

Bibliothèque académique du théâtre 2022

Résumés des thèses et des mémoires proclamés en 2022

Document préparé par Jade Gagnon au printemps 2024

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 qui portent sur le théâtre québécois déposés dans les universités du Québec, d'Acadie et du Canada francophone.
- Les mémoires et les thèses portant sur le théâtre soutenus dans les universités du Québec, d'Acadie et du Canada francophone.
- Les mémoires et les thèses déposés dans des universités étrangères et dont l'objet est le théâtre québécois.
- Les mémoires et les thèses soutenus à l'étranger, qui portent sur le théâtre et dont l'auteur, membre de la SQET, nous indique l'existence.

TABLE DES MATIÈRES

UNIVERSITÉ D'OTTAWA	3
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL.....	4
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC).....	5
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM).....	7
UNIVERSITÉ LAVAL.....	18

UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Camiré-Peček, Émilie (2022), *La parole explosive ou le « monologue transgressif contemporain » chez Étienne Lepage et Annick Lefebvre, suivi de Culture de l'explosion. (M.A.)*

Cette thèse de maîtrise propose une définition et une analyse de ce que nous nommons le « monologue transgressif » contemporain, appellation qui recouvre cette tendance dans certains recueils de monologues québécois (et certains franco-canadiens) à aller au-delà des normes sociales et morales, à traverser allègrement la frontière de l'acceptable, à enfreindre les règles de la bienséance et à employer des tabous et autres interdits. Nous faisons l'analyse des pièces Rouge Gueule, Logique du pire et Ainsi parlait... d'Étienne Lepage ainsi que de la pièce J'accuse d'Annick Lefebvre. Nous utilisons ensuite les procédés d'écriture que nous avons repérés dans ces oeuvres afin de créer notre projet de création intitulé Culture de l'explosion. Pour ce faire, nous empruntons à différents outils théoriques et ouvrages d'auteurs de divers horizons en fonction des besoins de l'analyse. Ainsi, dans le premier chapitre de la thèse, nous définissons la notion de monologue (Corvin, Pierron, Ryngaert...), de confession (Heulot-Petit...), de destinataire (Heulot-Petit. ...) et de transgression (Foucault, Lehmann, Roques...). Puis, lors du second chapitre de la thèse, nous étudions les « objets » et les « modalités » de la transgression dans notre corpus en abordant des thématiques tels que les interdits du discours (Consant, Legaré, Bougaïeff...), la violence (Constant, Saint-Martin, Papalexioiu...), le renversement des stéréotypes identitaires (Wittig, L. Hamilton, K. Trolier, Delgado, Stefancic...) et le refus de la fiction par la transgression formelle (Aird, Roy...). Une fois posée quelques-uns des « objets » et des « modalités » de la transgression des textes à l'étude, notre réflexion se termine lors du troisième chapitre par la démonstration du changement de contexte socio-historique qui influencent les interdits. Nous tentons de déterminer ce qui influence les interdits de nos jours, puis de nommer certains de ces interdits actuels afin d'en faire des objets de notre projet d'écriture. Nous utilisons, entre autres, à cet effet deux événements qui nous semblent dévoiler certaines transgressions récentes et nous analysons ce changement de normes dans notre corpus.

URL : <https://ruor.uottawa.ca/items/133d281f-d4f2-465c-84fb-6cde40f441d0>

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Dukanic, Filip (2022), Esthétique de la disparition et intermédialité sur la scène de l'extrême-contemporain. (Ph.D.)

Consacrée à la multiplication des spectacles à haute teneur technologique, cette thèse porte sur la question de la disparition du comédien de la scène, selon une approche intermédiaire. Le postulat de base est que le théâtre est un média, incorporant divers autres médias, approche actuellement très débattue à l'intérieur du champ théâtral. Ainsi, la recherche est orientée vers les pratiques européennes et nord-américaines d'aujourd'hui, à savoir les spectacles mis en scène depuis l'an 2000 jusqu'à nos jours (Castellucci, Vorn, Goebbels). Pour désigner les spécificités scéniques de cette période, le terme « extrême-contemporain » est mobilisé. Il accrédite les techniques et les technologies les plus récentes dans la fabrique du théâtre dont les artistes conceptualisent des scénarios possibles de l'avenir. Aiguillonné par un tel réflexe techno-scientifique, ce travail de recherche explore également plusieurs concepts déferlant actuellement sur la scène intellectuelle savante, tels que l'excommunication (Galloway), les Nouveaux matérialismes (Barad) et le posthumanisme (Besnier). Afin de mieux rendre compte de la portée scientifique de ces courants de pensée, la thèse s'appuie sur la notion d'entropie, issue de la physique. L'hypothèse qui sous-tend la démarche est que ces théories opèrent une entropie, induisent de cette façon une épistémologie unitaire nouvelle. L'auteur de ce texte explore les liens entre ces théories et le spectacle vivant extrême-contemporain, en défendant la thèse que l'analogie entre eux permet une meilleure compréhension à la fois de ce qui se passe dans le paysage scénique actuel et dans l'horizon intellectuel encore à venir.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/26815>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Lapointe, Lisa-Marie (2022), *Développement d'une posture d'artiste-transmetteur : les formes actives d'engagement du corps du spect-acteur comme vecteur de transmission.* (M.A.)

