

Bibliothèque académique du théâtre 2019

Résumés des thèses et des mémoires proclamés en 2019

Document préparé par Karolann St-Amand au printemps 2021

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 CONCORDIA	3
UNIVERSITÉ D'OTTAWA	4
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL	6
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC)	11
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)	12
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)	21
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)	22
UNIVERSITÉ LAVAL	23
UNIVERSITÉ MCGILL	26
UNIVERSITÉ SHERBROOKE	29

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Iovita, Cristina (2019), *Classical Bodies, Musical Throats and an Accommodating Religion. Recovering the Acting codes of the Romantic Drama.* (Ph.D.)

Classical Bodies, Musical Throats and an Accommodating Religion explores the origins of the modern drama from a director's perspective, with special focus on the "language of cry and gesture", the acting language of the early Romantic repertory. The purpose of the study is to reconstruct the acting codes of the melodrama, the first dramatic genre to appear on the Romantic stage, based on the workshops and subsequent productions of *Witchcraft* by Joanna Baillie (co-director Louis Patrick Leroux) and *Leonce and Lena* by Georg Büchner which I directed for the Concordia University's D.B. Clarke Theatre in 2010-2011 and, respectively, for Le Théâtre de l'Utopie in Montreal in 2013 (Büchner's Bicentenary) in view of further applications to the modern repertory.

URL: <https://spectrum.library.concordia.ca/986434/>

Borochovitz, Ryan (2019), *Toward a Methodology for Autobiographical Dramaturgy: The Case of Tolstoy's The Light Shines in Darkness*. (Ph.D.)

According to Philippe Lejeune's "autobiographical pact," a text can only be considered an autobiography when the author, narrator, and character all share the same proper name. Any exceptions are thusly designated as works of fiction, regardless of whatever biographical resemblance may be detected between the author and character. This thesis aims not to challenge this useful generic distinction, but to develop an authoritative system for approaching the oft-neglected side of the equation: works of autobiographical fiction, and autobiographical dramas in particular. I propose to develop a reception-based methodology (the Biographical Grid) for assessing author-character resemblance with as much empiricism as possible. This is done by extracting the author's biographical material in relation to the chosen fictional character (often the play's protagonist) via their characterization within the text, and organizing this material within a specially-designed table. Each of these units is then assigned a numerical score based upon its correspondence with the author's publicly-known biographical data. The result is not only a qualitative value assigned to the degree of resemblance between the character and its author, but moreover indicates precisely which character traits enforce the autobiographical kinship, and which represent conscious deviations from the biographical record as part of the process of fictionalization. This information can then be applied to well-informed analyses of the text's use of its autobiographically-inspired content. Using Tolstoy's play, *The Light Shines in Darkness*, as a case study, I demonstrate the process of building, testing, and applying the grid to assess a work of autobiographical drama. My systematic approach to autobiographical dramas of this kind supports the development of further research into methods of biographical criticism while strengthening analytical readings of individual plays.

URL: <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/38876>

Brown, Luke (2019), *Queer(y)ing Quaintness: Destabilizing Atlantic Canadian Identity Through its Theatre*. (Ph.D.)

The Atlantic Canadian provinces (Newfoundland, New Brunswick, Prince Edward Island, and Nova Scotia) have long been associated with agricultural romanticism. Economically and culturally entrenched in a stereotype of quaintness (*Anne of Green Gables* is just one of many examples), the region continuously falls into a cycle of inferiority. In this thesis, I argue that queer theory can be infused into performance analysis to better situate local theatre practice as a site of mobilization. Using terms and concepts from queer geographers and other scholars, particularly those who address capitalism (Gibson-Graham, Massey), this research outlines a methodology of performance analysis that looks through a queer lens in order to destabilize normative assumptions about Atlantic Canada. Three contemporary performances are studied in detail: Christian Barry, Ben Caplan, and Hannah Moscovitch's *Old Stock: A Refugee Love Story*, Ryan Griffith's *The Boat*, and Xavier Gould's digital personality "Jass-Sainte Bourque". Combining Ric Knowles' "dramaturgy

of the perverse” (*The Theatre of Form* 1999) with Sara Ahmed’s “queer phenomenology” (*Queer Phenomenology* 2006) allows for a thorough queer analysis of these three performances. I argue that such an approach positions new Atlantic Canadian performances and dramaturgies as sites of aesthetic and semantic disorientation. Building on Jill Dolan’s “utopian performatives” (*Utopia in Performance* 2005), wherein the audiences experience a collective “lifting above” of normative dramaturgical structures, my use of “queer phenomenology” fosters a plurality of unique perspectives. The process of complicating normalizing tendencies helps dismantle generalizing cultural stereotypes.

URL: <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/39004>

McLean, Jonas (2019), *Can I Get a Volunteer: Contemporary Improvised Theatre and the Audience.* (Ph.D.)

In this thesis I present a new dramaturgical model for understand improvised theatre. Improvised theatre is a field full of experimentation, and the art form has recently been evolving faster than the theories used to understand it. Rather than relying on colloquial terms such as “short form” and “long form”, I propose a new terminology based on Chris Johnston’s notion of “Restrictions”. I explain the use of the Restrictions: Location, Role, Narrative, Game, and Materials, and how to measure the “Scope” of Restrictions by the Number of affected performers and Duration. I explain how Restrictions affect four elements of improvised performance: Space, Time, Speech, and Physicality. By creating a rubric to illustrate the interaction between Restrictions and these elements, I move towards a new foundation for understanding improvised theatre. In addition, I propose four metrics to measure audience participation: Number of participants, Method of participation, Agency of the participant, and Duration of the participation. Using my Restriction rubric and audience participation metrics, I analyse four case studies. Each case study is a recent piece of improvised theatre. I attended each piece multiple times and interviewed the artists behind each production with a questionnaire. These are Blind Date and Undercover by Spontaneous Theatre, Quest Friends Forever, and GRIMprov’s Guided Roleplay. Each production features audience participation, the effects of which I explain using Erika Fischer-Lichte’s notion of the autopoietic feedback loop. By analysing these contemporary productions I demonstrate the efficacy of my new rubrics and terminology.

URL: <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/39105>

Chénier, Valérie (2019), *Les marques de modernité dans Les Fridolinades de Gratien Gélinas*. (M.A.)

Ce mémoire s'intéresse aux marques de modernité dans les revues de fin d'année *Les Fridolinades* de Gratien Gélinas, présentées entre 1938 et 1946 ainsi qu'en 1956. De nombreuses caractéristiques de ces spectacles laissent croire que la modernité théâtrale était présente dans ces spectacles et, donc, sur les scènes montréalaises dès la fin des années 1930. Bien que la revue de fin d'année n'ait pas beaucoup intéressé de chercheurs universitaires, Jean Cléo Godin, Jean-Marc Larrue et Germain Lacasse se sont penchés sur la modernité de cette pratique. Ces hypothèses seront explorées dans un premier temps. La modernité de ces spectacles se manifeste par les thèmes qui y sont abordés. En effet, les revues traitent des droits des femmes, du discours de l'Église catholique, parodient les discours passésistes populaires à l'époque et met en scène la technologie. Le personnage de Fridolin permet à Gratien Gélinas de transformer le concept de mimésis et le rapport entre la scène et la salle, inscrivant, là encore, *Les Fridolinades* dans le grand mouvement de modernisation de la scène. Le dramaturge crée l'illusion participative, c'est-à-dire qu'il laisse croire au public qu'il intervient dans la création du spectacle en l'interpellant. De plus, Fridolin intervient dans de nombreux sketches et crée une relation intime avec son public. Finalement, l'hétéromorphie des spectacles de Gélinas rappelle certaines préoccupations des avant-gardes. Les revues Fridolinons sont un spectacle hybride qui entremêle le chant, la danse, le dialogue, le monologue, le mime ainsi que le cinéma, la radio et la presse écrite.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/21992>

Deschamps, Gabrielle (2019), *Le pouvoir des médias et la fragmentation identitaire dans les œuvres de Larry Tremblay*. (M.A.)

Plusieurs études ont déjà relevé la place singulière qu'occupe le personnage dans la dramaturgie de Larry Tremblay. Les œuvres de cet auteur québécois regorgent effectivement d'individus tourmentés par l'environnement dans lequel ils évoluent. Durant les 20 dernières années, la thématique des médias a particulièrement été l'objet de l'attention de l'auteur. En créant des pièces ayant comme centre l'univers médiatique, Larry Tremblay entreprend de poser un regard critique sur cet aspect important touchant la société actuelle. Dans le cadre de ce mémoire, l'objectif est donc d'étudier plus spécifiquement les différents personnages du dramaturge lorsque ceux-ci sont placés dans des contextes où ils sont envahis par les médias. Il s'agira de montrer comment le dramaturge expose les effets néfastes du pouvoir des médias en abordant la question du regard, de la banalité, du vide, du narcissisme ainsi que de la désillusion marquant l'époque contemporaine. L'analyse des œuvres *Ogre* (1995), *Téléroman* (1997) et *Grande écoute* (2015) permettra de montrer que c'est par l'intermédiaire de personnages dont l'identité se morcelle et se transforme, que Larry Tremblay expose les conséquences les plus importantes qu'entraîne la société médiatique sur l'individu. L'objet de ce mémoire est de

saisir l'évolution de la pensée de l'auteur à l'égard des médias et de comprendre comment ses personnages ont évolué au fil du temps parallèlement au domaine médiatique.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24198>

Fernandes, Sonia (2019), *Tradução e Censura : o teatro traduzido e censurado durante duas ditaduras no Brasil (1937-1945,1964-1985)*. (Ph.D.)

