'une équipe de créateurs québécois et latino-américains; en laboratoire d'exploration, ils m'ont aidé à dégager les ressemblances et les différences entre nos deux pays, tant au niveau sociopolitique que culturel. En s'appuyant sur les écrits de Sarrazac qui traitent de la parabole au théâtre, nous avons travaillé à partir du texte original et d'une captation vidéo de la production colombienne de *Gallina y el otro*.

BOUCHET, Pauline

La fabrique des voix : l'auteur et le personnage dans les écritures théâtrales québécoises des années 2000 (Ph.D.)

Cette thèse de doctorat en études théâtrales propose d'étudier les modèles et pratiques d'écriture du personnage dans les écritures théâtrales québécoises des années 2000, et, à partir de cette analyse à la fois dramaturgique (études de pièces et définition d'une typologie des personnages) et génétique (entrée dans la fabrique de plusieurs auteurs pour comprendre comment ils créent leurs personnages), de définir la ou les figures de l'auteur dramatique dans ce contexte de création. La dramaturgie québécoise présente des survivances du personnage, quand d'autres ne cessent de le remettre en question. Mais loin de perpétuer un réalisme psychologique américain, les auteurs québécois des années 2000 mettent

en scène des êtres profondément déterritorialisés dont la profondeur psychologique disparaît au profit d'une profondeur intertextuelle ou métathéâtrale. Ces personnages-créatures invitent à entrer dans la fabrique des auteurs pour interroger le partage des voix qu'ils opèrent afin de détourner un réalisme encore majoritaire dans les dramaturgies d'Amérique du Nord. À partir des pôles d'écriture du personnage que sont la langue, le corps, l'intertexte et la scène, la thèse analyse les pratiques d'écriture de plusieurs auteurs issus de générations et de formations différentes : Normand Chaurette, Daniel Danis, François Godin, Étienne LePage et Larry Tremblay. Ces auteurs, qui doivent négocier sans cesse avec une altérité, qu'elle soit réelle (le contexte de production québécois invite les auteurs à échanger avec les autres actants du processus théâtral) ou fictive (les auteurs sont profondément habités par des autres qui parlent à travers eux), se trouvent démultipliés dans le processus d'écriture. Il semble alors que, face à cette démultiplication et à la difficulté de plus en plus grande pour l'auteur de faire entendre sa voix, les auteurs québécois choisissent le chemin de l'autopoïétique et exploitent dans leurs dernières créations leur moi d'auteur comme un matériau et comme un hyper-personnage surplombant la fiction. C'est alors une voix de l'écriture unifiée, toujours aux limites de l'autofiction et de l'autobiographie, qui habite des dramaturgies qui ne seraient plus capables de faire advenir l'autre, un personnage entièrement détaché de la voix de son créateur.

CASTONGUAY EMERY, Laurence

Transi : œuvre mimographique et réflexions autour de la mort au théâtre (M.A.)

Ce mémoire-crédation veut explorer les possibilités de représentation de la mort au théâtre par le corps en scène. L'objectif premier de cette recherche est de démontrer ce que la dramaturgie du corps, sans l'usage de la parole, est capable d'exprimer sur le sujet. La partie théorique du mémoire-crédation s'intéresse d'abord à la relation qu'entretient l'homme avec la mort. Dans une société où la mort est occultée et niée, cette recherche veut retourner aux origines de la peur de la mort afin d'interroger le tabou qui l'entoure. Dans un second temps, la recherche se concentre sur les fondements du théâtre de Kantor et sur ceux du mime corporel en regard de leur rapport à la mort. La dernière partie du mémoire retrace le processus de création de *Transi* en abordant les différents procédés scéniques explorés. L'essai scénique *Transi* présente une variété de schémas corporels reliés à la mort selon deux points de vue différents; soit la personne qui meurt et la personne qui vit la mort d'un proche. La recherche consiste d'abord à trouver un vocabulaire gestuel propre à la mort biologique (ce qui arrive concrètement au corps avant et après la mort) pour ensuite le décliner sur l'affect des personnages. Dans un second temps, nous expérimentons les relations possibles entre le corps mort-inerte, et le corps vivant-mobile. En plus des actions physiques élaborées par Tadeusz Kantor et son *Théâtre de la mort*, différents procédés dramaturgiques propres au mime corporel dramatique ont permis de mener à terme ces explorations. Ces recherches gestuelles ont contribué à l'élaboration d'une écriture scénique mettant en scène trois personnages qui, à travers la vie et la mort, sont à la recherche de la paix de l'âme.

CYR, Audrey-Anne

Entre industries culturelles et essor médiatique : réorganisation du rapport entre high et low culture sur la scène théâtrale nord-américaine. Une étude de cas : Chante avec moi d'Olivier Choinière et Life and Times : Episode 1 du Nature Theater of Oklahoma »
(M.A.)

La forme théâtrale, et plus largement la fonction du théâtre dans la société, est questionnée et renouvelée à chaque époque. Depuis le début du 20e siècle, avec l'industrialisation et particulièrement avec l'apparition des industries culturelles, la place du théâtre tend à se modifier et est appelée à se remettre en question. Cette tendance est accentuée, depuis une dizaine d'années, par l'essor des nouveaux médias qui chamboulent et complexifient les pratiques culturelles. Entre les industries culturelles de plus en plus imposantes et les nouveaux médias en constante évolution, le théâtre se positionne à la fois comme un témoin et un acteur de cette culture complexe continuellement appelée à se transformer. Comment les artistes nord-américains répondent-ils à ces mutations socioculturelles? Quel en sera l'impact sur la forme théâtrale? Nous avons choisi de nous concentrer sur deux spectacles qui présentent deux positions différentes face à cette culture en mutation. Olivier Choinière dans *Chante avec moi* critique les industries culturelles en organisant son spectacle autour des rapports conflictuels entre la *high* et la *low culture*. Le Nature Theatre of Oklahoma dans *Life and Time : Episode 1* subvertit les formats culturels commerciaux dominants et la forme théâtrale pour en proposer une alternative performative, à l'image de la culture Web 2.0. Au terme de nos analyses, nous avons démontré que ces artistes mettent en place deux dispositifs scéniques et théâtraux complexes qui exposent deux matrices culturelles et historiques différentes : la modernité et ce que Lipovetsky (2013) nomme l'hypermodernité. Le dispositif s'est révélé dans notre recherche comme le vecteur de changement de la forme théâtrale. En somme, le dispositif est peut-être bien le moyen de représentation le plus efficace pour rendre compte de la complexité culturelle et sociale actuelle.