Ce mémoire retrace mon parcours de recherche-crédation à la maîtrise en art (volet enseignement-transmission). La recherche-crédation réalisée se veut une démarche par laquelle j'ai pu approfondir ma compréhension des dispositifs et mécanismes de transmission mis en oeuvre dans ma pratique. C'est aussi une démarche par laquelle s'est précisée ma posture : celle de l'artiste-transmetteur. M'appuyant sur les théories de l'écologie sonore et le paradigme de l'énaction, une réflexion est articulée autour de l'engagement du corps dans des oeuvres immersives et interactives proposant une écoute sensible du vivant, puis autour du potentiel de ce type d'oeuvres pour l'appréhension et la reconfiguration de notre rapport au vivant. Deux oeuvres sont ici proposées : Biotope, une oeuvre de réalité virtuelle qui consiste en un parcours sonore immersif et interactif, puis l'oeuvre Submersion, une installation sonore immersive produite à l'aide d'un procédé de sonification de données environnementales. Ces oeuvres proposées sont le point d'ancrage à partir duquel a pu se développer une réflexion sur d'une part, les formes et les conditions de l'engagement corporel et sensible dans une expérience d'interaction avec des oeuvres numériques reposant sur diverses interfaces, et d'autre part, sur les perspectives ouvertes par cet engagement du corps pour la transmission. En prenant appui sur le paradigme de l'énaction, il est montré comment le spect-acteur est appelé à interagir « par corps » dans les oeuvres proposées et comment cet engagement du corps-en-action est envisagé comme vecteur de transmission.

URL : <https://constellation.uqac.ca/id/eprint/8525/>

Guimond, Audrey (2022), *L'émergence d'une pédagogie artistique incarnée chez l'artiste-pédagogue : vers une théorisation de l'action dans l'expérience du contexte de création.* (M.A.)

Au commencement de cette recherche-crédation, il y a un témoignage. De ce témoignage émerge un questionnement. Comment puis-je transposer ma pratique artistique dans ma pratique enseignante ? Un problème se dessine, je ne possède pas les outils pour faire cette transposition. En effet, bien que j'aie une double formation en tant qu'artiste-pédagogue, c'est-à-dire en art et en enseignement postsecondaire, je n'effectue ce chevauchement qu'instinctivement faute de balises. Je cherche alors un véhicule pour cette transposition. Je souhaite comprendre comment la prise de conscience de l'expérience du contexte (de la dynamique situationnelle) par le témoignage a un impact sur l'acte de création et la pédagogie de l'artiste-pédagogue. Pour répondre à ce questionnement, cette recherche est

appréhendée comme une théorisation-en-action sous le paradigme de l'énaction. Au bout de ce processus, il est attendu qu'une pédagogie artistique contextualisée émerge de la compréhension profonde de ma pratique artistique incarnée en tant que mère-artiste.

URL : <https://constellation.uqac.ca/id/eprint/8391/>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)

Berardino, Sylvie (2022), *Les garçons et les filles dans la classe d'art dramatique au secondaire : des stratégies d'enseignement pour le jeu en création et en interprétation.* (M.A.)

Les principaux défis observés chez plusieurs filles en création et chez plusieurs garçons en interprétation nous ont amené à nous intéresser aux différences de genre et en particulier aux modèles psycho-cognitifs comme celui de Baron-Cohen (2003, 2005, 2012) se basant sur les caractéristiques plutôt empathiques des femmes et plutôt systémiques des hommes. Ces difficultés observées en classe d'art dramatique nous ont amené à nous interroger sur les interventions les plus efficaces pour soutenir les élèves dans les deux compétences de jeu du Programme de formation de l'école québécoise : Créer des oeuvres dramatiques et Interpréter des oeuvres dramatiques. Cette étude de cas s'est effectuée dans le cadre d'une recherche-action au Collège Reine-Marie de Montréal dans deux classes non mixtes de 3e secondaire. L'une de ces deux classes ne comportait que des filles et l'autre, que des garçons. Six élèves, trois filles et trois garçons, ont été sélectionnés pour faire partie de cette étude de cas. Trois d'entre eux-ci ont démontré, dans le cadre d'une tâche diagnostique, des difficultés et des blocages en création et en improvisation spontanées et les trois autres manifestaient des défis dans le cadre de l'interprétation d'un texte, se traduisant par une difficulté évidente à mémoriser un texte et à se mettre dans la peau d'un personnage qu'ils n'avaient pas inventé. Les recherches en différenciation pédagogique et les grands principes de la conception universelle des apprentissages ont guidé l'expérimentation de stratégies d'enseignement dans le cadre de tâches expérimentales. L'hypothèse selon laquelle il serait important d'agir sur l'estime de soi des filles et leur motivation à prendre des risques et sur la motivation scolaire des garçons et leur estime de soi au regard de leur réussite a aussi guidé les interventions à privilégier. Les résultats de cette recherche-action ont mené à la création de deux modèles théoriques démontrant les facteurs personnels et sociaux et les obstacles à la création et à l'interprétation d'oeuvres dramatiques. En nous basant sur les principes directeurs de la conception universelle des apprentissages, nous avons de plus établi une liste de principes directeurs permettant de surmonter ces obstacles et de favoriser les facteurs personnels et sociaux qui soutiendront autant les filles que les garçons pour mieux créer une oeuvre et mieux interpréter un texte dramatique.