Plusieurs études explorent la question des œuvres théâtrales traduites et censurées dans un contexte dictatorial, au Brésil et ailleurs dans le monde. Pourtant, peu d'entre elles examinent les stratégies de traduction mises en œuvre pour éviter ou contourner la censure. S'appuyant sur l'Histoire de la traduction, la présente thèse propose précisément de se pencher sur la question des stratégies de traduction des pièces de théâtre pendant deux périodes de dictature au Brésil : Estado Novo (1937-1945) et Ditadura Militar (1964-1985). Pour chacune de ces périodes, des mécanismes de censure différents et les stratégies de traduction variées qui en découlent sont examinés et illustrés. La méthodologie, fondée sur le modèle TRACE (TRAducciones CEnsuradas en España), consiste en l'analyse d'un corpus de pièces de théâtre traduites et censurées pendant les périodes précitées, et obtenues au Centre d'archives Miroel Silveira, à São Paulo. Chaque dossier de censure (y compris les traductions, les commentaires et avis des censeurs, et les documents relatifs aux négociations entre les censeurs et les directeurs d'œuvres théâtrales) est analysé afin de comprendre les actes de censure ; de même, un échantillon de pièces de théâtre et leur traduction font l'objet d'une analyse comparative pour cerner de quelle manière les traducteurs réagissent à la censure. Les données sont analysées dans leur contexte historique, ce qui nous a permis de conclure que les procédures et les stratégies de traduction ont évolué d'une période de dictature à l'autre. Quant au cadre théorique, il se réclame en grande partie des travaux sur les normes et le système de mécénat de la traductologie descriptive, notamment ceux de Toury (1995) et de Lefevere (1992). Ces travaux décrivent le fonctionnement de la censure au sein et en dehors du système littéraire, de même que ses répercussions sur les traducteurs. Le concept de censure y est souvent qualifié de concept multidimensionnel et arbitraire mais une étude détaillée des lieux d'interaction entre la censure et la traduction s'avérait nécessaire. Telle est l'une des principales contributions de la présente thèse au domaine. Afin d'atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, cette étude a été divisée en cinq chapitres : 1) Traduction, théâtre et censure, dans lequel nous introduisons les principaux concepts utilisés et faisons un état de la question; 2) Aspects théoriques et méthodologiques, dans lequel nous présentons les bases théoriques, la méthodologie (TRACE), et, enfin, notre méthodologie propre; 3) Estado Novo et les caractéristiques principales de cette période (contexte historique, lois et décrets de censure), les données générales collectées dans les archives Miroel Silveira et, enfin, l'analyse de cinq pièces de théâtre traduites et censurées au cours de cette période; 4) La Ditadura Militar, avec le même contenu que le point précédent mais pour la période; 5) Comparaison des deux périodes citées, dans lequel nous analysons les mécanismes de censure et les différentes stratégies de traduction qui en découlent.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23444>

G. Lachapelle, Renaud (2019), *La représentation de la réalité chez Bertolt Brecht.* (M.A.)

La question de la représentation de la réalité est centrale aux élaborations de Brecht sur le théâtre. Nombre de ses expérimentations artistiques ont pour but de montrer le monde social tel qu'il est réellement – en tant qu'il s'agit de quelque chose d'historique et de transformable – aux masses qui souffrent des illusions du capitalisme moderne. Ce mémoire a pour objectif d'analyser sous divers angles le concept de réalisme tel que l'entend Brecht. Une attention particulière est portée au contexte historique, notamment aux débats dans lesquels s'inscrivent les textes théoriques de Brecht. Le premier chapitre couvre son débat avec Lukács et les textes théoriques sur le réalisme qu'il a écrits afin de se défendre des accusations de formalisme. Comme cette défense met surtout l'accent sur le caractère pragmatique du réalisme artistique, le deuxième chapitre vise plutôt à explorer les conditions préalables au réalisme et comment Brecht a tenté de le déployer de façon effective au travers son théâtre épique. Pour y arriver, nous faisons appel aux notions de vérité, de popularité ainsi qu'à sa critique de la tradition théâtrale basée sur l'identification qu'il développe dans divers courts textes théoriques. Dans le dernier chapitre, la possibilité d'un réalisme selon les termes brechtiens est remise en question, notamment en s'intéressant aux critiques que lui adresse Adorno.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22709>

Pulido, Clélia (2019), *Le chant du mycélium ; suivi de Le monologue polyphonique dans la pièce Éden Matin Midi et Soir* de Chloé Delaume. (M.A.)

Ce présent mémoire s'articule en deux parties : création et recherche. La première partie est une fiction conçue pour être transposée en podcast. Les treize monades qui la composent pourraient être lues et écoutées aléatoirement (à l'exception de la première et de la dernière). La prolifération des formes textuelles (différentes voix et instances énonciatives, passages en vers et en prose...) se fait l'écho de la transformation progressive de la perception du monde par le personnage. Les processus d'hybridation visent à brouiller ses frontières sensibles et mentales et à permettre l'irruption d'un double qui n'a de cesse de perturber son équilibre psychique et son intégrité corporelle. Dans la seconde partie consacrée à la recherche, l'essai porte sur *Éden Matin Midi et Soir* (2009) de Chloé Delaume, écrivaine et performeuse littéraire. La forme du discours dévoile sa nature hybride, à la croisée du monologue théâtral, du monologue de fiction, du récit polyphonique et de l'autofiction. Le rapport à une conscience de soi instable, multiple et polymorphe s'inscrit profondément dans une écriture fragmentée, toujours au bord de la psychose et d'une schizophrénie énonciative. Cette analyse explore les enjeux liés à la fragmentation du Soi de la narratrice-personnage qui se décompose en plusieurs voix autonomes qui se répondent, s'invectivent, hurlent. L'essai, à travers l'étude des dynamiques énonciatives, s'attache à démontrer comment le texte parvient à faire advenir une polyphonie ouverte néanmoins structurante à partir un cadre monologique.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22499>

Roy-Proulx, Ariane (2019), *Le personnage « en devenir » ; dialogue avec le récepteur dans la dramaturgie d'Étienne Lepage.* (M.A.)

Ce mémoire de maîtrise aborde la notion de personnage dans trois œuvres du dramaturge québécois Étienne Lepage. Il vise dans un premier temps à cerner en quoi cette forme du personnage de théâtre se distingue des théories existantes sur le sujet, notamment celle de l'impersonnage de Jean-Pierre Sarrazac. Il s'agit de cerner les caractéristiques propres à ce personnage « en devenir », animé par le mouvement qui négocie sa construction dans un dialogue avec le récepteur. Cette étude centrée sur l'analyse du texte de théâtre puise ses fondements des observations des théoriciens de théâtre (Szondi, Lehmann, Abirached, Sarrazac) sur cette crise traversée par le personnage. La seconde partie s'attarde au rôle occupé par le récepteur au sein du texte dramatique. Les intégrations du récepteur lui confèrent un rôle actif, il se fait co-créateur. L'analyse du traitement que Lepage fait du temps immédiat et de l'espace décloisonné montre comment ces éléments contribuent à aménager cette place au récepteur. En dernier lieu, le monologue comme seul mode possible d'expression occupe une part significative dans cette réflexion sur le personnage de la dramaturgie d'Étienne Lepage. Au confluent des études sur le personnage, des théories de la réception et de la construction de l'identité, cette étude s'emploie à cerner le personnage « en devenir ».

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23743>

Sibuet-Valette, Sandrine (2019), *Du conte à la scène, l'exemple de Blanche-Neige.* (M.A.)