DEROME, Nathalie

L'insoumise : Helen Keller, ou, Le trajet de soi vers l'autre : essai sur l'appropriation du langage et analyse heuristique d'une pratique interdisciplinaire (M.A.)

La présente recherche soulève la question du langage et de son appropriation dans un processus qui fait appel à la pratique de l'interdisciplinarité. L'objectif du mémoire vise à dégager les mécanismes et les stratégies qui conduisent cette pratique à travers l'étude de deux processus de création qui se sont déroulés entre 2009 et 2011. L'approche heuristique sert de perspective d'ensemble du mémoire-crédation et permet de faire interagir expérience pratique et articulation théorique dans un mouvement d'aller-retour entre l'expérimentation et la compréhension. L'exercice de théorisation débute par l'examen d'écrits qui ont supporté la réflexion. Il se poursuit par l'analyse des deux processus de création à partir de données saisies à l'aide du journal de bord tenu pendant ces deux périodes de création. La première expérience s'est déroulée au centre médiatique PRIM et s'est traduite par la création d'une suite de poèmes vidéo. La deuxième expérience

a conduit à la création de L'Insoumise, le laboratoire public présenté en décembre 2011 à l'UQÀM, en réponse aux exigences du mémoire-crédation. Au cours de ces deux processus, qui questionnaient l'acte de communication et le trajet de Soi vers l'Autre, la figure emblématique de la triple handicapée sourde, aveugle et muette, Helen Keller (1880-1968), s'est imposée et est devenue le guide métaphorique de l'exploration. Ses écrits sur l'état de no-world, qui a caractérisé sa condition avant son apprentissage du langage signé et du braille, ont fourni le thème du laboratoire de L'Insoumise. L'étude des stratégies et des procédés mis en lumière par l'écriture du mémoire a permis de dégager des constances qui caractérisent cette approche artistique soit : la création d'une aire de jeu transitionnelle, le maintien d'une frontière poreuse entre l'illusion et la réalité, le jeu des processus primaires et l'utilisation de l'improvisation.

ELAAZIZ, Abdelghafour

Exploration du personnage postdramatique à l'aide de la vidéo dans La mission de Heiner Müller (M.A)

Notre mémoire-crédation consiste en une exploration vidéoscénique du personnage postdramatique dans *La Mission* de Heiner Müller. À partir d'une intégration de ce médium dans la mise en scène d'un extrait de la pièce que nous avons intitulé *L'homme dans l'ascenseur*, nous essayons de donner forme au personnage en s'appuyant sur une confrontation entre le jeu d'acteur et l'image. En partant de la forme monologique du texte, laquelle accentue la solitude du personnage, nous observons comment la parole devient la seule et unique dominante en l'absence d'une action concrète. Puis, nous analysons l'aspect fragmenté de l'écriture qui se distingue par une abondance de ruptures dans cette prise de parole. Cette parole nous permet de saisir l'identité de ce personnage postdramatique qui, loin de toute intériorité psychologique, nous livre une énonciation structurée de manière dense, compacte et intense. Ainsi, nous examinons trois aspects postdramatiques du texte : la dramaturgie du rêve, la présence du paysage et le dérèglement du temps. La deuxième partie de notre mémoire se consacre à notre approche vidéoscénique. Après un survol historique de l'utilisation de l'image au théâtre, nous abordons les catégories et types d'images projetées dans notre essai. Nous exposons le scénario visuel qui accompagne l'acteur en énonçant les motivations derrière le choix des images dans le texte. Ainsi, nous décortiquons les divers aspects et la dynamique issue de l'interaction entre la vidéo et les autres composantes du spectacle. La présence du médium façonne le dispositif scénique, influence la manière d'être de l'acteur et conditionne son jeu.

GAGNON-JEANRIE, Frédéric

Essai d'application des quatre principes de l'acteur comique baroque italien (M.A.)

Ce projet de recherche s'attarde au jeu de l'acteur comique baroque italien et a pour but de décortiquer les systèmes de la comédie masquée, tout en considérant le lien viscéral que ce genre de théâtre entretient avec les fondements de la tradition italienne. Notre observation aura l'avantage de démontrer que ce type de jeu, en plus d'éveiller la créativité et de favoriser l'autonomie de l'acteur, soude son lien avec n'importe quel auditoire, qu'il peut s'adapter à différentes cultures, aux différents espaces et qu'il rejoint tant le spectre d'une culture élitiste que celui

du théâtre populaire. Ce projet de recherche permettra d'amarrer le monde du théâtre contemporain et les visions artistiques de la société d'aujourd'hui à ce type de jeu. Un jeu unique de par sa forme, qui permet le décloisonnement de sa propre dramaturgie, pour le libérer de son ancrage purement historique. Nous y explicitons dans un premier temps par des exemples concrets un des quatre principes : le jeu physique. Il est démontré que l'usage du masque participe à la composition physique dans l'incarnation d'un personnage comique et que plusieurs techniques et méthodes permettent d'ancrer le jeu dans le corps. Par la suite, nous définissons précisément ce qu'implique la poétique de la survivance dans notre recherche sur le jeu. Finalement, nous épilguons sur les préceptes de la comédie et l'esprit subversif pour comprendre en quoi ils servent la poétique de la survivance, le genre comique et leur application dans notre processus de création.

