

Bibliothèque académique du théâtre 2020

Résumés des thèses et des mémoires proclamés en 2020

Document préparé par Karolann St-Amand au printemps 2022

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.....	8
UNIVERSITÉ DE VICTORIA (B.C.)	11
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)	12
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR).....	16
UNIVERSITÉ LAVAL.....	17
UNIVERSITÉ MCGILL	21

Boos, Thomas Alex (2020), *From Turtle Island to France : The Kanata Controversy and Decolonial Translation Practices*. (M.A.)

En 2018, le dramaturge québécois Robert Lepage et la metteuse en scène française Ariane Mnouchkine se sont retrouvés au cœur d'une controverse transatlantique centrée sur leur coproduction *Kanata*. Alors que les médias anglophones et francophones au Québec/Canada/Île de la Tortue et en France tendaient à expliquer la controverse par une analyse en termes de conflit entre l'appropriation culturelle et la liberté d'expression artistique, la présente recherche modifie ce discours en réarticulant la controverse dans sa complexité d'un point de vue traductologique. Dans un premier temps, la recherche se focalise sur l'évolution et la production des pièces de théâtre *Kanata* et *Kanata – Épisode I – La Controverse* dans le but de susciter la réflexion sur la constitution des pratiques de traduction et d'adaptation décoloniales des œuvres de théâtre. Dans un deuxième temps, la recherche réoriente l'attention sur la controverse médiatique transatlantique. Je soumetts une sélection de publications journalistiques produites par des médias au Québec/Canada/Île de la Tortue et en France à une analyse discursive afin d'exposer leurs différentes pratiques d'écriture. Ensuite, je résume certaines conditions de possibilité de ces pratiques d'écriture en les analysant dans le contexte de leur production. Cette analyse est suivie par une comparaison des réceptions de *Kanata – Épisode I – La Controverse* par les autochtones, allochtones et Européens. Les pratiques d'écriture et les lacunes discursives entre le Québec/Canada/Île de la Tortue et la France sont attribués à des écarts de connaissance en France quant aux peuples autochtones et à l'histoire du colonialisme de peuplement dans le contexte de Québec/Canada/Île de la Tortue. Dans un troisième et dernier temps, la recherche vise à répondre aux écarts de connaissance en proposant des modèles de flux de traduction décolonial et en fournissant des pistes décoloniales et décolonisatrices pour la pratique de la traduction dans le but de consolider l'esprit solidaire entre les autochtones et allochtones/colons dans les luttes politiques et de conscientiser la France sur ces luttes et enjeux.

URL : <https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/987789/>

UNIVERSITÉ D'OTTAWA

Allaire, Louise (2020), *Le théâtre jeune public, les conditions favorables à l'expérience esthétique : trajectoires de deux créations contemporaines et interdisciplinaires destinées à l'extrémité des âges de l'enfance*. (M.A.)

Cette thèse est une réflexion inspirée de mon expérience personnelle. Ce texte retrace le parcours créatif de deux œuvres scéniques contemporaines destinées à des publics situés aux deux extrémités de l'enfance : les 0-3 ans et les adolescents. En s'appuyant sur la définition de l'expérience esthétique de Jean-Marie Schaeffer, une analyse scénique et dramaturgique de ces réalisations met à jour les stratégies des artistes pour capter l'attention de ces publics et leur faire vivre une expérience cognitive et affective significative. Les œuvres complexes et interdisciplinaires et la qualité de leur mise en relation avec les publics choisis sont les plus susceptibles d'offrir les conditions à une expérience esthétique mémorable. L'intensité de l'expérience dépend aussi de la condition du récepteur, de sa curiosité, de son ouverture pour accueillir l'autre, la nouveauté, l'étrange, tout ce qui diffère de ses croyances et qui va au-delà de ses connaissances immédiates. Une expérience esthétique peut modifier l'organisation des schèmes mentaux, innés ou acquis, et mettre en marche une réflexion sur soi et le monde dans lequel on vit. Schaeffer nous rappelle que l'enfance est un temps particulièrement propice à vivre une expérience esthétique qui est celle d'une relation avec un ou des objets réunis dans un cadre particulier, un moment unique qui suspend le temps dans une attention exacerbée et suscite un état de pleine conscience. Respecter l'intelligence des enfants, c'est leur donner accès à plus grand qu'eux.

URL : <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/40559>

Connell, Andrea (2020), *Re-Thinking, Re-Imagining, and Re-Interpreting Disability in Brad Fraser's Play 'Kill Me Now'*. (M.A.)