Le présent mémoire de recherche-crédation a pour objet les réécritures théâtrales des contes. Si le conte merveilleux et le théâtre sont a priori deux genres littéraires distincts de par leur origine, leur nature et leur mode d'expression, ils présentent néanmoins des points communs qui facilitent la transgression des frontières génériques. Aussi les dramaturges se sont-ils parfois risqués à proposer des adaptations de contes merveilleux pour le théâtre. C'est par exemple le cas de Joël Pommerat, qui a récemment proposé des transpositions scéniques de trois contes traditionnels, revisitant et actualisant thèmes et personnages. Dans cet essai, je m'intéresse tout d'abord aux éléments qui favorisent la réécriture théâtrale des contes. Je m'interroge ensuite sur la manière dont Pommerat, qui fonde sa réflexion sur les apports de la philosophie, de la sociologie et de la psychanalyse, prépare ses spectacles ; ce que j'illustre en mettant en lumière la méditation menée par l'auteur sur le travail du deuil dans son spectacle *Cendrillon*. À l'instar de Pommerat, je présente enfin une étude psychanalytique des personnages du conte *Blanche-Neige* des frères Grimm. La création que je propose consiste en une transposition théâtrale du conte *Blanche-Neige* des frères Grimm, qui déplace situations et personnages dans le monde contemporain de l'entreprise.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23745>

St-Amand, Karolann (2019), *Vingt-trois chambres suivi de Aux frontières de l'identité : la remédiation du selfie dans la trilogie « Les colonies de l'image » de Guillaume Corbeil.* (M.A.)

Ce mémoire de recherche-crédation composé de deux parties s'intéresse à la remédiation de l'autoportrait photographique (l'égoportrait) dans la dramaturgie québécoise contemporaine, plus particulièrement aux relations que celui-ci entretient avec les notions d'identité et d'image. Le monologue hybride *Vingt-trois chambres* est divisé en dix-neuf tableaux où le personnage retrace en ordre chronologique les dix-neuf lieux dans lesquels il a habité. Le monologue se construit autour d'un dialogue permanent entre deux temporalités (passé et présent), alors que le quotidien de la déambulation (le personnage qui retourne devant ses anciens domiciles et reconstruit le parcours de ses déménagements) et la mémoire des lieux se répondent. La forme hybride repose sur l'établissement d'un dispositif texte/image, dans la façon dont la photographie et la littérature interagissent ensemble. La deuxième partie est un essai intitulé *Aux frontières de l'identité : la remédiation du selfie dans la trilogie « Les colonies de l'image » de Guillaume Corbeil*. Les pièces *Nous voir nous* (2013), *Tu iras la chercher* (2014), et *Unité modèle* (2016) s'intéressent à la question du « je », à cette figure qui se performe et se (dé)construit, à ce moi qui éclate. Dans les trois œuvres, les personnages se mettent en scène et performant leur vie pour échapper à l'anonymat. Les réseaux sociaux ont transformé nos vies en une succession de mises en scène de soi, de mises en fiction de soi. Dans un premier temps, j'analyse la façon dont ces textes et photographies créent un dialogue entre deux temporalités et deux médias. L'analyse porte ensuite sur cette identité en construction, confrontée à une pluralité de regards (soi, autre, monde).

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/23746>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC)

Girard, Isabelle (2019). *Une pratique performative autoréférentielle axée par une mise en jeu intime de mon corps avec un objet signifiant.* (M.A.)

Je cherche à poétiser, révéler, extraire divers fragments de ma vie personnelle constitués d'expériences autoréférentielles à la fois perceptives, affectives et relationnelles, à travers une mise en jeu intime et extime de mon corps en relation avec un objet signifiant. Ma pratique artistique se situe dans l'art performance et s'articule autour d'actions poétiques, parfois caricaturales, voire absurdes qui peuvent dialoguer avec d'autres disciplines dont le théâtre, la danse et le yoga. Ma recherche artistique consiste à réaliser des performances vidéo ainsi que des performances en direct, en solo ou en collaboration avec des artistes et (ou) des non artistes avec lesquels je suis intimement liée dans mon quotidien. C'est à partir de cette démarche en création que j'élabore la problématique suivante : comment et à quelles conditions la poétisation d'une expérience autoréférentielle peut-elle influencer une pratique performative à travers une mise en jeu intime de mon corps interlié à l'objet signifiant? Mon objectif de recherche est de me positionner en tant que femme, mère monoparentale et artiste devant l'isolement, les conditions de vie contraignantes et exigeantes de la superfemme d'aujourd'hui. Ainsi, j'utilise ma pratique performative « comme moyen d'émancipation et d'affirmation de mon identité » (Babin, 2017, p. 7). Afin de répondre à ma problématique, je me réfère à des auteurs tels que Josette Féral, Peggy Phelan, Ariane Thézé ou encore Serge Tisseron pour couvrir l'aspect théorique de ma recherche-crédation. Je m'appuie également sur le travail d'artistes en art performance tels que Martha Rosler, Dana Michel, Sylvie Tourangeau, Marina Abramović et Ulay. En m'inspirant des pratiques d'analyses créatives (les PAC) et la soma-esthétique, j'ai choisi d'introduire un style rédactionnel qui se révèle en alternance entre des analyses descriptives et analytiques suivies de récits de création poétique. Enfin, ce mémoire rend compte de mon processus de création pour mon projet final *Lancements intimes* qui propose trois œuvres installatives, sonores et vidéo ainsi qu'une performance en direct, soit en opposition ou en continuité avec mes expériences antérieures, mais toujours en lien avec l'objet signifiant.

URL : <https://constellation.uqac.ca/5120/>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)

Auclair, Dominic (2019), *Le théâtre de la disparition selon Stéphane Mallarmé et Jean Genet.* (M.A.)

À partir de 1954, Jean Genet fait rupture avec le théâtre de son époque en imaginant un théâtre qui abolirait les personnages « au profit de signes aussi éloignés que possible de ce qu'ils doivent signifier » (Lettre à Jean-Jacques Pauvert). Il s'ensuit une longue réflexion sur le théâtre et ses possibilités, à l'horizon d'un théâtre idéal encore à venir : « Le théâtre disparaîtra peut-être dans sa forme mondaine actuelle – déjà, semble-t-il, menacée – la théâtralité est constante si elle est ce besoin de proposer non des signes mais des images complètes, compactes dissimulant une réalité qui est peut-être une absence d'être. Le vide. » (Un captif amoureux) Ce mémoire se propose d'interroger une telle vision du théâtre – un théâtre, en somme, de la dissimulation, capable d'occulter paradoxalement un « vide », une « absence d'être » – alors même que la vision que Genet s'en est donnée semble orientée par la référence, plutôt énigmatique, au nom de Mallarmé (Lettres à Roger Blin et L'étrange mot d'...), associant ainsi le poète à la question théâtrale. Nous nous interrogerons dès lors sur ce qui peut bien justifier cette référence à l'auteur d'*Igitur*? Bien que Mallarmé ne soit pas un auteur de théâtre, à proprement parler, soulignons qu'aux alentours de 1865, il avait essayé, lui aussi, d'imaginer ce que seraient les formes d'un théâtre futur. L'idéal théâtral qu'il entrevoyait se présentait à lui comme une sorte de poème « absolument scénique, non possible au théâtre, mais exigeant le théâtre. » (*Correspondance choisie*) Ainsi, se peut-il que chacun ait réfléchi le théâtre comme un objet dissimulant une réalité cachée, voilant une absence qui ne peut être rendue sensible que par les artifices de la fiction? Il s'agit donc de comparer les visions respectives des deux auteurs afin de déterminer jusqu'où nous pouvons soutenir une corrélation entre l'idéal théâtral de Mallarmé et celui de Genet. À savoir, dans quelle mesure Genet aura repris « l'aventure d'*Igitur* », comme le prédisait Sartre (*Saint Genet, comédien et martyr*)? Par le biais d'une analyse du texte d'*Igitur* (qui n'est pas étranger à une certaine optique théâtrale dans l'œuvre de Mallarmé), ainsi qu'une analyse des *Paravents*, de Genet, il s'agit en dernière instance de mesurer l'importance des figures de la mort et de l'absence qui, de notre avis, permettent de définir, chez l'un comme chez l'autre, un théâtre de la dissimulation ; un théâtre où chacun aura voulu mettre de l'avant l'invisible, ce qui échappe à la représentation, alors même que le drame qui est mis en scène repose sur la néantisation du personnage.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13440>

Blais, Julien (2019), *Dispositif interactif et écriture scénique : l'acteur au cœur de l'activité intermédiaire.* (M.A.)