GRAVEL, Mélanie

Entre nous : écriture d'une pièce de théâtre sur la résilience des victimes d'inceste
(M.A.)

Ce mémoire-crédation s'intéresse à la représentation du phénomène de l'inceste au théâtre. Il présente d'abord une démarche de création dans laquelle le théâtre tisse des liens étroits avec les sciences humaines afin qu'il soit un outil de transformation sociale quant à la problématique des agressions sexuelles. Le processus d'écriture du texte dramatique *Entre nous* s'appuie sur la littérature scientifique propre au domaine de la psychologie, et ce, dans le but de représenter avec le plus de justesse possible certaines caractéristiques (parfois paradoxales) du phénomène de l'inceste, du concept de la résilience et de la manifestation de la narration de soi. Ce mémoire expose également en quoi l'apport des artistes et des spécialistes du domaine de la violence sexuelle (chercheuses et intervenantes sociales) ayant collaboré au projet ont influencé l'écriture du texte dramatique. Finalement, une analyse des différents commentaires recueillis lors des discussions succédant la pièce permet de valider, d'une part, en quoi le texte *Entre nous* peut devenir un outil de sensibilisation pour les victimes d'inceste et, d'autre part, de tirer des conclusions quant à sa pertinence comme outil d'intervention pour les organismes qui leur viennent en aide.

OUELLET, Anne-Marie

Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre : vers une esthétique théâtrale de la transgression des limites (Ph.D.)

Cette thèse création s'intéresse au concept de limite dans les domaines de la psychanalyse, de la sociologie et de la dramaturgie. La recherche démontre que l'évolution d'une nouvelle catégorie de patients en psychanalyse, celle des états limites, fait écho à une tendance plus globale d'érosion de certaines frontières dans notre société, se répercutant dans la production artistique contemporaine et notamment dans la dramaturgie. À partir d'une analyse des discours produits par la psychanalyse sur cette nouvelle maladie de l'âme, des thèmes saillants ont été saisis permettant d'articuler une réflexion transdisciplinaire sur la transgression des limites. L'espace potentiel, en tant que lieu de médiation entre l'intérieur et

l'extérieur de l'individu, est la zone critique chez l'état limite, pour qui le trouble naît d'une difficulté à distinguer ce qui lui appartient de ce qui provient du monde extérieur. L'espace potentiel représente aussi le lieu de la pratique artistique dans lequel l'imaginaire rencontre le réel. La création théâtrale *Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre* a été menée en maximisant la concordance entre espace potentiel et espace scénique afin de modéliser la transgression des limites entre l'intérieur et l'extérieur de soi. Pour cela, des principes de jeu issus de la performance et un travail de manipulation médiatique sonore se sont nichés dans le processus de création théâtrale. Le sentiment de vide intérieur et la peur de l'altérité, symptomatiques chez l'état limite, sont des thèmes majeurs dans la dramaturgie contemporaine. Sur le plateau, l'expérimentation de stratégies de création mettant le vide et l'altérité au cœur de l'œuvre a permis de montrer qu'elles pouvaient renforcer le potentiel de métaphorisation et de symbolisation de la scène. Cette scène est pensée comme reflet du monde et comme moyen d'intervenir sur celui-ci. Or, dans le contexte social actuel, plusieurs phénomènes semblent avoir un effet désymboligène sur l'individu. Agissant comme leitmotiv dans mon écriture dramatique, le thème de l'infanticide, acte aux limites de l'humanité, est le dernier point d'arrimage des discours psychanalytique, dramaturgique et intime permettant d'aborder cet effondrement des frontières. L'œuvre théâtrale, *Nous ne serons pas vieux, mais déjà gras de vivre*, a été présentée les 5, 6 et 7 novembre 2012, dans un local commercial désaffecté de l'Avenue du Parc, à Montréal. Les réflexions issues du travail de création sont ici mises en dialogue avec les recherches théoriques. Le sujet d'étude, la transgression des limites, envisagée comme une circulation et non comme une attaque, devient méthodologie de travail. En ce sens, le cheminement de la réflexion qui traverse les disciplines montre que les limites entre l'art, la société et l'intimité de l'individu sont poreuses, les faisant évoluer en s'influçant de façon multidirectionnelle.

RUEL, Catherine

Sam et M. Yahori et L'éternelle fiancée : *l'art du détour et l'épreuve du fantôme comme générateurs d'une forme d'écriture dramatique* (M.A.)

Mon mémoire de recherche-crédation consiste en l'écriture de deux courtes pièces, *Sam et M. Yahori et l'Éternelle Fiancée*, qui tissent une relation entre mon imaginaire et certains procédés d'écriture et thématiques des formes de la culture japonaise. J'ai tenté de faire émerger, au cœur de mon écriture, un espace dramatique ouvert sur l'invisible qui favoriserait l'apparition d'un irreprésentable au théâtre, le fantôme. Dans l'apport théorique qui accompagne mes courtes pièces, je retrace les questionnements, les influences et les notions qui ont guidé, nourri et façonné mes textes dramatiques. Le premier chapitre de cette réflexion traite des stratégies du détour élaborées par Sarrazac qui permettent de renouveler la forme dramatique. À l'aide des réflexions de Monique Borie sur un théâtre à l'épreuve du fantôme, je fais des liens entre les stratégies du détour et la présence de la figure du fantôme et de son ambiguïté fantastique dans mes textes dramatiques. Le deuxième chapitre retrace le chemin d'un autre détour, celui vers l'étranger, le Japon, dont la porte d'entrée est le romancier japonais Haruki