Disability representation on stage is not a new concept and has been present in Western theatre since the Greeks. In recent years, disability scholars and activists are calling for a re-examination of how we create, stage and perform disability on our stages. To facilitate an examination of disability representation, this thesis explores Brad Fraser's play *Kill Me Now*. Fraser's play was the subject of controversy after it was staged in the United Kingdom in 2015. Dea Birkett challenged the text's frame of disability representation and the lack of inclusive casting in her article in *The Guardian*. This thesis will examine Fraser's text and endeavour to uncover how the disabled characters are constructed and conceived within this play. Additionally, an analysis of the 2017 co-production by the Royal Manitoba Theatre Centre and National Arts Centre will offer an opportunity to examine and possibly address Birkett's concerns due to the inclusive casting of Joey—the first production to cast a disabled actor in this role. This thesis focuses on the dynamic of the father and son figures of Jake and Joey, exploring the dramaturgical questions of textual construction and performance, and how this text and its performance answers or falls short of the call from the disability community for more and better disabled representation onstage.

URL: <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/40786>

Mourad, Fatima (2020), *Anti-Systemic Departures in Lebanese-Canadian Writing: Mouawad and Hage.* (M.A.)

This thesis examines the antisystemic writing of Wajdi Mouawad and Rawi Hage, two of the most compelling authors to emerge out of the Lebanese-Canadian diaspora. In their Canadian setting, the writers' politics of unbelonging serves a countercultural purpose by rearticulating the race, class, and gender disparities eschewed in multicultural discourse. As writers of a growing Lebanese diaspora, they recall the collective injuries sustained during the Lebanese civil war (1975-1990) and which remain underexamined by Lebanese society and government. In this way, Mouawad and Hage assume a subversive position in both the Lebanese and the Canadian contexts by reinscribing histories and experiences that risk erasure. In my analysis of Mouawad's play *Scorched* and Mouawad's novels *De Niro's Game* and *Cockroach*, the differential allocation of precarity and grievability proves the common thread that runs through all three texts. Mouawad and Hage's representation of their character's disproportionate exposure to harm and suffering coincides with the broader claims of antisystemic politics. My intervention brackets these texts' thematic concerns with the critical theories that best explain some of Mouawad and Hage's more radical depictions of immigrants under duress.

URL: <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/41259>

Gignac, Caroline (2020), *Favoriser de nouvelles perspectives d'analyse d'un spectacle d'art vivant ; l'empathie esthétique dans 'Mille batailles' de Louise Lecavalier, 'Cosmic love' de Clara Furey et 'L'affadissement du merveilleux' de Catherine Gaudet.* (M.A.)

Ce mémoire propose d'explorer de nouvelles perspectives d'analyse de spectacles d'arts vivants. De façon plus particulière, nous observerons de quelles façons le ressenti d'un spectateur peut devenir un élément à prendre en considération lorsque vient le temps d'amorcer une réflexion de fond concernant une représentation. Pour ce faire, nous nous intéresserons, au concept d'empathie esthétique ou *Einfühlung*, dans leur nomination actuelle et d'origine. L'objectif de cette recherche, consiste donc à mettre en application les théories qui définissent ce phénomène, avec des observations personnelles provenant de mon propre ressenti, au sujet de différentes créations de danse contemporaine. Pour cela, nous nous intéresserons à trois œuvres, c'est-à-dire *Mille batailles* de Louise Lecavalier, *Cosmic Love* de Clara Furey et *L'affadissement du merveilleux* de Catherine Gaudet. Lorsque vient le temps d'amorcer l'analyse d'un spectacle d'art vivant, on propose majoritairement d'utiliser une approche sémiologique. Bien que cela permette de révéler de nombreux signes de la représentation, j'ai tenté ici de percevoir comment mon ressenti de spectatrice, et plus particulièrement mon rapport empathique avec les œuvres, me permettait d'entrer en contact de manière inusitée et plus pointue avec différentes composantes des créations. Au cours du premier chapitre, nous exposerons globalement les limites de la sémiologie, qui en se concentrant sur le rapport entre signe et référent peut nous amener à passer à côté de ce qui constitue la force de plusieurs œuvres contemporaines. Nous verrons, entre autres, que la théorie théâtrale peut adopter une approche moins dogmatique, tout en demeurant aussi rigoureuse. Au second chapitre, nous

découvrirons l'ensemble des théories qui ont constitué la formation du terme *Einfühlung* et verrons ce que le concept permet d'adopter comme type d'approche et angles de vue. Finalement, au dernier chapitre, mon expérience esthétique empathique sera détaillée, tout en revenant sur les théories abordées. Il sera ainsi démontré de quelles manières l'intégration du ressenti permet de saisir des observations inusitées et que l'empathie constitue une riche activité sensorielle, physique et intellectuelle.