Ce mémoire en recherche-création cherche à étudier et à expérimenter les impacts de l'interactivité lorsque celle-ci est orchestrée par les acteurs au moment de la présentation théâtrale. La problématique s'inscrit dans une société dans laquelle les interfaces qui permettent d'interagir avec l'environnement numérique se multiplient et se diversifient afin d'accroître les liens entre l'humain et la machine. Ainsi, l'objectif principal de ce projet

visé à comprendre en quoi la mise en place d'un dispositif interactif peut-elle affecter le travail de l'acteur au cours des processus et de la création. Cette recherche permet également d'identifier, à la fois les interrelations qui se développent entre les différentes composantes théâtrales (scénographie, éclairage, vidéo, son et costumes) lorsque celles-ci se soumettent à l'interactivité en scène; mais aussi les jeux d'influences qui se déploient entre l'écriture dramatique, technologique et de plateau. La partie théorique de cette recherche s'articule autour de deux concepts clés qui favorisent une analyse approfondie des enjeux de l'utilisation de la technologie interactive. C'est à travers le prisme du dispositif, tel qu'il est présenté par Foucault et Agamben, que j'ai tenté de cerner les jeux de pouvoir opérants au cœur de la création. Le concept d'intermédialité, tel qu'il est développé actuellement dans les études théâtrales, m'a encouragé, quant à lui, à étudier en détail le statut de l'acteur-interacteur dans un projet qui le place au centre de son environnement visuel. La création *Ionesco Pixelisé* constitue la partie pratique, de ce mémoire et a été l'occasion de mener de nombreux laboratoires technologiques dans lesquels les acteurs ont pu éprouver le dispositif numérique et interactif.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12853>

Blanchette-Lafrance, Maude (2019), *Présence et expérience de la pop culture dans le théâtre contemporain nord-américain (1997-2013) : les cas de House/Lights (Wooster Group), de SOS (Big Art Group) et de Mommy (L'Activité)*. (Ph.D.)

Cette thèse interroge la représentation de la pop culture dans le théâtre de création nord-américain contemporain. Cette étude cherche à combler un vide dans les études théâtrales en examinant les dynamiques d'échanges entre deux sphères de la culture reposant sur des logiques divergentes : la pop culture se fondant sur une logique de standardisation des formes et le théâtre de création reposant sur la singularisation de ses objets. La rencontre de ces deux mondes de l'art revêt donc certains paradoxes qui portent à interrogation. Même s'il n'y a plus de division claire entre culture populaire et haute culture, il demeure qu'elles reposent sur des tendances différentes, voire contradictoires. Les scènes des avant-gardes l'ont mobilisée pour la critiquer, mais qu'en est-il aujourd'hui? Quelle valeur prend la culture populaire en scène ? Sa présence plus fréquente témoigne de quel changement (ou reconduction) de regard? Que disent les modes d'appropriation par les artistes de cette culture en elle-même mouvante? Cette rencontre problématique entre théâtre et culture populaire forme le cœur de cette étude, laquelle expose le dialogue qui se noue entre ces deux mondes de l'art et montre comment le théâtre pense la pop. Pour mieux circonscrire l'appropriation de la pop culture en scène, l'analyse prend pour champ d'exploration les créations de trois artistes exploitant singulièrement cette culture dans leurs productions, soit le Wooster Group (avec *House/Lights*), le Big Art Group (avec *SOS*) et Olivier Choinière (*Mommy*). L'attention se porte autant sur la refunctionalisation des objets pop en scène (préservent-ils leurs fonctions visant à nous faire rire, pleurer, rêver?), que sur leurs représentations. L'examen minutieux de ces appropriations, permet de dégager les économies affectives des spectacles qui se voient auscultées afin de soupeser ce qui perdure et ce qui est abandonné des affects de pop culture. La réflexion se nourrit des théories des affects (Ahmed, 2015; Lordon, 2013), ainsi que des approches spinoziste et deleuzienne, lesquelles ont permis de croiser des analyses esthétique, symbolique et affective de ces

formes « anti » et « pro » hédonistes à la fois. La thèse fait le constat d'une ambivalence constitutive de la part des spectacles entre affects hédonistes et attitude critique. Les références pop amènent contradictoirement à inscrire à la fois les œuvres dans un régime déceptif (Heinich, 2014), tout en réactivant certains effets spectaculaires séducteurs singulièrement pop (Grossberg, 1992). Si la scène se déploie comme lieu de dissensus, la thèse observe une réorganisation des procédés critiques induits par les diverses réaffectations de la culture populaire.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13751>

Boucher, Liliane (2019), À la recherche d'un rire conscient : exploration autoethnographique autour des écritures comiques contemporaines ; suivi de la pièce Chasse-Neige. (M.A.)

Cet essai théorique issu d'une recherche-crédation est le fruit d'un assemblage méthodologique où l'exploration autoethnographique côtoie la recherche historique, la critique philosophique, l'analyse dramaturgique et la synthèse autopoïétique du processus créateur. Cette traversée emprunte la voie encore peu fréquentée des pratiques analytiques créatrices et se veut une vaste investigation sensible sur le parcours non linéaire de l'écriture théâtrale. Des dialogues fictionnels avec des auteur.trice.s contemporain.e.s, des études-pastiches et des passages tirés de cahiers de pratique viennent alimenter cette recherche sur le rire conscient et sur la place réservée au comique dans le théâtre contemporain. Par le biais de ce mémoire-crédation, l'autrice jongle avec son grand amour pour la comédie et son désir d'arrimer le rire libérateur et spontané à un rire conscient, à une pensée critique. Elle cherche à s'éloigner du simple divertissement par une dramaturgie euphorisante où le rire éveille les consciences sur les aléas de la condition humaine. Située sur un mont de ski, la pièce *Chasse-neige* ouvre les valves à un comique de situation, un comique d'encombrement, une dramaturgie du fiasco. La blancheur de la montagne offrant un contraste à la part d'ombre des personnages, la maladresse étant métaphore de la quête de sens et de la difficulté chronique des personnages à être au monde, les montées et les descentes comme allégorie de la société actuelle où tant d'énergie est déployée pour parfois ne faire que du surplace. *Chasse-neige* met en opposition l'enchantement versus l'aliénation, la prison que devient parfois le besoin démesuré d'épanouissement de soi.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12876>

Deveau, Jonatan (2019), Dysphorie, ou, L'arrimage entre un corps organique et un corps numérique. (M.A.)

Ce mémoire-crédation explore l'arrimage entre un avatar numérique contrôlé en temps réel par un acteur en coulisse et un acteur charnel sur une scène de théâtre. Incarnation scénique de cette expérience, la pièce *Dysphorie* met en scène un avatar du nom de Tako. Ce dernier est l'avatar d'un enfant décédé lors d'un accident de voiture. Le père, du nom de Jacquelin, est incapable de mener à bien le deuil de son fils. Ainsi, il retrouve l'avatar de son fils chaque soir au moment où il entre dans l'univers virtuel de cet avatar. Un chœur de psychologues tente d'aider le père lors de thérapies plutôt impersonnelles en projection

vidéo. De l'écriture de la pièce jusqu'aux répétitions ainsi qu'aux représentations, plusieurs rites ont été respectés afin d'explorer s'il est possible d'arrimer un corps organique et un corps numérique en les sacralisant tous deux, ainsi qu'en sacralisant le processus de création. Ce cadre de recherche axé sur la sacralité tente de démontrer que la corporéité et que l'effet de présence semblent bonifiés lorsqu'il y a sacralisation.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13642>

Dulong-Savignac, Josianne (2019), *Les pensionnats autochtones canadiens, histoire, mémoire : montages et regards sur les images d'archives par une exposition participative.* (M.A.)

Ayant grandi près de la réserve de Timiskaming First Nation, près d'une frontière encore plus grande que la seule limite territoriale, ce projet de recherche-crédation m'apparaît enfin comme une brèche dans cette frontière symbolique qui sépare deux peuples. Il s'agit d'une façon aussi de penser notre société, sa façon de se construire, d'écrire sa mémoire, son histoire et son identité, avec une intime conscience de la question éthique inhérente au fait d'aborder des drames personnels et collectifs d'une autre communauté que celle à laquelle j'appartiens. Je propose donc par cette recherche-crédation en art vivant, une réflexion en acte sur la mémoire matérielle des images d'archives issues des pensionnats autochtones canadiens, ainsi que sur la mémoire collective liée au contexte colonial canadien et à son histoire. La création, aux frontières de l'installation et de l'exposition critique de documents d'archives, prend la forme d'une exposition participative qui rassemble plus de 200 images d'archives recueillies dans le cadre d'une vaste recherche archivistique. Le processus de création de l'exposition *Pour avoir une image claire de l'homme*, majoritairement consacré à une observation en profondeur des images d'archives, est basé sur une approche méthodologique inspirée de l'anthropologie de l'image et de la théorie du montage. Par une mise en doute du visible et une réaffirmation des présences contenues dans les images, il s'agit de sonder comment ces fragiles archives au seuil de leur disparition témoignent de la violence du régime des pensionnats autochtones canadiens, du silence de l'histoire, de l'oubli et de la perte. Une fois recadrées, remontées et assemblées par mon geste artistique de montage permettant une réorganisation critique de ces matériaux visuels, il serait possible d'engendrer une compréhension intime et alternative des enjeux mémoriels autochtones. Basés sur divers modes de visibilité, des jeux de transparences et des allers-retours entre présence et absence, les différentes installations et montages de l'exposition participative invitent le visiteur à entrer en relation avec les visages des pensionnaires en image afin d'interroger sa curiosité et sa volonté de regard politique.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12851>

Guiraud, Manon (2019), *Les représentations scéniques du costume culturel de danse colombien dans un contexte d'interculturalité : une autoethnographie du métissage.* (M.A.)