URL : <https://archipel.uqam.ca/16153/>

Bourget, Elizabeth (2022), *L'accompagnement dramaturgique à l'École nationale de théâtre et au Centre des auteurs dramatiques (CEAD)*. (Ph.D.)

Cette thèse de type recherche-intervention porte sur l'accompagnement dramaturgique des auteurs et des autrices dans l'écriture de leurs textes, tel qu'il est pratiqué au Centre des auteurs dramatiques (CEAD) et dans le programme d'écriture de l'École nationale de théâtre (ENT). Cet accompagnement se distingue de celui d'un Dramaturg, car il se fait essentiellement hors production. Ma thèse s'appuie sur les résultats d'une enquête comportant 16 entretiens auprès de personnes (auteurs, autrices ou spécialistes de la dramaturgie) qui font de l'accompagnement, afin de découvrir comment ils et elles travaillent et quels sont leurs outils (modes d'intervention ou éléments d'analyse dramaturgique, etc.). Également, 15 diplômés du programme d'écriture de l'ENT et 11 auteurs et autrices membres du CEAD ont répondu à un questionnaire, me permettant de connaître leur point de vue sur l'accompagnement dont ils ont bénéficié. La thèse comporte une part d'autoethnographie, car j'ai été moi-même conseillère dramaturgique au CEAD. Mon intervention a été complétée par une journée de rencontres, en janvier 2019, où tous les participants à l'enquête étaient invités à s'interroger ensemble sur la nature de ce travail. J'y ai partagé mes résultats préliminaires. Des personnes ayant une longue expérience de l'accompagnement ainsi qu'une chercheuse invitée y ont présenté leur pratique. La deuxième partie de la journée était consacrée aux écritures de plateau : des auteurs et des autrices ont décrit leurs processus de travail et leurs besoins spécifiques d'accompagnement. En effet, les auteurs et les autrices sont de plus en plus présents en salle de répétition, cumulant les fonctions d'écriture, de jeu, de mise en scène, ou travaillant à partir d'improvisations ou encore en co-écriture. Plusieurs développent des collaborations interartistiques ou multidisciplinaires. Si le premier objectif de cette recherche était de documenter la pratique de l'accompagnement dans le programme d'écriture de l'ENT et au CEAD, le deuxième était de voir si des modifications sont nécessaires pour répondre aux besoins des écritures avec le plateau. La thèse présente d'abord une brève mise en perspective historique du CEAD, fondé en 1965 par des auteurs, et du programme d'écriture de l'ENT, mis en place en 1975. J'aborde ensuite ma méthodologie, qui emprunte, d'une part, à la recherche-action et à la recherche-intervention et, d'autre part, à la recherche ontogénique. Mon cadre théorique repose sur la notion d'accompagnement et ses différents termes, de la maïeutique à la relation d'aide en passant par le conseil, et sur celle de dramaturgie comme art d'écrire des textes de théâtre, des textes pensés pour la scène. Dans le chapitre suivant, je trace un portrait détaillé de l'accompagnement dramaturgique dans le programme d'écriture de l'ENT et au CEAD. Je présente également les outils utilisés par les personnes qui accompagnent : outils d'accompagnement et de dramaturgie. Le dernier chapitre porte sur les pratiques d'écriture avec le plateau des auteurs et des autrices et la place faite à celles-ci dans le programme d'écriture de l'ENT et au CEAD. J'étudie comment les outils d'accompagnement

précédemment décrits peuvent s'avérer utiles dans ces pratiques et je propose des ajustements.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15353/>

Dalphond-Laporte, Hugo (2022), *Dispositifs scéniques organisateurs de coprésences : les enjeux somatiques à l'œuvre dans la dramaturgie et les modalités d'écritures scénographiques*. (Ph.D.)

Cette thèse-création s'intéresse à l'élaboration de dispositifs scéniques à travers le concept du corps et explore la partition comme principal outil de création et de rétroaction. La thèse démontre comment des considérations somatiques influencent les réflexes de création et de quelle manière la notion de coprésence contamine la pensée dramaturgique en cours. Par une approche de praticien réflexif, la thèse vise l'explicitation du processus de création et du savoir qui émerge de la pratique. En ce sens, l'intention est de décliner la notion de coprésence par une pratique artistique singulière, celle de l'artiste scénographe-éclairagiste ; et donc, d'interroger cette notion à travers l'acte de conceptualisation d'espaces. La thèse rend compte de trois cycles de travail : la pensée en corps, la traversée de spatialités et le temps vécu. Chaque cycle prend comme objet d'étude le processus d'élaboration d'un ou de plusieurs dispositifs scéniques : Dans l'idée de ne plus être ici (Dalphon, 2018), Èbe (Bronssard et St-Denis, 2017), Mythes (Bielinsky, 2018), Études de la lumière dynamique (Dalphon, 2019). La thèse expose les situations de coprésence qui leur sont relatives dans le but de décliner les spatialités (c'est-à-dire les relations et les dynamiques spatiales) au fondement de ces rencontres. Ceci permet d'exposer comment les stratégies scénographiques consolident des régimes d'attention spécifiques pour le spectateur. C'est à travers ce chemin que la thèse étaye un savoir autour d'une pensée somatique en scénographie et de la capacité de celle-ci à organiser des dispositifs scéniques qui exacerberaient l'expérience et la compréhension de l'être-ensemble. La thèse démontre que la scénographie, à l'image des pratiques critiques en design, est en mesure d'articuler un discours à la fois social, artistique et esthétique à travers son processus de création. La recherche expose les valeurs mercantiles et spectaculaires véhiculées par nos sociétés capitalistes et les dynamiques similaires qu'induit la frontalité au théâtre. De ce constat découle une étude de quatre dispositifs scéniques qui proposent des pratiques d'espace et des expériences sensibles alternatives. Je propose de ramener l'expérience de l'espace à « l'échelle du corps » et d'orienter le travail de création autour d'une pensée en corps, de la traversée de spatialités et du temps vécu, dans le but d'élaborer des dispositifs réfléchis autour de la sensation et de prises de conscience sur l'immédiateté du vécu. Le dispositif scénique, parce qu'il organise des espaces de rencontre alternatifs, permet à l'individu de faire l'expérience d'un être-ensemble décloisonné. Dans une perspective de pensée scénographique « critique », il devient nécessaire de proposer des situations où il est valorisé de ressentir par et pour soi-même. L'intention est de diversifier les pratiques d'espace et les expériences sensibles, pour ultimement être en mesure d'offrir au spectateur l'opportunité de s'approprier la singularité de l'expérience partagée de l'ici et maintenant en contexte de dispositif scénique.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15192/>