URL : <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/40533>

Pagé, Maxime (2020), *Né pour un petit pain : le petit peuple mis en scène dans quatre pièces de la francophonie canadienne.* (M.A.)

Ma thèse étudie la représentation du petit peuple dans quatre pièces de théâtre franco-canadiennes et québécoise des années 1960 et 1970. À l'aide de concepts sociocritiques, je me suis intéressée à la façon dont la classe populaire est représentée dans les œuvres ayant joué un rôle fondateur pour les littératures québécoise, acadienne, franco-ontarienne et franco-manitobaine telles que nous les connaissons aujourd'hui. Dans les années 1960, la montée du nationalisme québécois a entraîné une redéfinition identitaire des communautés francophones du Canada. Les Canadiens français ont cessé de s'identifier comme Canadiens français pour adopter des identités distinctes dotées de nouveaux gentils (Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, etc.). Les œuvres littéraires de cette époque appartenant au courant particulariste mettent en scène des éléments distinctifs, souvent stéréotypés, associés au petit peuple. L'objectif de la thèse est d'étudier ces représentations du peuple, qui ont intégré l'imaginaire social des communautés francophones en question, en lien avec le contexte sociohistorique qui les a rendues possibles. Trois caractéristiques saillantes ont été retenues : la misère, ou la pauvreté, tant économique que culturelle, le rapport à l'altérité, qui permet de tracer les frontières identitaires du groupe, et l'utilisation du vernaculaire comme élément identitaire. Mon étude porte sur quatre pièces de théâtre qui ont joué un rôle fondamental dans le devenir des quatre communautés francophones : *Les Belles-Sœurs* de Michel Tremblay (Québec), *Moé j'viens du Nord*, 'stie d'André Paiement (Ontario), *La Sagouine* d'Antonine Maillet (Acadie) et *Je m'en vais à Regina* de Roger Auger (Manitoba). L'étude de ces trois caractéristiques dans les œuvres du corpus a permis d'analyser la mise en scène du petit peuple conformément au stéréotype du Canadien français né pour un petit pain largement répandu dans l'imaginaire social de ces quatre communautés franco-canadiennes.

URL : <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/41508>

Voyer, Anne-Sophie (2020), *Translating Socio-Cultural Plurilingualism: Articulating Affect.* (Ph.D.)

A translator's approach to literary plurilingualism in a source text can encourage readers to understand the deliberate juxtaposition of many languages within a single work of literature as a creatively productive mechanism, and one that has a socio-cultural purpose. In addressing the relative silence among scholars on a topic of significance to plurilingual societies, this thesis considers Marco Micone's theatrical trilogy *Gens du Silence* (1982),

Addolorata (1984) and *Déjà l'agonie* (1988), and their respective translations *Voiceless People* (1984) and *Addolorata* (1988), by Maurizia Binda, and *Beyond the Ruins* (1995) by Jill MacDougall, as a case study of plurilingual literature in translation, examining its sources, symptoms, challenges, and consequences. This plurilingualism is socially and culturally meaningful, engaging the translator in a creation of meaning and identity politics through the articulation of affect in the translation process. The joint critical framework of Translation Studies and the History of Emotions enables an exploration of how and why multiple languages come to coexist in the works of Micone, of the challenges the intersection of those languages in theatre texts pose to the process of translation, of the strategies deployed by Micone's translators to tackle these challenges, and of their effects on the narratives. While theoretical approaches from Translation Studies help ground the analysis with notions of habitus, power, and representation and how they influence the translation process as it pertains to the case study, completing these concepts with the theories of conceptual blending (Fauconnier and Turner 2010), emotions as practice (Scheer 2012), and emotional communities (Rosenwein 2006)—all used in the field of the History of Emotions—offers a new vantage point from which to analyze the impact of plurilingual instances in the corpus, the effects of translation on these instances, the changes that occur in the translation, and the consequences.

URL : <https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/40203>

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Béland-Leduc, Anne (2020), *L'émancipation spectatrice dans le théâtre d'Olivier Choinière*. (M.A.)

Ce mémoire aborde trois pièces du dramaturge québécois Olivier Choinière, *Beauté intérieure* (2003), *Projet blanc* (2011) et *Manifeste de la Jeune-Fille* (2017), dans le but d'en faire ressortir les possibilités d'émancipation spectatrice. Depuis ses tout débuts, Choinière tient un discours critique sur le spectateur de théâtre, et il cherche conséquemment à l'inclure et à l'impliquer dans ses créations. À la lumière des théories de la réception et surtout de celles de Jacques Rancière dans *Le spectateur émancipé*, ce mémoire a pour visée d'évaluer les possibilités émancipatrices de l'œuvre de Choinière en analysant les différents moyens qu'il utilise pour inclure le spectateur, tant sur le plan formel que sur le plan politique. Au cœur de la théorie de Rancière figure le paradoxe du spectateur, qui renvoie aux différents moyens utilisés par les dramaturges contemporains pour forcer l'activité spectatrice et qui, selon lui, nuisent à son émancipation. Ce mémoire analysera donc le travail de Choinière en portant une attention particulière à la possible reproduction de ce paradoxe dans le but d'établir un degré d'émancipation spectatrice probable dans les trois pièces choisies.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/25064>

Lupien, Jessica (2020), *Les phénomènes d'hypermnésie amnésiante dans le solo 887 de Robert Lepage*. (M.A.)