Murakami, qui donne une place particulière aux fantômes. Ceci m'amène à découvrir les fondements de l'esthétique japonaise où je découvre une culture de l'éphémère et de l'ombre. Nourrissent ma réflexion, Tanizaki et son *Éloge de l'ombre*, Agnès Giard, qui explique la conception japonaise de l'amour en lien avec les concepts du vide et de la mort et finalement, les traités de Zeami, où l'écrivain japonais nous révèle certains principes esthétiques du nô, dont le principe de concordance et de l'insolite. J'explique comment ces découvertes sont en résonance avec une intimité et comment elles s'inscrivent dans ma démarche d'écriture d'un théâtre à l'épreuve du fantôme.

SAVARY, Méliissa

La guerrilla de teatreros : l'utilisation de procédés empruntés aux médias participatifs dans la réalisation d'un documentaire sur l'autre (M.A.)

Dans ce mémoire de recherche-crédation, nous souhaitons explorer une méthode de réalisation de documentaire qui permettrait au réalisateur d'outrepasser son prisme identitaire afin de représenter une autre culture d'une manière plus authentique. Pour ce faire, nous basons notre approche théorique sur les concepts des médias participatifs et de représentation de l'altérité. Nous nous appuyons également sur une analyse des films *Moi, un noir*, de Jean Rouch, *Born into brothels* de Zana Briski et *Children of Shatila*, de Mai Masri. Le volet production est constitué d'un documentaire sur une troupe de théâtre cubaine, la Guerrilla de Teatreros. Durant le tournage, nous nous sommes inspirés des méthodes participatives, notamment par l'utilisation d'une deuxième caméra qui a été manipulée par les protagonistes. Nous avons utilisé un cahier de bord afin de garder les traces des choix faits durant le tournage. Suite à la confrontation de ce documentaire à l'approche théorique préalablement établie, nous sommes arrivés à des conclusions mitigées. D'abord, la méthode préconisée n'a pas pu être exploitée à son plein potentiel. Ensuite, si l'utilisation d'une deuxième caméra ne permet pas forcément de mieux représenter le point de vue des protagonistes, elle permet toutefois d'avoir accès à des images inédites et porteuses de sens. Finalement, ce mémoire se révèle être la trace de l'évolution créatrice d'une réalisatrice, en plus d'ouvrir sur un questionnement quant à la représentation de la pauvreté.

STRAEHL, Patrick

La dramathérapie, une approche psychothérapeutique innovatrice, auprès d'ex-militaires aux prises avec des traumatismes liés au stress opérationnel. Étude de cas : l'expérience vécue au sein du Homefront Theater Group, du Veterans Administration Hospital, à West Haven, Connecticut (M.A.)

Cette recherche de type qualitatif qui s'inscrit dans une perspective phénoménologique, présente une étude de cas sur une expérience vécue en dramathérapie, auprès de vétérans de l'armée américaine. Il s'agit d'un programme d'aide qui a été mis sur pied en 1996 au Veterans Administration Hospital de West Haven au Connecticut, (États-Unis). Ce programme, qui est toujours en cours de réalisation, comprend des séances de groupe, des rencontres individuelles ainsi que les activités de la troupe de théâtre The Homefront Theater Group (HTG). Nous avons mené des entrevues auprès de sept vétérans de l'armée américaine, dont six qui ont été déployés au Vietnam et un qui a servi en temps de

paix, et de la dramathérapeute qui les accompagnés dans cette démarche particulière en psychothérapie. Nous rendons compte des origines et du fonctionnement de ce projet, de l'outil principal issu de la pratique théâtrale qui est utilisé, du rôle et des qualités requises pour exercer cette profession auprès de militaires ainsi que des différences et similitudes entre l'approche du dramathérapeute envers ses clients et celle du metteur en scène dirigeant une troupe d'acteurs professionnels. Nous abordons la motivation des participants, les difficultés vécues au début et en cours de processus ainsi que les bienfaits qu'ils en retirent. Nous décrivons également les effets des traumatismes liés aux blessures de stress opérationnel et présentons brièvement les enjeux liés aux services d'aide offerts aux militaires et ex-militaires des Forces Canadiennes. La question de recherche se lit comme suit : comment la production d'un spectacle devant public, dans le cadre d'un processus en dramathérapie peut-elle ou non aider des ex-militaires aux prises avec des traumatismes liés au stress opérationnel, à atteindre les objectifs spécifiques visant à améliorer leurs conditions? Les hypothèses sont les suivantes : 1- Certains vétérans ne sont de prime à bord, ni très enthousiastes, ni très convaincus que de s'impliquer dans une démarche en dramathérapie leur permettra de résoudre leurs problèmes. 2- S'engager dans un groupe de dramathérapie permet à un certain nombre de vétérans de sortir de leur état d'isolement. 3- L'improvisation est une des techniques de jeu privilégiée par la dramathérapeute. 4- La dramathérapeute accorde davantage d'importance que le metteur en scène professionnel au processus menant à la réalisation d'un projet qu'au rendu final. La méthodologie : L'information a été recueillie aux moyens d'entrevues interactives, où les participants ainsi que la dramathérapeute, ont répondu verbalement à plusieurs questions. Nous avons opté pour l'analyse de contenu comme méthode empirique pour le traitement des données. La théorie de l'autodétermination développée par Edward L. Deci et Richard M. Ryan (2000) a servi d'ancrage théorique à partir de laquelle ont été étudiés les bienfaits qu'en retirent les participants à s'investir dans ce groupe de dramathérapie. Principaux résultats : 1- Nous avons cerné ce qui caractérise le rôle de la dramathérapeute et les qualités requises pour exercer la profession auprès de cette clientèle, dont les encouragements incessants, la création d'un espace à la fois ludique et sécurisant pour qu'ils ne se sentent pas piégés. Nous avons dégagé plusieurs différences et similitudes dans la direction d'acteurs par la dramathérapeute et un metteur en scène dans un cadre de productions professionnelles, tels que le souci de la qualité artistique, la nature de l'engagement et le respect des cheminements individuels. 2- Nous avons identifié certains effets des traumatismes liés au stress opérationnel, dont les zones de vulnérabilité, l'isolement, la peur du rejet et la gestion de la colère. 3- Nous avons relevé les défis et difficultés auxquels sont confrontés les participants, dont les formes de résistance, la peur du ridicule et la crainte de ne pas réussir à incarner un personnage ou de bien performer devant un public. 4- Nous avons mis en évidence les bienfaits chez les participants, tels les espoirs de guérison, le développement d'une meilleure capacité d'introspection, la gestion du stress et le sentiment d'utilité auprès des gens de leur communauté. En conclusion, basé sur la connaissance de cette expérience vécue à West Haven, nous affirmons que la