Goux, Mélisande (2022), *Libère ta parole. Une installation scénique féministe : conceptualisation et analyse d'un processus de création en collectif auprès de femmes victimes d'agression.s sexuelle.s.* (M.A.)

Cette recherche-crédation s'intéresse à l'expression artistique des femmes survivantes d'agression.s sexuelle.s (A.S.) sur leur vécu traumatique. Ancrée dans une démarche d'arts communautaires, cette étude a pour objectifs principaux l'accessibilité et l'appropriation de certains médiums artistiques par le groupe de femmes victimes d'A.S. participantes, s'affirmant ici comme des femmes créatrices. Pour répondre à cette envie, j'ai mis en place un processus de création en collectif d'environ trois mois, constitué d'ateliers de théâtre, d'écriture et d'arts visuels à destination de huit femmes membres du Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel Trêve Pour Elles (CALACS TPE). Ces ateliers ont abouti à la présentation publique d'une installation immersive et participative intitulée « Libère ta parole. Crier avec l'art ». Cette dernière, grâce à sa forme interactive, aura permis aux spectateur.rice.s d'expérimenter la position d'allié.e, en lien avec le sujet. Ces dix ateliers de création ont été l'occasion de mélanger les théories et les méthodologies des arts communautaires avec celles de l'intervention féministe intersectionnelle. J'ai alors procédé à une étude qualitative s'appuyant sur l'observation active et sur trois questionnaires diffusés aux femmes à différents moments du projet. Ma démarche a naturellement été inspirée par des pratiques artistiques et des pratiques sociales qui placent au coeur de leurs approches les personnes directement concernées par le sujet, soit les femmes survivantes d'A.S. dans mon cas. J'ai par conséquent dialogué avec des artistes tel.le.s qu'Augusto Boal et son théâtre de l'Opprimé, l'autrice Sonia Chiambretto concernant son rapport à l'écriture spontanée et le plasticien Alain Alberganti au sujet de sa vision de l'installation. Je me suis également intéressée à l'intervention féministe telle qu'explicitée par Francine Ouellet afin de traiter les participantes comme des collaboratrices en action, qui parviennent à s'approprier les moyens d'expression explorés ici. Ce processus de création a été l'occasion pour elles de voir et de porter autrement leur vécu d'A.S., souvent avec plus de légèreté. Il a également été facteur d'empouvoirement, de reprise de confiance en elles et d'une meilleure connaissance de leurs capacités personnelles. Ces acquis ont permis aux participantes de s'affirmer et d'asseoir leur légitimité à parler artistiquement de leurs vécus d'A.S. dans l'espace public et ce, afin d'aspirer à certains changements sociaux.

URL : <https://archipel.uqam.ca/16667/>

Huitrón Apolinar, Paola Karina (2022), *Au seuil d'Icare : principes et enjeux de l'animation-manipulation d'une marionnette virtuelle.* (M.A.)

L'arrivée de nouveaux dispositifs médiatiques et numériques dans la discipline de la marionnette est au centre de la présente recherche-crédation. Cette recherche-crédation explore les éléments techniques d'interprétation liés à l'animation-manipulation d'une marionnette virtuelle. Ces résultats ont été présentés lors d'une conférence-démonstration *Au seuil d'Icare : Principes et enjeux de l'animation-manipulation d'une marionnette virtuelle*. Le présent mémoire partage les observations et les réflexions qui ont émergé lors des laboratoires d'expérimentation avec la marionnette virtuelle créée spécifiquement pour cette recherche. Il aborde les différences et les ressemblances entre la marionnette tangible et virtuelle tout en explorant la relation qu'il y a entre ces objets et l'interprète-marionnettiste. Ce travail se concentre plus spécifiquement sur les intentions corporelles investies dans le mouvement du marionnettiste pour animer une marionnette virtuelle.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15637/>

Laplante, Chantale (2022), *Le corps hyperécoutant : histoire d'une expérience d'écoute incorporée et son prolongement dans un dispositif atmosphérique.* (Ph.D.)