Avec l'avènement du numérique, nous étions à même de penser que ces avancées technologiques sans précédent assureraient la pérennité archivistique et concrétiseraient le triomphe de la connaissance. Or, force est de constater que rien n'a jamais été autant perdu, oublié. La migration des archives – d'un support vers un autre toujours plus performant – entraîne leur effacement, leur perte. L'obsession pour la conservation à outrance fait partie de ces phénomènes d'hypermnésie amnésiante actuels qui conduisent inéluctablement les sociétés vers la disparition de leur historicité. Le spectacle solo 887 (créé à Québec, en 2015) de Robert Lepage repose sur les traces du passé – mémoire à la fois intime et collective ancrée dans les années 1960 et 1970. Le titre fait référence à l'adresse où l'artiste a vécu son enfance : au 887 de l'avenue Murray, dans le quartier Montcalm, à Québec. La pièce met en lumière un aspect paradoxal de l'oubli soit qu'on doit, par les différentes modalités mémorielles, faire l'effort de ne pas oublier et en même temps qu'on doit oublier pour se souvenir. En effet, de récentes études, au sein des neurosciences, démontrent que l'oubli est non seulement indissociable de la mémoire – étant son corollaire et non un adversaire – mais qu'il est vital. Le solo 887 lutte inlassablement contre les surgissements amnésiques et en ce sens, nous avançons qu'il est une œuvre de résistance contre l'oubli trouvant sa régulation en se remémorant autant qu'il oublie. C'est sur ce paradoxe que cette recherche portera. Elle interroge l'autobiographie lepagienne révélant que l'authenticité du discours mémoriel nécessite l'adhésion du public et exige sa coprésence pour reconstruire les fragments du passé. Les traces mnésiques jaillissent, dans 887, à travers l'architecture de la scène par les images, les écrans – des surfaces d'inscription s'il en est – les objets et

les personnages. Les personnages façonnés par l'artiste s'imposent tels des lieux de mémoire et les interactions qui s'opèrent entre les différentes composantes du plateau scénique – incluant l'acteur – sont des médiations du passé. Ce mémoire s'appuie sur des considérations diamétralement opposées. D'une part, sur les travaux d'Henri Bergson et de Paul Ricœur pour qui l'oubli est l'anéantissement de toute vie et d'autre part, sur ceux de Friedrich Nietzsche qui le perçoit comme l'une des conditions essentielles de toute action. Au terme de cette étude, c'est une vision renouvelée de l'oubli que nous tentons d'apporter. URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/25932>

Malo, Joanie (2020), *L'affirmation de soi au détriment de l'autre dans le théâtre de Fabien Cloutier : analyse de Scotstown, Billy (Les jours de hurlement) et Bonne retraite, Jocelyne.* (M.A.)

Ce mémoire postule que l'affirmation de soi, dans le théâtre de Fabien Cloutier, se fait au détriment de l'autre, voire contre l'autre. Je vérifierai cette hypothèse à travers l'analyse des pièces *Scotstown, Billy (Les jours de hurlement)* et *Bonne retraite, Jocelyne*. Ce mémoire part de l'idée selon laquelle l'affirmation identitaire, aujourd'hui, va de pair avec les principes d'« écart » et de « différence », élaborés par François Jullien dans son essai *Il n'y a pas d'identité culturelle*. Dans les diverses théories, identité et altérité sont intrinsèquement liées. On va même jusqu'à opposer identité et altérité. Dans l'imaginaire collectif et dans l'univers dramaturgique de Fabien Cloutier, la notion d'altérité comporte une connotation fortement négative. Toutefois, ce qui fait la force des pièces de Cloutier, c'est qu'elles dépassent le constat que le soi est confronté à l'autre. Il s'opère plutôt en elles le passage du régime de la « différence » à celui de l'« écart ». Le régime de la « différence » implique un rapport de verticalité, ou autrement dit, de supériorité. Celui d'« écart » implique un rapport d'horizontalité, où les deux entités qui la composent sont prises pour ce qu'elles sont, pour ce qui les rassemble et les dissocie, sans que l'une serve de modèle ou de point de comparaison à l'autre. Pour repérer et analyser les manifestations de l'affirmation de soi et ses effets sur l'autre, telles qu'elles sont perceptibles dans les trois œuvres du corpus, je me pencherai plus particulièrement sur les modalités de l'énonciation et la nature du dialogisme comme les définit Hervé Guay. Je tenterai finalement de montrer comment *Scotstown, Billy (les jours de hurlement)* et *Bonne retraite, Jocelyne* dénoncent la tendance à banaliser l'autre afin de mieux se valoriser et comment ces pièces tentent de changer la conception de l'altérité.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24207>