dramathérapie est une avenue fort prometteuse et souhaitons qu'elle puisse figurer parmi les thérapies proposées aux vétérans canadiens pour les aider à mieux composer avec les effets des TSO. Conscient qu'il n'existe aucune approche psychothérapeutique qui fasse l'unanimité, ce ne sont probablement pas tous les participants qui répondraient favorablement à la dramathérapie. Nous croyons cependant que les militaires et les ex-militaires ainsi que le personnel soignant auraient tout intérêt à élargir leur champ d'interventions en faisant place à ces praticiens pour qui l'art dramatique est un outil privilégié favorisant l'atteinte d'objectifs de changements.

UNIVERSITÉ LAVAL

DUBOIS, Keven

Recherche-crédation : éclairage-vidéo - le projecteur vidéo comme source d'éclairage au théâtre (M.A.)

Cette recherche-crédation s'intéresse à l'utilisation du projecteur vidéo, non comme d'un outil pour le cinéma, mais comme d'un outil d'éclairage pour le théâtre. Une partie de ce mémoire est consacrée à l'établissement des bases de l'éclairage théâtral d'après ses utilités, son langage et ses appareils actuels. L'établissement de ses bases, ou caractéristiques de l'éclairage, s'appuie sur les écrits du Professeur Stanley MacCandless ainsi que sur ceux des concepteurs François-Éric Valentin et Marx Keller. La seconde partie de cette recherche-crédation fait état des expérimentations menées avec des projecteurs vidéo, selon les caractéristiques de l'éclairage. Les laboratoires démontrent tout le potentiel et les avantages de l'éclairage-vidéo, c'est-à-dire l'utilisation du projecteur vidéo en tant que source de lumière. Un rapport entre les appareils d'éclairage traditionnels et le projecteur vidéo est également observé au fil des recherches.

BARBE, Saturnin Homero Rodrigue

Le théâtre d'intervention en zone urbaine en centrafricaine : rapports aux réalités quotidiennes et aux valeurs culturelles locales (Ph.D.)

Cette étude aborde la question de l'efficacité du théâtre d'intervention à Bangui, capitale de la Centrafrique. Il s'agit ici de trouver les modalités capables de renforcer les capacités d'intervention de cette forme théâtrale très consommée en Afrique. Notre thèse part de la problématique selon laquelle le théâtre d'intervention à Bangui apparaît inefficace socialement, politiquement et culturellement face aux crises que connaît le pays depuis plusieurs décennies. Il n'arrive pas à mobiliser suffisamment le public banguissois autour des questions qui préoccupent son quotidien. Notre recherche s'est donc proposé d'initier un nouveau théâtre d'intervention adapté à la ville en partant des fonds spectaculaires traditionnels africains (conte, proverbes, danse, rituels, épopées, danses) et en convoquant, à travers un métissage interculturel, des principes et des techniques connues du théâtre occidental : le Théâtre politique d'Erwin Piscator, la

distanciation brechtienne et le Théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal. À l'issue d'une recherche théorique au Québec et expérimentale en terre africaine, cette thèse aboutit à des résultats probants. D'abord, le théâtre d'intervention mobilise plus efficacement les populations des milieux urbains lorsqu'il met à contribution les instruments traditionnels de musique, tels que les tam-tams et les tambours, ainsi que des danses folkloriques traditionnelles pour rythmer le spectacle. Ensuite, lorsqu'il implique les fonds spectaculaires traditionnels africains comme le conte, les proverbes, les rituels et l'épopée, ce théâtre touche particulièrement le public dans ses réalités quotidiennes tout en revalorisant la culture africaine. Enfin, le fait de convoquer les techniques occidentales à travers le métissage nous a permis d'explorer des moyens efficaces de toucher la conscience du public et de l'inciter à agir pour le changement et le développement de son quotidien.

DUGUAY-LANGLOIS, Eloïse

Hiver (*texte dramatique*) suivi de *La figure du sans-abri dans Fragment de théâtre I de Samuel Beckett, L'opéra de quat'sous de Bertolt Brecht et Hiver d'Eloïse Duguay-Langois (essai)* (M.A.)