Cette thèse en recherche et création interpelle une approche réflexive. Sa problématique et son cheminement se fondent sur une expérience d'écoute singulière survenue en 2002. Celle-ci avait alors projeté mon être dans une nouvelle relation à la fois au sonore et au monde, plus précisément au lieu et la sensation d'une ambiance sonolumineuse pénétrante. Dès lors, j'ai cherché à ensiler dans mes oeuvres l'expérience inouïe de mon corps écoutant vibrant du lieu dans le lieu, mon corps hyperécoutant. Au fil de cette pratique est apparue une rupture de sens entre mon mode de travail, mes oeuvres et la mise en concert. De là la question qui oriente ma thèse : quel dispositif d'écoute pourrait le mieux accueillir l'oeuvre et simultanément l'offrir comme champ d'entendre où séjourner dans l'étonnement? Ainsi se sont amorcées la recherche et l'expérimentation de différentes propositions d'installation-concert qui, au final, ont généré un dispositif comme milieu à écouter et à vivre appelé « dispositif atmosphérique ». Cette thèse a conduit à la présentation publique de quatre projets : *From There to Hear* (2013) pour piano, électronique et sons ambiants; *Sculpting Spaces* (2013) pour guitare électrique et batterie, fichiers audios et artistes au travail; *Intra-muros* (2014), pour tuba, cloches plaques amplifiées, traitement en direct et installations sonores; *Chambre d'écoute* (2017), pour percussion, électronique en direct et jeux sonores. Ma thèse débute par l'examen de l'expérience d'écoute initiale qui met au jour sa nature non reproductible et événementiale (Claude Romano), ouverte à la transformation où corps, son et lieu s'accordent dans un vécu unifié. Cette réflexion se développe à partir d'une conceptualisation phénoménologique empruntée à plusieurs philosophes et

chercheurs parmi lesquels Maurice Merleau-Ponty, Henri Maldiney, Gilles Deleuze, Jean-Luc Nancy et Nishida Kitaro. Le concept d'intuition agissante de ce dernier instruit ma propre pratique d'une intuition incorporée dans le processus de création et fait plus largement avancer ma réflexion sur une écoute incorporée à partir de son concept d'« organe corporel » que je relie avec celui d'énaction de Francisco Varela et al., qui reconnaît que corps et esprit forment une inextricable entité qui gouverne l'expérience subjective du monde. La réflexion sur la composition musicale et le dispositif est quant à elle éclairée par celle de Luigi Nono, Max Neuhaus et la Dream House de La Monte Young et Marian Zazeela, pour ne nommer que ceux-là. Ancrant la démarche dans une itérativité méthodologique de la recherche par la pratique, les expérimentations de dispositif cherchent à créer les conditions invitant le visiteur-écouteur, frontière subjectivante entre le réel et l'art, à plonger dans l'oeuvre, espace processuel entretenant écoute intime et écoute du lieu. Chaque dispositif est exploré à partir d'une approche in situ et la recherche d'une nouvelle articulation des rapports entre plasticité, technologie et performance musicale. Mon travail révèle le rôle primordial de l'atmosphère liant tous les éléments en jeu. Nouveau champ de recherche, j'approfondis le concept d'atmosphère à la lumière des réflexions de différents penseurs tels Gernot Böhme, Hermann Schmitz, Jean-Paul Thibaud, Jean-François Augoyard et Peter Sloterdijk. Le dispositif atmosphérique émerge ainsi en tant que résultat d'une organisation réticulaire de flux sonospatiolumineux, art de l'imprégnation, en écho à l'expérience hyperécoutante fondatrice de toute la démarche.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15852/>

Langlais, Catherine (2021), *Le théâtre de rue comme dispositif, projet et processus de médiation culturelle*. (M.A.)

Il existe, en France particulièrement mais également au Québec, de nombreux festivals et initiatives théâtrales « hors les murs », dont Chalon dans la rue – festival transnational des artistes de la rue, le Festival international du théâtre de rue d'Aurillac, et le déambulatoire québécois Où tu vas quand tu dors en marchant...?. Ils s'affirment comme des formes culturelles plus accessibles, inclusives et festives que le théâtre « en dur » — or qu'en est-il vraiment? Ce mémoire propose de lire le théâtre de rue à la lumière du projet politique qu'il porte, et de le rapprocher de celui de la médiation culturelle, dont il constitue un dispositif. Il s'attarde aux tensions politiques et esthétiques qui définissent le théâtre de rue — dans ses formes, le contexte où il prend place et la réception particulière qu'il appelle et à travers l'engagement de ses artistes. Il fait état des divergences entre finalités artistiques et sociocommunitaires qui traversent les pratiques et les discours des artisans. Pour en faire sens, il les éclaire en les inscrivant dans le débat théorique qui a vu s'affronter théâtre et fête comme modèles de construction politique au XIXe siècle. L'expérience immersive proposée par les festivals de théâtre de rue s'affirme alors dans sa dimension

politique, sans pourtant pouvoir faire l’impasse sur les limites de la forme festivalière pour l’inscription de cette expérience dans la durée, et le développement de relations durables entre théâtre et citoyens.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/14982>

Lynch-White, Debbie (2022), *L’écriture du silence au théâtre : pour une expérience sensible de l’interprète impressionniste*. (M.A.)