Martin, Marianne (2020), *L'illumineuse, suivi de « La claque de feu monumentale » : mysticisme et féminisme dans La pérégrin chérubinique de Jovette Marchessault.* (M.A.)

L'illumineuse est un texte dramatique construit autour de la figure de l'écrivaine québécoise Jovette Marchessault. La pièce, relevant à la fois de l'hommage et du récit initiatique, propose une réflexion sur l'expérience de lecture, sur l'écriture et sur le legs artistique féministe. Dynamisée par un important jeu intertextuel, *L'illumineuse* met en

scène une exploration et une célébration ludique de l'œuvre de Marchessault, en intégrant des personnages et des extraits issus de ses écrits. L'action de *L'illumineuse* se déroule en une nuit, dans le huis clos d'un appartement d'étudiante, au sein duquel une jeune écrivaine angoissée recevra la visite des « femmes légendaires » (Anne Hébert, Anaïs Nin, Violette Leduc, etc.) qui peuplent les pièces de théâtre de Marchessault. L'essai La « claque de feu monumentale » : mysticisme et féminisme dans *La pérégrin chérubinique* de Jovette Marchessault se penche sur le dernier texte publié de Jovette Marchessault et sur l'héritage mystique à la fois traditionnel et revendicateur qu'il contient. Nous y relevons, en un premier temps, les mécanismes textuels qui supportent le mysticisme de *La pérégrin chérubinique*. Par la suite, sont analysées les représentations théâtrales dont l'œuvre fit l'objet, organisées par la metteuse en scène et interprète Pol Pelletier, dans le but de réfléchir au mysticisme à l'épreuve de la scène. En réfléchissant à la fois aux média textuels et dramatiques, l'essai aborde la question de l'art comme vecteur du sacré, tout en mettant de l'avant les subversions féministes des créatrices de *La pérégrin chérubinique*.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/24209>

Roberge, Catherine (2020), *L'évolution de la figure féminine dans l'œuvre scénique de Marcel Dubé*. (M.A.)

L'objet de ce mémoire consiste en l'analyse de la représentation de la figure féminine dans l'œuvre scénique de Marcel Dubé, notamment dans les pièces *Zone*, *Florence*, *Bilan*, ainsi que *Virginie*. Mettant à l'avant-plan des personnages féminins, ces quatre œuvres traversent deux périodes dans la production de l'auteur et dans l'histoire du Québec, soit la Grande Noirceur, sous le règne de Maurice Duplessis, et la Révolution tranquille annoncée par le gouvernement de Jean Lesage. En mettant en scène successivement une adolescente (*Zone*), deux jeunes femmes (*Florence* et *Bilan*) et une femme d'âge mûr (*Virginie*), le dramaturge trace une certaine évolution dans la représentation des femmes non seulement dans son théâtre, mais également dans la société québécoise qui lui était contemporaine. Notre mémoire propose ainsi une lecture féminine et sociocritique de ces quatre pièces de Dubé à une époque charnière de l'histoire du Québec.

URL : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/25070>

UNIVERSITÉ DE VICTORIA (B.C.)

Fraser, Pamela (2020), « *La violence des hommes me fait horreur* » : la représentation de la tuerie de l'École polytechnique dans le théâtre canadien. (M.A.)

This thesis examines the representation of the Polytechnique massacre in Canadian theatre. Utilizing a corpus of four Canadian plays, this study analyzes how trauma, feminism and commemoration intertwine in theatrical representations of this event. The findings demonstrate that the ways in which we represent the Polytechnique massacre are not neutral. They underscore our understandings and our beliefs relative to this event. In particular, this study demonstrates that in these plays, male characters talk more often and for longer than female characters. In addition, it analyzes how the recurrent topic of the “crisis of masculinity” is portrayed within this corpus. This study aims to participate in the constant reinterpretation of history, in order to question the narratives that have been passed down to us about the Polytechnique Massacre.