La première partie de ce document est constituée de la pièce de théâtre *Hiver*. Cette pièce relate l'histoire de Felipe, Musina et Gilles, trois sans-abri qui vivent ensemble l'espace de quelques jours. Felipe a été recueilli par Musina après que sa mère biologique l'ait abandonné au cours d'une tempête de neige, alors qu'il était allé se réchauffer dans les toilettes d'un restaurant. Depuis ce temps, Felipe et Musina sont devenus très proches. Musina aime Felipe à la fois comme un frère, comme un ami et comme un fils. Quant au petit, il est amoureux de Musina. Gilles se greffe à eux pendant trois jours. C'est alors qu'il sera confronté à son lourd passé. La pièce se termine tragiquement par le suicide de Felipe et de Musina et l'arrestation de Gilles. La seconde partie du document comprend l'essai. Il porte sur la figure du sans-abri dans *Fragment de théâtre I* de Samuel Beckett, *L'opéra de quat'sous* de Bertolt Brecht et *Hiver*, notre pièce de théâtre. On y dissèque ce type de personnage pour en comprendre les fonctions, les particularités et la symbolique. Cette seconde partie est elle-même divisée en deux chapitres. Le premier retrace les caractéristiques des personnages de *Fragment de théâtre I* et de *L'opéra de quat'sous* et tente de préciser si l'on peut les qualifier de sans-abri. Quant au deuxième chapitre, il identifie les points de convergences et de divergences entre *Fragment de théâtre I* de Samuel Beckett, *L'opéra de quat'sous* de Bertolt Brecht et *Hiver*.

UNIVERSITÉ MCGILL

CLARKE, Amanda

Irony and Irishness : deconstructing the home on the contemporary Irish stage (Ph.D.)
“Irony and Irishness: Deconstructing the Home on the Contemporary Irish Stage”
investigates the reconstruction of the Irish home as an emblem of homeland and

national identity in the twentieth century. Considering the work of playwrights from both the Republic and Northern Ireland, I examine how the home, as image of national character and unity, is revised and deconstructed in the 1980s and 1990s to reflect an emergent global identity. I argue that “strangers in the house”—often marginal figures like tramps, women, even ghosts—are used to disrupt and remap the idyllic peasant cottage of Nationalist propaganda. A focus on relationships to the domestic allowed me to unearth and trace an important set of themes in Irish theatre: the geopathology of the home (and domestic set), the post-colonial nature of the tramp, and the reversal of the woman-as-nation topos. This study provides a model for reading irony in Irish theatrical staging, as well as a theoretical framework for examining the geo-politics of national identity. Chapter One, “Interrupting the Idyll,” situates the project by returning to the origins of the home as homeland trope. This section considers the development of the peasant cottage on stage as an anti-colonial symbol and J. M. Synge’s and Sean O’Casey’s refusal of the burgeoning national identity. Synge’s and O’Casey’s presentation of the home as claustrophobic and their celebration of placeless tramps establish a set of ironic conventions for contemporary work. Chapter Two, “Remapping Memory,” investigates Brian Friel’s return to the peasant cottage as a dominant set in the 1980s. During the Troubles, a period of violent sectarian conflict and shifting national borders, Friel gives the peasant cottage a Brechtian treatment—reducing it to the remains of an “image of communion”—its peasant props are “broken” (383) and “forgotten” (383). Friel’s travelling theatre company (Field Day), crossed peace walls and permeated isolated communities to draw together Catholic Nationalist and Protestant Unionist audiences. The assembly of these two groups in repurposed political buildings, such as the Derry Guildhall, proved that communication was possible across sectarian boundaries. Chapter Three, “The Haunted Home,” turns to Ireland’s relationship to cultural memory and tourism in the 1990s. The ghosts of Ireland’s national history turn up as interlopers in Conor McPherson’s uninhabitable Western cottages and kitschy pubs. McPherson’s ghost story monologues resolve this conflict by enacting wake traditions that release the past through performance. Chapter Four, “Claustrophobic Kitchens,” centers on Martin McDonagh’s deliberately inauthentic peasant cottage sets and the fragmentation of Irish identity, as stereotypes of Irishness are trafficked to Irish Diaspora and international audiences. Finally, “Exporting Kitsch,” a concluding examination of recent solo performances by Colm Tóibín and Fiona Shaw, Marie Jones, and Marina Carr, considers how Irishness is embodied, especially how the Irish female body is limited to prescribed roles and spaces on stage.

COOPER, Samantha

“When thunder claps, heaven likes the tragedy”: searching for sources of authority in Elizabethan and Jacobean revenge drama (M.A.)

This thesis explores how Elizabethan and Jacobean revenge tragedy uses classical models as sources of authority for the revenger as well as for the task of revenge in a corrupt and confusing world. In the morally and theologically perplexed Reformation world, the classical tradition provided an attractive alternative to the

age's fraught Christianity, especially in the theatrical realm, where playwrights could build on an existing cultural awareness of works like Seneca's plays to create new narratives. By focusing on three plays that make up a rough chronological survey of the genre, I argue that *The Spanish Tragedy*, *The Revenger's Tragedy*, and *The Revenge of Bussy D'Ambois* are examples of how Elizabethan and Jacobean playwrights employ the revenger as sub-dramatist figure and a figure in tune with classical sensibilities. The revenger's position is liminal to both his society and to the structure of the plays, which allows him to function as an authorial figure, a figure of authority, and an agent of revenge. The revenger takes action, but can do so only under the auspices of a greater authority, which in these plays is represented by supernatural messengers and tokens. Revengers deal with the frustration and confusion of an unsure world by creating an active narrative under super-societal sanctions that only the classical model can provide.

HOFFMAN, Tiffany

Virtuous passions: Shakespeare and the culture of shyness in early modern England
(Ph.D.)