Cette recherche-crédation, échelonnée en quatre chapitres, s’interroge sur l’écriture du silence au théâtre et son impact sur l’expérience sensible des interprètes. L’objectif de ce mémoire-crédation est d’explorer, à travers quatre partitions textuelles, l’influence du silence sur la présence de l’interprète, la coprésence du spectateur-actif et la rencontre de nos intériorités. Le premier chapitre aborde nos réflexions autour de la notion de silence et dresse les fondements de la terminologie qui lui est associé à travers les travaux d’Arnaud Rykner, de Ginette Haché et de David Le Breton. Les tropismes selon Nathalie Sarraute ainsi que les processus mémoriels influencés par Marcel Proust et Constantin Stanislavski dans le travail de l’interprète y sont également déployés. Le deuxième chapitre se construit autour de l’importance de l’« interprète-impressionniste » ainsi que l’impact du silence sur sa présence en scène. Il met également en lumière la coprésence du spectateur-actif et la co-construction imaginaire stimulée par le silence. Le troisième chapitre s’articule autour de l’écriture de chacune des partitions pour expérimenter les rythmes et les codes du silence : le vide, les espaces blancs, la verticalité et l’écriture par bloc. L’influence des travaux de Jon Fosse, John Cage, Samuel Beckett et Nathalie Sarraute est intimement liée au « devenir sensible » (Sermon, 2016, p. 39) de chacune des partitions. Finalement, le quatrième chapitre expose les récits pratiques de la recherche-crédation autour de la conférence-démonstration Vacarme. Il retrace les méthodes d’observation et d’objectivation préconisées lors de la recherche, puis met en lumière les résultats révélés par les quatre partitions et le travail des interprètes.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15223/>

Murray-Tanguay, Jeanne (2022), *La lecture théâtrale : le cas de Trois de Mani Soleymanlou*. (M.A.)

Ce mémoire trace, en prenant appui sur la trilogie *Trois* (2014), du dramaturge Mani Soleymanlou, une traversée entre le dire, le faire et le lire théâtraux. Il interroge les liens qui peuvent se tisser entre l’auteur, ses mots et son lectorat, relations tournées vers divers espaces – dramatique, scénique, textuel, imaginaire ou sensoriel – où chacun est à même de participer. Est mis de l’avant un renouvellement de l’intérêt porté envers le texte dramatique et sa lecture, activité interprétative dont la portée est repositionnée en tant

qu'objet d'étude pertinent. Par ailleurs, là où son effectuation a longtemps été jugée inférieure à celle de la représentation, la lecture théâtrale est ici présentée en tant que pratique riche, saisie plus indépendante – ou complémentaire – que subordonnée à la réception du spectacle. Au carrefour de la poétique du drame et des théories de la lecture, plus spécifiquement de la lecture dramatique, cette recherche pense les articulations de la trilogie et les multiples réceptions qu'elles peuvent engager à l'aune des réflexions récentes sur les lignes de force des dramaturgies contemporaines; sont notamment dépliés ses dispositifs didascaliques, nombreux et variés, et leurs manières de susciter des effets de lecture tout aussi diversifiés. Cette trajectoire prend ensuite de l'élan au rythme du tressage de différentes réceptions subjectives d'oeuvres qui investissent fortement l'énonciation didascalique, à savoir *L'imposture* (2009), d'Evelyne de la Chenelière, et *Tristesse animal noir* (2009), d'Anja Hilling. Cet entrecroisement témoigne de la pluralité, du foisonnement et de la « percolation » de certaines conduites de lecture. Plus largement, ce mémoire poursuit le travail de défrichage qui s'opère actuellement dans le champ des théories de la lecture dramatique. Dans le même geste, il met en lumière l'oeuvre de Soleymanlou, qui n'a pas encore fait l'objet de nombreuses publications savantes, ainsi que des procédés d'écriture dramatique susceptibles d'enrichir les réflexions actuelles portant sur les dramaturgies contemporaines québécoises et leurs réceptions.

URL : <https://archipel.uqam.ca/16113/>

Provost, Chantal (2022), *La recherche-crédation au Québec : cadrage sociohistorique, mode de production de connaissances et diffusion d'une nouvelle forme de recherche.* (Ph.D.)

Présente depuis plus d'une vingtaine d'années, la recherche-crédation (RC) fait maintenant partie des orientations stratégiques et des programmes de formation de nombreuses universités québécoises. À l'échelle internationale, cette forme de recherche, désignée sous différentes appellations (Artistic Research, Practice as Research, Practice-led Research, etc.), connaît également un développement important. Au Québec, depuis le début des années 2000, des chercheurs et des chercheurs-crédateurs (Laurier et Gosselin, 2004; Bruneau et Villeneuve, 2007; Gosselin et Le Goguiec, 2006; Pinson, 2009; Chapman et Sawchuk, 2012; Laurier et Lavoie, 2013; Fortin et Houssa, 2012; Stévance et Lacasse, 2013; Paquin et Noury 2019) ont tenté de définir la RC et certaines de ses particularités. Ils ont également révélé plusieurs enjeux de cette forme de recherche en milieu universitaire. Aussi, des chercheurs internationaux ont identifié des aspects moins explorés de la RC. Par exemple, les modalités d'attribution et de valorisation des oeuvres issues de la RC (Fourmentraux, 2014), l'évaluation de la RC (Hellström, 2010), les modes de production de connaissances de la RC et son historique (Borgdorff, 2012), l'évaluation asymétrique (art\recherche) et la réception des oeuvres (Rust, Mottram et Till, 2007) les modes de diffusion et les produits de la RC (Biggs et Büchler, 2013). À l'instar de ces chercheurs, la présente thèse aborde trois de ces aspects en contexte québécois. En effet, cette thèse par articles vise à répondre à trois objectifs de recherche : a- dresser un portrait