URL : <https://dspace.library.uvic.ca/handle/1828/11711>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)

Antonius-Boileau, Geneviève (2020), *Sur les traces d'une odyssee collective : dynamiques d'une création interartistique autogérée avec le Théâtre de l'Odyssee autour des traditions de la présence anthropologique et du Jeune Théâtre*. (M.A.)

Cette recherche-crédation aborde les outils et stratégies de création dans la pratique du collectif Théâtre de l'Odyssee. Elle met en dialogue le travail de création autogéré et interartistique avec les principes de l'anthropologie théâtrale, en abordant les deux communautés de pratiques aux fondements du collectif : la tradition de la présence anthropologique et le mouvement du Jeune Théâtre au Québec. Le cadre d'analyse du présent mémoire propose une étude théorique de ces deux traditions à la rencontre des performance studies et de l'ethnoscénologie. Les procédés qui en sont issus, de même que les stratégies déjà en place au Théâtre de l'Odyssee, ont été mis à l'épreuve dans le cadre d'un laboratoire de création de six mois au cours duquel des artistes issus de différentes disciplines artistiques ont été regroupés en un collectif temporaire pour construire ensemble une courte-forme. Ce laboratoire a permis de mettre en pratique les principes théoriques étudiés, de les adapter aux besoins du collectif, ou encore d'en inventer de nouveaux. Ces expérimentations font l'objet dans le présent mémoire d'une analyse autopoïétique et autoethnographique, mettant en relation la démarche de création et les dynamiques de groupe en jeu. Un récit du processus de création et les outils de travail les plus pertinents ont ensuite été présentés sous la forme d'une conférence-démonstration théâtrale, récit poético-performatif au cours duquel les membres du groupe ont reproduit leur processus créateur sur scène, en concentré.

URL : <https://archipel.uqam.ca/13852/>

Bensouda Koraichi, Salma (2020), *Crédation collective mettant en pratique les cycles repère dans une perspective de rapprochement intergénérationnel : recherche création*. (M.A.)

Cette recherche création s'intéresse aux liens intergénérationnels qui peuvent se créer en dehors du cadre familial. Le projet de cette recherche création vient d'un désir de rapprocher des personnes d'âges différents et de leur offrir un espace d'échanges et de créativité. L'objectif est de déterminer et de vérifier, par le biais de groupes de discussion avec des participants âgés entre 17 ans et 74 ans, si le théâtre, et plus spécifiquement la création collective, favorise le rapprochement entre générations dans une perspective de mieux vivre ensemble. Les 12 ateliers donnés dans le cadre de cette recherche ont été basés sur des échanges entre des participants de quatre générations différentes, qui ont eu à créer collectivement quatre courtes scènes, le tout étant intitulé « Points de bascule ». Les groupes de discussion ont été organisés à des moments différents du processus et ont permis de connaître la perception des aînés et des jeunes à propos de l'expérience intergénérationnelle vécue. Ce mémoire de recherche décrit l'expérience de la création collective intergénérationnelle selon les cycles Repère, approche qui a été utilisée pour organiser le processus de création théâtral, et il démontre que la création collective a pu rapprocher des participants de différents âges autour d'un projet commun. La participation

au projet a permis aux participants de remettre en question les préjugés qu'ils avaient, et ils ont porté un nouveau regard sur la réalité des différents âges de la vie.

URL : <https://archipel.uqam.ca/14049/>

Bernier, François Édouard (2020), *Ekphrasis proustienne, une méthode dramaturgique*. (M.A.)

Comment peut-on utiliser la notion littéraire d'ekphrasis afin de développer une écriture dramatique qui traduise une expérience de lecture d'*À la recherche du temps perdu* de Marcel Proust? Telle est la question qui est à la source de la présente recherche. L'ekphrasis étant la description, en littérature, d'une œuvre d'art, ce travail a tenté de développer une écriture qui soit cohérente, tant avec cette notion, qu'avec le roman de Proust. Rappelons que l'auteur raconte la vocation d'écriture du narrateur, de son enfance jusqu'au moment de commencer à écrire le roman que nous lisons. Ce mémoire création a commencé par une écriture dramatique dont le procédé ekphrasique a évolué jusque dans sa mise en scène. L'essai scénique a présenté le récit de la lecture de l'œuvre du chercheur, laquelle a consisté en une partition dramatique qui rendait compte de la subjectivité de son expérience de lecture à partir de l'ekphrasis. Cette notion désigne la description d'une image en fonction des impressions subjectives qu'elle provoque. Cette recherche met à l'épreuve le potentiel théâtral de l'ekphrasis en tant que description d'une œuvre sous la forme d'un récit. Ce projet examine une relation phénoménologique avec l'œuvre pour traiter plus largement du rapport intime entre l'art et l'individu. À partir de l'expérience personnelle du chercheur, nous tentons de démontrer la façon dont l'œuvre dialogue avec soi. Pour structurer l'écriture ekphrasique, nous nous inspirons des études de Gérard Genette sur la métonymie ainsi que de l'idée du refus de la représentation tel qu'évoquée par Anne-Élaine Cliche. Nous convoquons aussi l'étymologie et les variations du concept d'ekphrasis dans l'histoire pour en arriver à la définition d'une description active et vivante qui stimule l'imagination du spectateur. Plus qu'une simple lecture publique, la présentation scénique de cette recherche est devenue une écriture de plateau qui a suivi elle aussi une logique ekphrasique.