The dissertation develops an interdisciplinary account of the psychological and affective state of shyness, and examines representations of the emotion, along with its variant states shame, bashfulness, and modesty, in Shakespeare and in other early English literature. It brings together work from various fields: literature, psychology, neuroscience, sociology, religious studies, classics, and ancient philosophy. It is a literary study, but also considers medical, political, theological, and social tracts. The dissertation begins with an exploration of the classical emotion concept the fear of shame, and finds the roots of shyness in the virtue ethics tradition of Aristotle. It then moves on to examine the influence Aristotle's moral philosophy had on early modern conceptions of shyness, especially as a religious passion associated with conscience. In view of the way new modes of courtesy, social humility, and courtly interaction infiltrated the predominantly male world of civil conversation, the dissertation outlines how the cultural status of shyness shifted throughout the period. As I demonstrate, shyness underwent a radical secularization and went from being widely understood as a religious emotion to a pathological condition linked to melancholy. Chapter one investigates Shakespeare's interest in the gendering of shyness, and argues that the rising prevalence of bashfulness amongst male courtiers contributed to the medicalization of the emotion in the period. The chapter develops an account of Shakespeare's *King Henry the Sixth*: a figure whose characterization exemplifies the rapid transformation of shyness as it devolved from a virtuous moral and religious passion into one associated with notions of male disease and political immorality. The following chapters, however, reveal a shift in perspective. In *Coriolanus*, *The Merchant of Venice*, and *Measure for Measure*, Shakespeare questions the early modern pathologization of bashfulness through his endorsement of an Aristotelian account of shyness as a social, ethical, and religious virtue. In these plays the experience of bashfulness operates as a governing emotional force over the advancement of sinful forms of pride and

vengeance, and produces a spiritually reformatory and transformative effect within the Christian subject. By calling attention to the moral and religious connotations associated with bashfulness throughout its history, the dissertation seeks to counter the medicalization and denigration of shyness currently taking place in the modern world

NOLETTE, Nicole

Jeux et enjeux de la traduction du théâtre hétérolingue franco-canadien (1991-2013)
(Ph.D.)

Cette thèse porte sur le théâtre de l'Acadie, de l'Ontario français et de l'Ouest canadien francophone qui met en jeu le français et l'anglais. Par ce que j'appelle la traduction ludique, les dramaturges, traducteurs, metteurs en scène et comédiens collaborent à la construction de jeux complexes d'inclusion et d'exclusion des spectateurs selon leur profil linguistique, des jeux de la traduction sur le double terrain des langues et du théâtre. Ces praticiens du théâtre n'ignorent pas les asymétries linguistiques propres au Canada, mais jouent sur les rapports de force qui les sous-tendent, jouent contre eux. Les spectacles bilingues franco-canadiens, accessibles aux spectateurs bilingues, font des spectateurs qui ne partagent pas le français et l'anglais les cibles vulnérables de leurs jeux. Cette thèse fait le compte de ces cibles mouvantes dans les déplacements du théâtre franco-canadien par la traduction partielle vers les centres plus unilingues du théâtre au Canada, en français (à Montréal) comme en anglais (à Toronto). Elle prend ces deux métropoles comme postes d'observation, mais aussi comme points de mire des assauts ludiques du théâtre franco-canadien. La thèse explore les pratiques théâtrales des milieux franco-canadiens : des spectacles de l'Ouest canadien (*Sex, lies et les Franco-Manitobains, Scapin!*), de l'Ontario français (*Le Rêve totalitaire de dieu l'amibe, L'Homme invisible/The Invisible Man*) et de l'Acadie (*Empreintes, Les Trois exils de Christian E.*) y sont analysés dans leur milieu de production puis dans les milieux vers lesquels ils voyagent. La thèse vérifie ainsi deux hypothèses. La première veut qu'un passage vers l'hétérolinguisme ludique s'effectue dans les années 1990 dans les milieux théâtraux franco-canadiens. La seconde est que le mode ludique puisse se transformer de manière à permettre aux pratiques théâtrales hétérolingues issues de ces milieux de circuler vers les métropoles théâtrales du Canada. Par une approche comparatiste, la thèse montre ce qui est propre à chacune des pratiques observées, mais aussi ce qu'elles partagent. Elle s'appuie sur un élargissement de la conception de la traduction à des pratiques créatives à la fois ancrées dans leurs contextes et propices à la circulation. Enfin, elle contribue en les nuanciant aux recherches sur les enjeux du bilinguisme au théâtre au Canada en délimitant les *jeux* du théâtre hétérolingue franco-canadien.

PRATT, Chelsea

A matter of life and death: spectres of spectatorship in Richard III and Cymbeline (Ph.D.)
This thesis examines the ghostly collectives in William Shakespeare's *Richard III* and *Cymbeline*. It brings together two fields of research: the study of death as a religious experience in early modernity and more recent theories of audience

response that are predicated on the very liveliness of playgoers. Although these fields may seem disparate, I argue that Shakespeare appears to have seen something productive in the death state - something that, if learned by the living, would make for a more engaged audience in the playhouse. By putting crowds of spectres onstage, Shakespeare explores the experience of mass spectatorship, presenting it as a kind of collective witnessing that becomes necessary to the creation of moving art. I argue that both *Richard III* and *Cymbeline* privilege a Catholic model of mourning and mortality, despite the presence of characters that espouse a Protestant view of the same issue. Rather than reading this as Shakespeare's religious bias, I suggest that the unorthodox portrayal of death in these plays allows the spectral spirits onstage to more closely resemble Shakespeare's spirited spectators. Transgressive though these onstage crowds may be, they bring about each play's happy ending. As a result, they put in question much of the work done on Shakespeare's opinion of crowds, scholarship that has primarily relied on scenes taken from *Julius Caesar* or *Coriolanus*. In contrast to these plays, *Richard III* and *Cymbeline* mount a mirror onstage that positively reflects the audience's role back to them. That mirror also expands their role. A throng of spectral beings, these plays suggest, has interpretive agency and creative potential, and as such, it is integral to the construction of compelling stories.