sociohistorique de l'émergence et du développement de la recherche-création en milieu universitaire québécois, b- cerner et décrire certains paramètres importants de la production de connaissances en RC, c- identifier et décrire des modes de diffusion de la RC à partir de pratiques de chercheurs-créateurs québécois. L'approche méthodologique retenue est essentiellement qualitative. La méthode historique et l'analyse documentaire, une adaptation de l'anasynth se et de l'analyse inférentielle, ainsi que des entrevues individuelles semi-dirigées constituent les principales méthodes utilisées. Dans le premier article, suivant le modèle de l'institutionnalisation de la recherche de Gingras (1991), le cadrage sociohistorique de la RC révèle trois temps ou invariants de l'émergence et du développement de cette forme de recherche. Ces trois temps sont : a- l'émergence de la recherche-création au Québec de la fin des années 1960 aux années 1980, b- l'institutionnalisation de la recherche-création – les années 1990-2000, c- l'identité sociale et la communauté de chercheurs-créateurs, les années 2000 à aujourd'hui. Le cadrage sociohistorique montre des points de changements et de tensions pour chacune des périodes ciblées dont l'intégration des artistes professionnels à l'université, l'association du terme création au terme recherche, la création d'une structure de financement, l'augmentation de la capacité de recherche et la formation d'une relève de chercheurs-créateur par l'élaboration de programmes aux cycles supérieurs, ainsi qu'une diversité de financement selon les universités de provenance. Le deuxième article inséré se présente comme un essai théorique entourant la production de connaissances en RC. L'article se veut une adaptation des caractéristiques du mode 2 de production de connaissances de Gibbons et ses collègues (*The New Production of Knowledge*, 1994), par opposition au mode 1 de la science (modèle scientifique classique). L'article présente des mots-clés et des caractéristiques propres à la RC. Par des schématisations, les aspects comme la transdisciplinarité, la notion du contexte d'application en recherche ou encore l'évaluation sont revisités. L'article montre les possibilités d'adaptation au mode 2 et met en lumière des aspects plus invisibles de la production de connaissances en RC. Enfin, le troisième article fait état d'entrevues menées auprès de deux chercheurs-créateurs québécois du domaine des arts vivants. L'article permet d'aborder certaines pratiques de diffusion, dont la diffusion en direct, l'usage de plateformes numériques ainsi que l'archivage de données non textuelles. Il s'avère que les concepts d'hybridité et de multimodalité sont porteurs et correspondent bien aux modes et pratiques de diffusion des deux participants. Ces derniers évoquent les potentialités du numérique, mais également la nécessité de revoir le vocabulaire et les pratiques plus traditionnelles de diffusion scientifique en regard de la RC. En somme, cette étude, par le biais de trois articles insérés, offre un éclairage complémentaire sur la RC. La thèse aborde plusieurs enjeux de la RC et permet de mieux comprendre les défis liés à la place et à la reconnaissance de cette forme de recherche en milieu universitaire.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15878/>

Sirois, Dominique (2022), *Le théâtre affectif de la finance : étalages, narrations et spéculations*. (Ph.D.)

Cette recherche-création s'inscrit dans le contexte de l'économie et des politiques néolibérales qui deviennent dominantes dans les années 1980. Je m'intéresse à la financiarisation de l'économie dont la logique de circulation du capital a remplacé la création de richesse basée sur la production. En faisant de cette économie un sujet, je pose la question de sa représentation dans une « série économique » de trois projets accompagnant cette thèse : une compagnie fictive (Mimesis Trinity), un salon funéraire transhumaniste (Indice éternité) et un data center matérialiste (Sc, Nd, Er). Pour articuler mon sujet, je m'appuie sur une méthodologie que j'ai observée dans ma pratique. Elle consiste à associer des références, des objets et des matières qui ne présentent pas de liens apparents afin d'exprimer une chose par le détour d'une autre. Résulte de ces associations un caractère hétérogène dont le sens est généré à partir des éléments rassemblés s'apparentant à une pratique de l'assemblage. Mes projets prennent également la forme d'installations, ce qui pose certains problèmes relatifs à mon sujet. Je problématise mes installations avec la question de l'étalage que je définis en rapport avec l'économie marchande et que je situe dans l'histoire de l'art. Si la forme de mes installations emprunte à des étalages économiques, je complexifie cette appropriation en y associant d'autres champs. Ce fonctionnement usant de métaphores poétiques n'illustre pas de sens, mais produit des rapprochements inusités. Ayant travaillé une dimension fictionnelle auparavant, j'interroge, à travers mes créations, la possibilité qu'une approche narrative puisse venir structurer la somme des références et rendre plus accessibles ces projets sous forme de récits. Plutôt que m'attarder sur l'économie néolibérale elle-même, j'aborde cette dernière comme un moyen d'explorer le rôle du désir dans le capitalisme que je relie à la théorie des affects de Spinoza. Le désir à la rencontre de l'argent prend la forme de l'avarice, un vice légitimé aujourd'hui avec l'intérêt personnel que je matérialise avec des représentations du corps en céramique. J'approche aussi cette économie sous l'angle des technologies de l'information qui jouent désormais un rôle important dans la finance avec les transactions à haute fréquence. Ces nouvelles pratiques qu'on croit dématérialisées s'appuient pourtant sur des « minéraux technologiques » qui posent des questions environnementales. Dans mes projets de création, je fais de ces minéraux des acteurs en m'appuyant sur la philosophie du nouveau-matérialisme que je situe dans une pratique de la céramique.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15991/>