URL : <https://archipel.uqam.ca/14100/>

Gagné, Geneviève (2020), *Écriture sensorielle : l'imaginaire danissien, un vacillement corporel*. (M.A.)

Ce mémoire témoigne du passage à la scène du poème dramatique de Daniel Danis, *Je Ne*, par l'entremise d'une approche sensible par le corps. Étant donné la richesse imaginaire de la langue danissienne qui sollicite tous nos sens, le texte a été abordé par une approche corporelle. La notion de « dansité » d'Alice Godfroy, qui traite du lien invisible qui unit corps et langage, a été non seulement un levier réflexif, mais également un point d'ancrage pour fouiller la sensorialité de cette écriture poétique. Épousant une démarche heuristique, cette recherche-création avait comme visées le développement et la compréhension de procédés dansés pour mettre en scène une partition théâtrale avec un acteur et deux danseurs. Afin d'atteindre cet objectif, deux approches dramaturgiques ont été employées :

l'une conceptuelle et l'autre processuelle. Quelques concepts issus de l'analyse poétique et de l'analyse du mouvement ont été utilisés pour mieux cerner le poème dramatique et sa possible mise en scène. En cherchant kinesthésiquement les mouvements de cette langue, les exercices en studio ont mis en relief la possibilité d'entrecroiser texte et corps. Le système de l'OAM (observation et analyse du mouvement dansé) a été utilisé pour décrire la singularité du mouvement chez les interprètes et à construire les séquences dansées qui ficellent la création Entrelacement issue de cette recherche. Par un travail de juxtaposition, *Je Ne* s'est harmonisé à une logique de mouvement. La langue danissienne convoque une lecture créative. Cette étude prend le parti voulant que l'apparition de corps dansants dans l'espace scénique renouèle notre compréhension du récit et l'ouvre à plusieurs interprétations.

URL : <https://archipel.uqam.ca/14661/>

Gaumond, Pierre-Olivier (2020), *Sarah Kane et le théâtre des expériences : quand le théâtre s'empare de la voix des médecins*. (M.A.)

L'œuvre théâtrale de Sarah Kane (1971-1999), composée de cinq pièces (*Blasted* [1995], *Phaedra's Love* [1996], *Cleansed* [1998], *Crave* [1998] et *4.48 Psychosis* [2000]), marque la dramaturgie britannique de la fin du XXe siècle. Derrière la violence apparente de ses pièces se cache une recherche formelle radicale, qui place toujours l'expérience sensible devant la réflexion intellectuelle. Sa dramaturgie est en outre explicitement expérimentale : cette ambivalence entre l'expérientiel et l'expérimental, ce dernier étant imprégné de scientificité, accompagne le traitement des figures de savants dans ses textes. Considérant que la majorité de ses pièces mettent en scène des médecins et que des textes médicaux constituent les intertextes principaux de la dernière œuvre de Kane, ce mémoire propose d'explorer les nuances de cette relation entre le médical et le théâtral. Ces textes sont-ils unilatéralement critiques de la médecine et, par extension, de la science? Cette recherche affirme plutôt que Kane détourne le langage qui en provient pour produire de nouveaux possibles, pour réinvestir le discours médical de cette dimension relationnelle qui y est presque totalement absente. Par un travail dialectique entre une approche analytique et des apartés autoethnographiques visant à mettre en lumière l'aspect expérientiel de la recherche, ce mémoire s'intéresse d'abord à *Phaedra's Love* comme un récit pharmaceutique où le prince agit comme une maladie politique. Puis il traverse l'univers concentrationnaire de *Cleansed* avant d'explorer, dans un chapitre final, les intertextes médicaux de *4.48 Psychosis*.

URL : <https://archipel.uqam.ca/15930/>

Perrier, Marilyne (2020), *La performativité du féminin dans l'écriture d'Annick Lefebvre*. (M.A.)