Ce mémoire-crédation s'intéresse aux pratiques de danses traditionnelles colombiennes de la cumbia, la salsa et du vallenato et leurs représentations scéniques dans un contexte interculturel. Il s'interroge sur les capacités du travail de conception de costumes à témoigner de la richesse métissée, historique, sociale et symbolique de ces pratiques. En s'appuyant sur des pensées latino-américaines placées dans une vision décoloniale, il relève l'importance de la notion de culture dans l'esthétique scénique, questionne la position occidentalocentriste de l'artiste et remet en perspective la hiérarchie entre les concepts d'art et d'artisanat. À travers une approche autoethnographique cette recherche rend compte des tentatives de l'artiste-chercheuse à se rapprocher d'une esthétique métissée du costume, témoin de sa rencontre avec la culture colombienne. L'auto-analyse des carnets de voyage et de recherche permet d'identifier les conditions nécessaires à une rencontre interculturelle respectueuse telles que l'humilité, la réciprocité et le lâcher-prise. Il sera alors possible de développer une pratique scénographique métissée allant à l'encontre des dynamiques violentes de domination occidentale. De la pensée colombienne du costume se dégageront les principes de décloisonnement des disciplines, de désordre et d'éphémérité. Ces principes nourriront la création et les costumes de Colombia Colora', hommage à la culture colombienne prenant la forme d'un carnaval de trois soirs inspiré de diverses formes festives du pays.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13456>

Morin, Lou-Ann (2019), *L'expérience de la sensibilité dans le jeu telle que vécue par les comédiens : un dialogue herméneutique entre l'art de l'interprétation théâtrale et la pratique humaniste de la psychothérapie.* (Ph.D.)

La présente recherche qualitative, ancrée dans le paradigme de la psychologie humaniste, s'intéresse au dialogue entre le théâtre et la psychologie clinique. Plus particulièrement, cette thèse est guidée par une volonté de mieux comprendre l'expérience de la sensibilité dans le jeu telle que vécue par les comédiennes dans le but d'informer les psychothérapeutes dans leur pratique. Suivant les principes d'une épistémologie constructiviste, le cadre théorique met en lumière deux phénomènes qui servent de sol commun au dialogue entre le monde du théâtre et celui de la psychothérapie, soit celui du jeu ainsi que celui de la sensibilité. L'explicitation de ces deux thèmes principaux permet de défricher plusieurs sous-thèmes qui servent à construire une grille d'entretien. En adoptant la méthodologie d'analyse herméneutique interprétative, les entretiens exploratoires semi-dirigés réalisés auprès de comédiennes révèlent le rôle que jouent l'identité sensible, le seuil, la présence et l'écoute lorsqu'elles rencontrent l'autre sur scène. En filigrane de leur récit respectif, nous pouvons voir apparaître la centralité du corps comme médiateur des dimensions implicites de la rencontre. Ultiment, notre processus d'interprétation des données permet d'aborder le jeu comme un monde extraquotidien où l'être peut vivre le plaisir d'élaborer autrement, en se permettant d'adopter une posture

sensible qui a peu de place dans le monde de tous les jours. Nous comprenons aussi que le monde du jeu au théâtre est surtout un espace intersubjectif, dans le sens qu'il se coconstruit par la coprésence des identités sensibles qui se rencontrent. Nous terminons en éclairant le jeu de l'art psychothérapeutique à partir de cette perspective mise en évidence par les participantes à notre recherche.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13454>

Nery Ferreira, Marcos Francisco (2019), *Vers le corps-acrobate : à la recherche des moyens expressifs du corps scénique au coeur du processus de création de Mythe-jeux de refus.* (Ph.D.)

Cette thèse-crédation présente l'analyse critique d'un processus de création afin de comprendre une pratique interartistique du corps scénique appelé corps-acrobate. Le but principal de ce travail doctoral est de réfléchir et d'analyser le mode d'opération de composition poétique du corps-acrobate au cœur d'une expérience créative. La notion de corps scénique s'expérimente au cœur du processus de création de *Mythe-jeux de refus* inspirée des cultures des peuples autochtones du Québec et du Brésil. Le désir de nommer, de comprendre et d'analyser l'expérience créative de l'interprète, qui joue aussi le rôle du chercheur, est spécifique aux démarches présentées dans cette recherche-crédation. On observe ainsi que théorie et pratique s'entrecroisent et confrontent les idées de/dans le corps. L'un des enjeux importants de cette thèse tourne en effet autour de l'articulation d'une expérience créative et de la méthodologie académique. Le défi ici est de construire le concept de corps-acrobate issu de la pratique artistique elle-même. Cette recherche est abordée par une démarche post-positiviste inspirée de la pensée phénoménologique/herméneutique qui a pour objectif de comprendre et de décrire un phénomène. De plus, les approches heuristique et autopoïétique empruntées dans le cadre de cette recherche-crédation ont permis à l'artiste-chercheur d'étudier l'expérience personnelle. Deux types de données alimentent cette recherche doctorale. Tout d'abord, les données (ou matériaux poétiques) en lien avec la création *Mythe-jeux de refus* qui révèlent les champs poétiques ayant inspiré la recherche corporelle et le travail dramaturgique, soit des photographies, des vidéos et des articles de journaux témoignant de la culture autochtone; des expériences vécues tel un séjour dans une communauté autochtone au Brésil visant à créer un lieu d'échange et de partage avec les Autochtones de la communauté; des échanges avec des danseurs Pow-wow du Québec; des rencontres avec trois anthropologues spécialistes des cultures autochtones du nord et du sud des Amériques. Ensuite, des données d'inspiration autoethnographique récoltées pour la thèse sous la forme d'un journal de bord tenu tout au long de la recherche ainsi que des enregistrements vidéos du processus de création. La réflexion autour de ses données a été réalisée à partir de l'analyse en mode d'écriture proposée par Paillé et Mucchielli (2012). Partant de l'articulation entre pratique et théorie, il a été possible de dégager certains points autour du corps scénique et de ses moyens techniques-expressifs : la relation entre technique acrobatique et matériaux poétiques pour la composition scénique; les concepts de corporéité dansante et d'intercorporéité conçue par Michel Bernard en fonction de la pratique artistique; la notion de *znak otkaz* issu de la recherche artistique de Vsévolod Meyerhold comme opérateur technique et poétique du corps. La mise en relation de ces

points principaux a permis l'émergence d'une qualité expressive interartistique. L'interaction des corporités a amené à sa reconfiguration afin de révéler l'expressivité du corps-acrobate dans cette expérience créative issue du brouillage et du métissage entre les langages du cirque, du théâtre et de la danse. C'est dans ce domaine d'altérité entre les arts que la compréhension du corps-acrobate au cœur de *Mythe-jeux de refus* devient possible.
URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13637>

Pennel, Léa (2019), L'ÉDEN CINÉMA [décadrage] : théâtre miniature, une réécriture scénographique autour de la dramaturgie de l'imaginaire de la maison. (M.A.)

Le but de notre mémoire-crédation est d'explorer le cadrage par une réécriture scénographique d'un texte théâtral. Le cadrage est au cœur de cette recherche, dont l'intention est d'interroger la relation entre le cadrage, le regard du spectateur et la narrativité. Son objectif est de montrer la force narrative de l'imaginaire par le cadrage, le recadrage et le décadrage. Notre création *L'ÉDEN CINÉMA [décadrage]* est une installation scénographique librement inspirée de *L'Éden Cinéma* de Marguerite Duras. Elle prend la forme d'un théâtre miniature, sans paroles et aux cadrages scéniques multiples et fragmentés. Le spectateur déambule dans l'espace installatif où sont présentées des maquettes et des photographies. Les jeux d'échelles l'amènent à faire des liens entre les images et les espaces. Inspiré de la maison et de la miniature de Bachelard, notre dispositif scénographique déclenche des images poétiques dans l'imaginaire du spectateur. Par un travail d'espace, de maquettes et de photographies, nous mettons en place des procédés et effets de cadrages. Ce mémoire accompagne notre création. Notre premier chapitre assoit les fondements théoriques sur les images conceptuelles de la maison, de[s] cadrage[s] et de la miniature. Notre second chapitre porte sur l'ancrage dramaturgique dans l'univers durassien. Notre troisième chapitre revient sur la création à travers les procédés et effets de cadrage en regard des fondements théoriques et de l'ancrage dramaturgique exposés en amont.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12702>

Perraton-Lambert, Myriam (2019), Étude des enjeux (a)perceptifs du Vide dans la dramaturgie de Jon Fosse : essai d'une éthopoïétique. (M.A.)