UNIVERSITÉ STENDHAL-GRENOBLE 3

PATROIX, Isabelle

Identités et création dans l'oeuvre de Wajdi Mouawad (Ph.D.)

L'œuvre de Wajdi Mouawad – auteur, comédien et metteur en scène francophone d'origine libanaise – s'est imposée au cours des vingt dernières années : dans cette thèse nous parcourons les identités de cette création nouvelle. Il s'agit de comprendre les liens entre identité maternelle et identité acquise et surtout de déceler la manière dont celles-ci impriment leurs marques dans l'œuvre. Ces jeux d'interculturalité sont très vite abreuvés de nombreuses intertextualités venues des confins de la littérature occidentale. Wajdi Mouawad puise dans sa langue maternelle et dans les images qui lui reste de son enfance libanaise, il nourrit ses textes du théâtre québécois qui l'a vu naître, il passe par Shakespeare, les mystères médiévaux, remonte jusqu'aux écritures bibliques et aux tragédies grecques. De si nombreuses influences font de son œuvre le lieu de mouvements incessants. L'auteur est un marcheur reconnu, créant au fil de ses périple. Il impose cette marche à ses personnages. A leur tour, c'est par le voyage qu'ils acquièrent leur identité. Le rythme de l'œuvre se lit dans chacun des mots de l'auteur, dans les échos, les boucles, les répétitions mais aussi les soubresauts, les ruptures qui jalonnent ses textes. La cadence se poursuit des mots à la scène, en passant par la structure même des pièces. Identités et créations se répondent encore au travers de la figure de l'auteur. Il se crée entre les lignes des œuvres fictionnelles ; nous l'y traquons au travers du prisme de l'autofiction. Il se déploie

au delà des lignes dans la relation avec le public, dans les entretiens et articles qu'il signe créant un véritable mythe. Toutes ses questions prennent place dans la thèse. Elles proposent de nombreuses pistes de réflexions afin de parvenir à définir l'identité artistique de Wajdi Mouawad.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

BURELLE, Julie Sara Veronique

Encounters on Contested Lands: First Nations Performances of Sovereignty and Nationhood in Quebec (Ph.D.)

Public spectacles, as many scholars argue, perform, shape and solidify a given nation's imagined community, celebrating its perceived commonality, while obscuring elements that might threaten its cohesiveness. For settler communities that are predicated on the erasure of indigeneity and its replacement with settlers, spectacles of nation-ness often coalesce in performances that (re)erase the indigenous "other" whose presence challenges settler legitimacy. *Encounters on Contested Lands* focuses on spectacles of First Nations cultural identity, sovereignty, and nationhood in the particular context of Quebec, a settler community whose own minority discourse and national aspirations vis-à-vis Canada have monopolized center stage. *Encounters* examines how Quebec's imagined community relies on what Tuck and Yang call "settler's moves to innocence," that is on the province deploying its status as a cultural and linguistic minority within Canada in order to obscure its own ongoing settler colonial relationship with the eleven First Nations whose sovereignty predates that of Quebec and threatens the coherence of its national narrative. Quebec has analogized its minority status with the oppression of First Nations peoples, problematically positioning the Quebecois as allies in a common decolonization struggle against Canada. This dissertation's intervention is two-fold: First, *Encounters* examines performances stemming from the francophone community that actively imagine and stage the nation of Quebec, tracing how these works reify Quebec's moves to innocence, and erase the contradictions within its minority discourse. Secondly, *Encounters* focuses on performances by First Nations artists and activists that interrupt, subvert, and critique spectacles of erasure in Quebec's public sphere, and thus, challenge the settler colonialism that subtends the province's national project. Examining these missed, colliding, or violent encounters between Quebec and First Nations' spectacles of nation-ness, this dissertation meditates on the seemingly irreconcilable divide between these two communities. Drawing from the theatrical work of Alexis Martin and Ondinnok, from films by Alanis Obomsawin and Yves Sioui Durand, from Nadia Myre's visual work, and the Marche Amun's protest march, this dissertation reflects on the multiple sites of resistance that animate First Nations' decolonizing struggle in Quebec, and meditate on the dissonance at work in Quebec's national project.

UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK

MATAR, Marilyn

Les représentations littéraires de la guerre civile libanaise : Pour une poétique du lien
(Ph.D.)

In this dissertation I analyze representations of the Lebanese civil war in literature, and focus mainly on the works of the Francophone writers, Wajdi Mouawad, Elie-Pierre Sabbag and Ramy Zein. I trace in these works recurring themes and motifs that allow me to bring out the singularity of the aesthetics of war writings from the Lebanese civil war context. My thesis also reflects on the ethical questions raised by these works, which undertake a basic and universal examination of evil, meditate on the horrors of war, revenge and reconciliation, and grapple with the limits of human dignity. In the introduction, I present the authors and their works in the socio-historical context of the Mashrek and, more specifically, of Lebanon and the wars it has experienced since 1975. My dissertation is comprised of five chapters: In the first chapter, I examine the literary representation of the human cost of war: the aftermath of trauma, exile, and death. I also show how war and identity become inextricable in this literature. In the second chapter, I focus on the rewriting of myths and Greek tragedies such as Oedipus and Antigone as a way to gesture towards the unspeakable tragedy of war. In the third and fourth chapter, I demonstrate the importance of narrative by analyzing the links between intimate storytelling and the public space of theater, and by reexamining the notion of catharsis. The final chapter is a detailed study of the metaphors of reconstruction and reconciliation in Lebanese Francophone literature. In this section, I show how these works are characterized by a will to transcend conflicts; they thus constitute a powerful call for a society based on humanist ethical values.