St-Louis, Anne-Marie (2022), *Acte de mise sur table : méthodes de mise en scène favorisant la création d'expériences artistiques « nourrissantes »*. (M.A.)

Cette recherche-création utilise une approche qualitative pour mieux comprendre les liens qui existent entre la metteure en scène et sa capacité à nourrir ses collaborateurs et sa communauté. En partant du constat que la nourriture est de plus en plus présente sur les scènes contemporaines et dans les processus créatifs, cette recherche étudie pourquoi une quantité d'artistes utilisent l'aliment comme outil « nourrissant » permettant rencontre et partage. Me basant sur des exemples de th tre participatif qui « nourrissent » ou mettent en scène la nourriture et explorent la fonction symbolique de l'aliment sur scène, j'espère illuminer la raison pour laquelle Richard Schechner dit en 2003 que le th tre transforme ce qui est cru en ce qui est cuit¹. La partie théorique de ce projet s'articule autour de l'analyse des notions comme le rituel, la convivialité, la performance, le th tre communautaire, la participation et la dissociation alimentaire. Ensuite, la partie pratique de ce projet s'est déployée au cours d'un processus artistique de 10 laboratoires de création avec 6 acteurs, entre les mois de novembre 2020 et de mai 2021 à l'Université du Québec   Montréal. Durant ces laboratoires, j'ai mené des discussions et des improvisations dans le but d'étudier le rôle de la metteure en scène comme créatrice d'expériences artistiques nourrissantes et d'examiner comment séparer l'aliment de sa nature comestible. Ceci a donné lieu à une conférence-démonstration finale portant sur nos explorations et mes réflexions sur le processus, dont je rendrai compte ici. Grâce aux entretiens de groupe et questionnaires remplis par les acteurs, l'objectif principal de ce mémoire est de déterminer quels matériels, méthodes et explorations conduisent à changer notre vision de la nourriture et facilitent une culture th atrale nourrissante.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15647/>

Barbieux, Clara (2022), *Juste un(e) suivi de La représentation de l'amour homosexuel au théâtre et au cinéma : Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard et son adaptation cinématographique par Xavier Dolan.* (M.A.)

Cette étude propose l'analyse de la représentation de l'amour homosexuel au théâtre et au cinéma, plus précisément dans le texte *Tom à la ferme* de Michel Marc Bouchard (2009) et son adaptation cinématographique par Xavier Dolan (2013). À l'aide des réflexions issues des théories queer et des théories de l'adaptation, l'objectif est de démontrer les similitudes et les différences entre les deux œuvres et d'interroger comment la représentation de l'amour homosexuel dans *Tom à la ferme* est devenue plurielle dans son adaptation cinématographique par rapport au texte original. De manière plus générale, ce mémoire s'intéresse à deux artistes québécois issus de deux générations différentes et met en relief leurs visions de l'amour homosexuel dans un contexte social hétéronormatif. La présente étude s'aligne également à la partie création de ce mémoire qui est l'écriture d'un texte théâtral. L'objectif est alors de prendre appui sur des caractéristiques relevées chez Michel Marc Bouchard tout en incluant des procédés cinématographiques dans les indications de mise en scène. Ces influences sont intégrées à la présente création au prisme des théories queer et de l'adaptation. La première partie du mémoire est consacré à la création de *Juste un(e)*. La fable présente un amour du quotidien entre deux jeunes femmes : Luz et June. Comme toute relation, les deux protagonistes font face à des conflits. Néanmoins, à la différence d'une relation hétérosexuelle, une problématique de l'amour homosexuel en société vient s'ajouter. Une rupture s'opère alors. Le personnage de Luz tombe dans un enfer psychologique où elle se retourne contre elle-même. La suite du mémoire consiste en une recherche divisée en trois chapitres. Le premier porte sur la représentation de l'amour homosexuel dans le texte de Michel Marc Bouchard, précisément l'analyse du texte dramatique : le schéma narratif, les tableaux et les personnages. Le deuxième s'intéresse à la représentation de l'amour homosexuel dans le film *Tom à la ferme*, réalisé par Xavier Dolan. Il propose une analyse du film et son esthétisme, ainsi que la création d'une nouvelle atmosphère dans *Tom à la ferme*. Le troisième se penche sur l'adaptation du texte au cinéma. Par le biais d'une étude comparative, les théories de l'adaptation sont mises en avant pour comprendre comment l'amour homosexuel est représenté par le dramaturge et par le cinéaste ; qu'est-ce que le texte de théâtre peut se permettre et qu'est-ce que le cinéma peut ajouter et/ou enlever ?

URL: <https://corpus.ulaval.ca/entities/publication/0d5c7c2b-b76f-441a-b8e6-5811bae13844>