Intrigantes et poétiques, les œuvres du dramaturge norvégien contemporain Jon Fosse invitent à un retour à soi, au corps et à l'esprit. Les faibles variations rythmiques (répétitions, silences) auxquelles nous convient son écriture sollicitent l'expérience singulière du Vide. De nature intangible, le Vide ne se perçoit, pas spontanément. Il demande une qualité d'écoute et une ouverture de la conscience perceptive dépassant le rapport quotidien que nous entretenons à notre corps et à notre intériorité. Ce mémoire témoigne du chemin parcouru et des méthodes développées pour (a)percevoir le Vide fosséen et décrire les processus de genèse de sens qu'il sous-tend. Pour ce faire, l'autrice développe et explore une pratique d'écriture analytique, créative et introspective. Directement inspirées de la pratique d'autoexplicitation développée par Pierre Vermesch

et de l'introspection sensorielle d'Ève Berger, ces techniques d'autoquestionnement sont des moyens novateurs de prise de conscience qui accompagnent le vécu de la perception sous ses aspects somatique, cognitif, émotionnel et psychologique. Plus encore, elles permettent à la chercheuse de véritablement faire corps avec l'œuvre et d'inscrire sa recherche dans le terreau de sa propre expérience. Ainsi, cette étude prend le parti que l'expérience perceptive du *Vide dans la dramaturgie* de Jon Fosse peut devenir le lieu d'une véritable transformation (Hans-Georg Gadamer), d'une nouvelle compréhension ou connaissance de soi (Érik Bordeleau), car elle recomplexifie notre rapport au *Vide* existentiel en invitant notre corps et notre Être à se réhabiliter ; à se réinventer pour créer d'autres formes de subjectivation et de subjectivité.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/12974>

Robillard, Pascale (2019), *Dramaturgie urbaine*. (M.A.)

Le présent mémoire-crédation se veut une étude sur l'intégration d'installations médiatiques interactives dans nos milieux urbains et son impact communicationnel. D'une part, ce projet propose la littérature pertinente pouvant définir les caractéristiques propres à ce nouveau phénomène par exemple la scénographie, la sociologie, l'urbanisme et la transformation de nos parcours urbains par les nouvelles technologies. D'autre part, grâce au projet interactif *Dramaturgie urbaine*, à son prototype *Cristal* et un survol de 4 œuvres en milieu urbain, nous décortiquons les rouages de ce processus de création et de mise en scène dans l'espace public où les citoyens sont à la fois spectateurs et acteurs.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13643>

Roy, Isabelle (2019), *Dispositifs de différenciation pédagogique pour mieux intervenir en art dramatique auprès des élèves du secondaire ayant des besoins particuliers*. (M.A.)

Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes intéressés à la problématique de l'intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans un contexte de cours d'art dramatique au secondaire. Cette étude qualitative pose la question suivante : au regard des difficultés rencontrées dans la classe d'art dramatique par les élèves qui ont des besoins particuliers, l'utilisation de dispositifs de différenciation pédagogique variés peut-elle influencer le climat de la classe et l'engagement des élèves? Les enseignants ciblés par cette étude pratiquent dans un contexte de classes ordinaires (régulières) au secondaire en art dramatique. La différenciation pédagogique est une approche qui priorise le respect des différences de chacun et cherche à répondre aux besoins spécifiques des élèves afin d'optimiser leur plein potentiel. Trois enseignantes, dont la chercheuse, ont testé huit dispositifs de différenciation auprès d'élèves en classe ordinaire. Les sous-objectifs de recherche visaient à vérifier le choix des dispositifs en lien avec les problèmes ciblés, les impacts de chacun des dispositifs sur le climat de classe et sur l'engagement des élèves (perception des enseignants), puis la fréquence d'utilisation des dispositifs (raisons). Chaque enseignante-participante a été invitée à compléter des grilles d'observations et des questionnaires courts. Les données ont également été collectées lors d'une entrevue semi-dirigée. Les principaux résultats de l'étude déterminent que les dispositifs ayant le plus

d'effets positifs sur le climat de classe et sur l'engagement des élèves sont l'aménagement de l'environnement, les outils de concentration et le regroupement des élèves selon différents critères. Par contre, les dispositifs de sensibilisation aux habiletés sociales, l'utilisation des ordinateurs et de leurs logiciels, la simplification ou la réduction de tâche et le choix du thème ont été très peu utilisés par les enseignantes-participantes. De plus, le dispositif de l'enseignement explicite, utilisé presque à la même fréquence que le regroupement des élèves, n'a pas eu d'effets positifs remarquables. L'analyse des entrevues semi-dirigées des enseignantes-participantes nous a permis de conclure que cette pratique n'était pas bien maîtrisée par tous. En conclusion, l'étude recommande de bonifier la formation continue sur les dispositifs et sur les niveaux de différenciation pédagogique pour les spécialistes en art dramatique.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13588>

Roy, Noémie (2019), *L'expérience de lecture comme impulsion au passage à la scène du recueil Sans bord, sans bout du monde d'Hélène Dorion*. (M.A.)

Cette recherche-crédation pose une réflexion sur le passage à la scène du recueil *Sans bord, sans bout du monde* d'Hélène Dorion (1995) afin de mieux cerner, sous l'angle de la mise en scène, les dynamiques d'un processus créateur transdisciplinaire entre la poésie et la scène initiées par l'expérience de lecture. La notion de « poétique de l'incarnation » (Collot, 2008) s'est montrée non seulement révélatrice de certaines caractéristiques des poèmes, mais a également influencé l'approche de leur vocalisation, leur « gestuelle visuelle » (Herr, 2009), la configuration des déplacements ainsi que l'aménagement de l'espace. Le tout a donné lieu à *Un revers du monde* (2018), un poème scénique sous forme de partition créé à partir du geste vocal. Le premier chapitre aborde l'expérience de lecture à la source du processus créateur, qui se définit comme une rencontre entre un texte et un lecteur qui recrée le poème à sa manière (Paraskevas, 2003). Se présentant en impulsion à la création, la notion de poétique de l'incarnation est ensuite approfondie pour aborder la rencontre sensible et complexe qui existe avec le poème où soi, le monde et les mots s'unissent par le geste créateur. Finalement, ce chapitre jette les bases d'une méthodologie qui interroge et fouille le savoir latent par-delà le processus créateur, notamment par l'entremise de la rédaction d'un récit de pratique. Le second chapitre explore la vocalisation des poèmes où émerge une relation singulière du lecteur à son souffle induit par le rythme du texte. La relation entre le corps et la voix est observée grâce à des exercices inspirés par la praticienne Kristen Linklater (2006). Ces exercices ont permis la mise en relief d'une tension entre la sémantique et la somatique des poèmes. Pour que corps et mots s'unissent, quatre moyens d'en amoindrir les effets ont finalement été testés. Le dernier chapitre retrace la relation entre le geste vocal et la scène corporelle. Partant du geste vocal, l'usage de la partition scénique (Sermon, 2016) a guidé l'émergence de la gestuelle visuelle, de la configuration des déplacements et de l'aménagement de l'espace pour donner lieu au poème scénique *Un revers du monde* (2018). Ce dernier est décrit de manière à réfléchir les différentes étapes du processus créateur, et à observer comment les valeurs endogènes et exogènes du recueil s'articulent dans le passage transdisciplinaire des poèmes à la scène.

URL : <http://archipel.uqam.ca/id/eprint/13437>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR)

Rosenberg, Louise (2019). *Une quête de soi au féminin : dans une voie exploratoire et relationnelle à travers la performance théâtrale et l'écriture performative.* (M.A.

Cette recherche est une démarche exploratoire dans une quête du Soi au féminin à travers la performance théâtrale et la narrativité performative. Dans une écriture à la première personne, l'auteure se trace un chemin de découverte à partir d'une crise qu'elle traverse à l'âge de sa retraite qui tient lieu de problématisation et d'axe de recherche. Dans la performativité de l'écrit, elle cherche à travers le langage à s'incarner dans son corps de femme, duquel elle se sent coupée. À chaque étape de sa recherche, l'auteure entre dans un processus interprétatif de déconstruction et de reconstruction du sens intériorisé de son histoire en lien avec les mythes de la culture dans laquelle elle a grandi. À travers la narrativité et le théâtre, elle découvre un langage métaphorique qui la propulse dans le monde de l'imaginaire, où sa rencontre avec des personnages mythiques et archétypaux devient son chemin de découverte et de transformation. Le présent mémoire témoigne de ce chemin qui s'est échelonné sur cinq ans, dans lequel la chercheuse raconte sa quête à partir de sa crise et nous amène avec elle à la découverte d'aspects de sa psyché qui se dévoilent symboliquement dans l'écriture d'un « scénario ». Cette bascule dans l'art du jeu l'amène à participer à une pratique de théâtre rituelle où l'exploration et l'improvisation à partir d'archétypes lui révèlent l'histoire extraordinaire d'un féminin enraciné dans une mythologie et dans un langage où elle peut enfin se reconnaître et incarner ce féminin dans ses relations.

URL : <http://semaphore.uqar.ca/id/eprint/1663/>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

Perras, Marie-Christine (2019), Les empreintes fantomatiques du 323, rue des Forges, à Trois-Rivières : de l'écran communautaire à l'écran individuel ; précédé de Le gars des vues. (M.A.)

Ce mémoire propose une réflexion sur la prise en compte du lieu comme première source d'inspiration dans l'élaboration d'un événement théâtral. Présenté en deux temps, ce travail de recherche-crédation contient la partie théorique qui se penche plus précisément sur certaines notions liées à la prise en compte du lieu dans les arts visuels, l'architecture et la performance. L'autre portion du travail documente un événement performatif présenté à trois reprises dans un ancien cinéma de Trois-Rivières. S'attachant à la mémoire comme outil possible de reterritorialisation, l'événement « théâtral prend en outre appui sur la théorie » des empreintes fantomatiques de Marvin Carlson et fait notamment appel aux archives de journaux et de revues régionales. La mémoire de la ville de Trois-Rivières devient alors le pivot central de l'interprétation du lieu. La lecture du lieu se fait d'abord par trois critères importants : l'emplacement géographique, la configuration de l'espace ainsi que l'expérience mémorielle du lieu. C'est cette dernière qui oriente davantage la recherche vers l'activation des empreintes fantomatiques. La création ramène à la surface le passé du lieu, ici le 323, rue des Forges, à Trois-Rivières, qui abrite aujourd'hui le Memphis Cabaret, une salle de spectacle. Les quatre grandes vocations de la salle de projection qui resurgissent couvrent une période sociohistorique allant de 1908 à 1976. S'accomplit dans un événement théâtral multidisciplinaire, qui marie théâtre et cinéma, réalité et fiction, un travail de résurgence de la mémoire autour de cet important lieu culturel de la Mauricie.

URL : <https://uqtr.on.worldcat.org/oclc/1159234426>

Carrier, Aline (2019), *Le jeu bouffonesque de la pédagogie à la représentation théâtrale*. (M.A.)

Ce mémoire de maîtrise fait état d'une recherche création portant sur le jeu bouffonesque. La partie création est constituée de mon travail de metteure en scène et la partie réflexive porte sur l'importance de s'approprier le jeu des bouffons avant de monter la pièce de théâtre *Christoeuf (Colomb) (sotie pour bouffons)* de Marc Doré. C'est lors des rencontres avec Doré, un de mes professeurs du Conservatoire d'art dramatique de Québec, que le goût de travailler le jeu bouffonesque s'est imposé parce que je voulais en savoir davantage sur cette façon de jouer. De la pédagogie, inspirée par la zone proximale de développement de Lev Vygotski, à la mise en scène, je conduirai de jeunes comédiens à incarner leur bouffon, grâce à différents exercices, et à réaliser cinq représentations de la pièce au Québec et en Europe.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/33908>

Cloutier, Arielle (2019), *L'assistance à la mise en scène : outils malléables et polyvalents servant au métier de l'assistant metteur en scène tel que pratiqué à Québec*. (M.A.)

Dans la majorité des grandes productions théâtrales québécoises, l'assistant metteur en scène est toujours présent et gère l'ensemble de la logistique des répétitions tout en offrant un support constant aux membres de l'équipe. Bien que ce rôle soit extrêmement important pour la plupart des troupes établies à Québec, le métier d'assistance reste incompris et mystérieux autant pour la relève théâtrale que pour bien des artistes. En fait, les formations techniques, les conservatoires et les formations théâtrales universitaires ne font qu'effleurer le sujet en classe et toute information écrite ou même vidéo sur la pratique québécoise du métier est insuffisante. Ce mémoire se voue donc à documenter le rôle d'assistant metteur en scène par des entrevues avec des professionnels de Québec, des stages d'observation et des ressources bibliographiques portant sur des métiers similaires pratiqués aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres milieux artistiques comme le cinéma et la danse. Il en ressort que l'assistance est une fonction essentielle à toute production, un fort soutien à la création et un allié précieux pour chaque membre de l'équipe. Ce mémoire se consacre également à documenter la notation et ses multiples systèmes, tâche au cœur du travail de l'assistant et la seule reconnue universellement à Québec. L'objectif reste de se nourrir de plusieurs sources, de différentes méthodes pour offrir une boîte à outils complète aux futurs assistants et de nouveaux trucs aux plus érudits. Étant donné qu'il n'existe pas à ce jour de réelle formation sur le métier, ce mémoire s'efforce d'être un guide sur les fondements de l'assistance et avance des pistes de réflexion pour améliorer la pratique. En ce sens, cette recherche a aussi mis au point une première esquisse d'outil de notation dramaturgique pouvant aider la notation de tout projet et faciliter la communication avec chaque département de la création. L'outil a été conçu et expérimenté selon les besoins de la création *Dreamland* de Théâtre Rude Ingénierie, un spectacle complexe pour la notation.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/37842>

Demers, Jennifer (2019), *La lecture dramaturgique : approche didactique du texte dramatique en cours de littérature au collégial : entre texte et représentation*. (M.A.)

La lecture des textes dramatiques nécessite l'apport d'un sujet lecteur particulier, à la fois lecteur, acteur, spectateur et metteur en scène. Or, l'approche « textocentrique » des œuvres dramatiques domine dans les cours de littérature au collégial québécois, empêchant les étudiants d'explorer tous les rôles interprétatifs propres au théâtre. Dans ce mémoire de maîtrise, nous proposons de transposer la notion de lecture dramaturgique, telle que définie par Ailloud-Nicolas dans le domaine de la didactique du français. Cette notion, variante de la lecture littéraire plus spécifique à la lecture des œuvres théâtrales, pourrait constituer une approche féconde du genre, notamment puisqu'elle favorise la diversité interprétative et l'actualisation des œuvres par l'analyse textuelle et le jeu dramatique. En collaboration avec une enseignante, nous avons conçu une séquence d'enseignement portant sur *Le Bourgeois Gentilhomme* de Molière, intégrant des activités inspirées de la lecture dramaturgique et visant à outiller les enseignants dans son enseignement. Cette séquence a été testée dans une classe de littérature au collégial, a été analysée selon les gestes professionnels posés lors de l'expérimentation et a été évaluée par l'enseignante. Cette recherche développement nous a permis de constater que peu de gestes professionnels sont spécifiques à la lecture dramaturgique ; c'est plutôt le choix des activités qui permet de favoriser l'implication du sujet lecteur acteur spectateur metteur en scène. Cette approche constitue donc une option intéressante pour les enseignants qui désirent ajouter une pièce de théâtre à leur programme. Dans cette perspective, nous avons amélioré la séquence d'enseignement initiale afin qu'elle soit plus cohérente avec la théorie de la lecture dramaturgique et avec les considérations des milieux scolaires.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/37843>

Etienne, Luc Sorel (2019), *Le programme Première Ovation à Québec : étude des impacts d'une politique culturelle sur les artistes bénéficiaires*. (M.A.)

S'inscrivant dans le domaine de la sociologie de la culture, dans une perspective d'étude des politiques publiques destinées à la culture, le présent mémoire vise à étudier l'impact du programme Première Ovation sur les parcours professionnels des artistes de la ville de Québec qui en ont bénéficié. Ce programme relève de l'Entente de développement culturel établie dans le cadre d'un partenariat entre le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF) et la Ville de Québec. Dans ce mémoire, il sera question d'apprécier l'incidence d'une telle politique culturelle d'aide à la création sur la carrière des bénéficiaires par une approche comparative des situations socioéconomiques et socioprofessionnelles avant, pendant, et après l'obtention d'une bourse Première Ovation. C'est au moyen d'une analyse d'entretiens individuels réalisés avec six répondants en arts littéraires, sept en théâtre et neuf en arts visuels, ayant tous reçu cette bourse entre 2009 et 2012, que ce mémoire propose une certaine évaluation de l'efficacité de la politique culturelle en question, mais suggère également des pistes d'interprétation plus générale sur les implications autant culturelles que sociologiques, sur l'intégration de la création artistique dans la vie sociale. Au terme de notre investigation,

il est clairement ressorti, d'une part, que la ville de Québec dispose d'un bassin de jeunes talents dynamiques et bien formés. D'autre part, il apparaît que la mesure Première Ovation, destinée depuis 2008 à la promotion de cette relève, a un réel impact dans chacun des trois secteurs artistiques étudiés. Entre le soutien financier et le mentorat, deux dimensions importantes du soutien offert par ce programme, on peut dire que cet impact agit à la fois dans l'immédiat et dans le moyen terme, voire le long terme du parcours professionnel des artistes soutenus. Toutefois, à travers l'analyse des trajectoires d'artistes de la relève, le mémoire démontre que, s'il existe à Québec un fort potentiel de production artistique et plus largement culturelle, cela n'exclut pas l'incertitude permanente dans laquelle évoluent les producteurs eux-mêmes, malgré la disponibilité d'aides publiques à la création. Cette situation ambivalente peut être interprétée à la lumière des disparités entre certaines visées institutionnelles et leur inscription dans la réalité sociologique du milieu culturel de Québec.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/38187>

Eaves, Hayley (2019), *Pastoral and Pulcinella: representations of a 'Commedia dell'Arte' character in the countryside, 1791-1793. (Ph.D.)*

Nous offrons ici une nouvelle interprétation de la fresque *L'altalena dei Pulcinella* (*La balançoire de Pulcinella*) (v. 1791-1793) de Giovanni Domenico Tiepolo (1727-1804). Nous examinons ici la représentation d'un comique urbain, Pulcinella à la campagne, où ses basses aspérités et ses petits défauts semblent influencés par les effets de la scène naturelle où il se trouve. Sous l'angle de cette étrange dichotomie entre un comique spirituellement pauvre dans un lieu de grande richesse spirituelle dans le discours vénitien, j'examine pour la première fois la manière dont l'interaction ironique entre le sujet et le décor a offert à l'artiste un canal idéal pour parler de la société de son époque. En tant que parcours physique et intellectuel de retraite, de renouveau et de retour, avec un regard particulier sur le renouveau, la pastorale vénitienne, depuis sa genèse comme genre pictural et littéraire au XVIe siècle, a exigé de ses hommes une véritable transformation. Cependant, dans son exhibition mièvre et son insouciance, la *Balançoire* de Tiepolo juge de la capacité du comique pour s'épanouir, comme substitut de la ville en dépérissement du personnage. Dans ma thèse interdisciplinaire en deux parties axée sur cette question, je définis en premier lieu le rôle de Pulcinella dans le théâtre comique traditionnel, où ses visites à la campagne ont une importance particulière qui mérite d'être examinée en profondeur. J'examine ensuite les similitudes entre le cadre naturel de Pulcinella à la ville et son nouveau cadre dans la représentation de Tiepolo, pour montrer que la version créative de la pastorale de l'artiste, peuplée d'hommes masqués, fonctionne comme un second carnaval avec fonction partagée de libération et de renouveau de la société. Dans la dernière section, j'examine les raisons pour lesquelles l'image de Pulcinella remet en question tous les espoirs de changement et de progrès. Je sonde notamment les conditions possibles de la retraite de Pulcinella, en parallèle avec le symbolisme d'oisiveté de la balançoire. Pour finir, je mets en lumière la comparaison de Pulcinella faite par Tiepolo avec l'occupant d'une deuxième balançoire dans la *Sala dei Satiri de la villa* (salle des satyres), demi-sauvage hirsute, interprété ici comme le moi primordial de Pulcinella. Dans la présente thèse, je vise à démontrer que la *Balançoire de Pulcinella*, dans la perspective de l'interaction complexe de la pastorale et de Pulcinella, modifie le sens que nous donnons à la fresque. En effet, vue de cette manière, l'image de la joyeuse balançoire visant à nous amuser se transforme en une vision plus sinistre – celle d'un inconscient comique oscillant au-dessus d'une falaise vertigineuse entre peur et espoir.

URL : <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/nc580p82n?locale=en>

Grant, Erin (2019), *Playing the Queen then and now: an interpretation of Shakespeare's female leaders. (Ph.D.)*

Cette thèse se concentrera sur la représentation des dirigeantes politiques en étudiant les reines de Shakespeare en relation avec des dirigeantes historiques et modernes. Mon argument est que les interprétations de ces personnages par la société se sont développées à côté d'attitudes en évolution par rapport aux femmes dirigeantes. Un aspect unique et

important de ce projet est sa fusion d'approches critiques compétitives. Dans la première partie de ma thèse, j'utilise une approche qui reflète « l'Historicisme » et j'examine une sélection de pièces mettant en scènes des reines — *Titus Andronicus*, *A Midsummer Night's Dream*, *Anthony and Cleopatra*, et *Macbeth* — pour déterminer comment leur présence dans le domaine public aurait reflété et/ou influencé le règne et l'héritage de Elizabeth I. La partie II de ma thèse développe une approche du sujet de la gouvernance politique féminine dans les pièces de Shakespeare plus « Présentiste » ; cette approche examine les pièces dans le contexte d'un public contemporain et de ses expériences de la vie politique. Dans la section de ma thèse qui suit, j'étudie trois productions modernes: *Macbeth* de Folger Theatre/Two River Theater Company (2008), *Henry VI Part II: The House of York* (1991) de The English Shakespeare Company, et *The Tempest* du festival de Stratford (2018). En me tournant vers des films et des productions modernes des pièces, je suis capable d'examiner les représentations de reines dans ces productions par rapport à des dirigeantes telles que Margaret Thatcher, Hillary Rodham Clinton et Theresa May. L'étude de la représentation des reines de Shakespeare entre en dialogue avec les qualités que la société impose à ses dirigeantes, et par conséquent, les stéréotypes qui sont perpétués et parfois défiés.

URL : <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/6w924g96m>

Nigam, Sunita (2019), *Performing Cities: The Performance and Politics of Place: Mexico City, New York, Montreal...*(Ph.D.)

Cette thèse offre aux chercheurs s'intéressant à la relation entre la performance et les villes de nouvelles techniques pour analyser les dimensions esthétiques et politiques des performances qui produisent les lieux urbains. Cette thèse est la première taxonomie étendue des relations entre les performances et la ville. Elle met de l'avant les actions de faire semblant, de ritualiser et de dramatiser comme des processus vitaux à la production de lieux urbains. En portant attention aux performances culturelles (ou aux performances produites au-delà des cadres théâtraux traditionnels), cette thèse emploie une approche de *Performance Studies* pour évaluer le rôle de ces dernières lors de transitions économiques majeures en milieu urbain. Le chapitre un examine comment l'état mexicain, lors des Olympiques de Mexico en 1968, a misé sur le design moderniste pour activer Mexico comme « acteur » (dans le sens de jouer un rôle ou de faire semblant) de la modernité sur la scène globale. Le chapitre deux considère la scène disco de New York dans les années 1970 comme une réponse ritualiste à la crise économique de New York due à la banlieusardisation et la désindustrialisation massives. Le chapitre trois examine la renaissance contemporaine du burlesque à Montréal dans le contexte d'un modèle officiel de développement urbain de « ville créative ». Il analyse les stratégies de développement de la ville créative et la scène contemporaine burlesque en tant qu'arrangements dramaturgiques concurrents du paysage urbain. Le cadre géographique de cette thèse s'aligne avec la recherche croissante dans le domaine des études hémisphériques. Il prend au sérieux l'Amérique latine, le Canada et le Québec en tant que parties intégrantes de « l'Amérique », ce que Diana Taylor définit comme une pratique de contestation et de remappage constant (1417-19). Mes chapitres sont inspirés d'une approche d'urbanisme comparé prônée par Jennifer Robinson, qui encourage les chercheurs à lancer des concepts

générés par des études de cas particuliers dans des discussions plus larges portant sur des villes à travers le monde.

URL: <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/8049g920p>

Verhoef, Noémie (2019), *Le théâtre ou la pratique de la vérité : les tragédies de Sénèque au service de l'art de vivre stoïcien.* (M.A.)

La Médée de Sénèque ne laisse aucun lecteur indifférent. Ou bien elle nous plaît pour ses références philosophiques à peine voilées, son style impérial un brin pompeux, sa myriade de référents culturels, ses descriptions poignantes de la folie abyssale dans laquelle sombre la protagoniste et sa mise en scène de l'horreur ordinairement monstrueuse de l'infanticide — ou bien on la déteste exactement pour les mêmes raisons. Dans ce mémoire, nous proposons une interprétation nouvelle de cette œuvre phare de Sénèque dans l'espoir que celle-ci contribue au débat sur la pertinence et la portée philosophique des tragédies de notre auteur. En puisant dans les fragments de Chrysippe et d'autres stoïciens grecs, nous démontrerons que la Médée latine est au centre d'une éthique pratique que Sénèque a voulu mettre en place par son théâtre. En effet, nous sommes d'avis que Sénèque a voulu, par le biais de son théâtre, avoir un impact réel et significatif sur le caractère des auditeurs ; alors que ses traités s'adressent à des adeptes de la philosophie – ceux qui sont a priori convaincus du bien-fondé de l'éthique stoïcienne par le biais de la raison – nous sommes d'avis que ses tragédies véhiculent le même message que son œuvre philosophique tout en s'adressant non pas à la raison, mais bien à l'émotion, c'est-à-dire le spectre des passions qui concerne le caractère moral. C'est ce qui confère aux tragédies de Sénèque toute leur efficacité morale. Après avoir établi les fondements théoriques nécessaires à notre interprétation, nous analyserons ensuite le style propre aux tragédies de Sénèque tout en le comparant au modèle de la tragédie latine et à la Médée grecque afin d'en cerner les principales caractéristiques originales. Finalement, nous mettrons notre interprétation du théâtre de Sénèque à l'épreuve en l'appliquant à plusieurs extraits pertinents de Médée pour en tester la cohérence.

URL : <https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/14920>