Ce mémoire a pour objectif d'analyser la manière dont Annick Lefebvre performe l'agentivité du sujet féminin par son matériau textuel. Il offre une première étude des pièces inaugurales de cette auteure dramatique contemporaine : *Ce samedi il pleuvait* (2013), *La machine à révolte* (2015) et *J'accuse* (2015). Annick Lefebvre crée toutes ses œuvres dramatiques par l'usage de monologues superposés. Par conséquent, le premier chapitre du

mémoire se consacre prioritairement à comprendre d'où part le langage. À partir de l'analyse des relations entre les pronoms « je », « tu », « il/elle » et « vous » développées par Émile Benveniste, nous déterminons le sujet et l'objet de l'énonciation ainsi que la manifestation du chœur contemporain, qui crée un sujet multiple à la parole. Nous déterminons ce que la parole de ce sujet de l'énonciation performe dans le texte. Le langage tranchant des personnages performe un nouveau sens au féminin, à la révolte et à l'accusation. Dans le deuxième chapitre, nous cherchons donc à comprendre comment l'énonciation détourne les injures et les stéréotypes de leur signification. Pour ce faire, Judith Butler et Barbara Havercroft dirigent notre réflexion sur la performativité du texte. La répétition et la subversion des discours permettent au sujet de l'énonciation de s'affranchir de stéréotypes hétéronormatifs et confère une tout autre signification à son énoncé. La romanisation, concept de Mikhaïl Bakhtine, nous permet d'analyser la stylisation du discours. Ce dernier chapitre nous permet de comprendre comment la littérature se performe dans les textes d'Annick Lefebvre, notamment par la création d'une figure d'auteure, par la production d'alternarrés, ainsi que par l'apparition de métadiscours. La mise en abîme de l'écriture performe donc un genre littéraire fluide que nous associons au féminin. Finalement, Annick Lefebvre tend à renoncer à l'intrigue et à se distancer de la fiction par l'usage du monologue. L'émergence de ce modèle d'écriture favorise une impression d'intimité avec le sujet de l'énonciation. Par ailleurs, la superposition de ces monologues met en scène une multiplicité de voix qui donne à entendre des discours hétérogènes. À partir du sujet qui parle, Annick Lefebvre performe ses propres normes du féminin et met le cadre hétéronormatif à rude épreuve. La stylisation du texte rend compte d'univers littéraire féminin où la fluidité ne permet pas l'arrêt du pouvoir. Le sujet de l'énonciation trouve donc son agentivité dans la resignification constante de son discours. C'est en développant tous ces éléments que notre mémoire réussit à donner une vue d'ensemble de la performativité au féminin dans les œuvres inaugurales d'Annick Lefebvre.

URL : <https://archipel.uqam.ca/14520/>

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

Couette, Lydia (2020), « *Des portes qui mènent partout où il faut* ». *Espaces oniriques dans l'univers romanesque et dramatique de Boris Vian*. (M.A.)

URL : <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/9500>

DeGarie, Danielle (2020), *Mise en scène et en jeu du théâtre pour préadolescents : développement d'une méthode d'animation théâtrale permettant d'évaluer (inter)activement des contenus éducatifs*. (M.A.)

Au fil des ans j'ai constaté qu'il y a peu de théâtre destiné aux pré-adolescents : il s'adresse soit au public enfant, soit au public adolescent. Pourtant, la préadolescence constitue un tournant majeur dans la vie d'un jeune, car c'est à cet âge, entre autres, que se développe la pensée formelle, qui permet de résoudre des situations problématiques, d'imaginer des possibilités. Le fait qu'on ne s'adresse pas spécifiquement à cette clientèle soulève un certain nombre de questions sur l'adaptation à leur réalité et à leurs besoins des contenus qui leur sont présentés, ainsi que leurs effets ou impacts potentiels, dans l'optique d'un théâtre social. Est-ce qu'il y a des contenus qui sont plus adaptés à cette période de transition et comment pourrais-je les présenter rapidement et les évaluer efficacement? Ce mémoire de recherche-crédation vient donc éclairer, dans un premier temps, les particularités du public ciblé et l'offre de services qui lui est faite, puis décrit une méthode d'animation théâtrale qui permet d'évaluer des contenus auprès de groupes scolaires de 5ème et 6ème année, l'adaptation d'une pièce de théâtre en fonction d'objectifs didactiques, pour finalement exposer les résultats de l'expérimentation, procéder à leur analyse et en tirer des conclusions.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/67499>

Durivage, Isabelle (2020), *La dramaturgie du silence de Samuel Beckett et son héritage dans l'écriture dramaturgique de Nathalie Sarraute, Marguerite Duras et Franz Xaver Kroetz*. (M.A.)

Ce mémoire s'intéresse au silence dans le théâtre postdramatique, et ce, à partir de la dramaturgie de Samuel Beckett, que nous nommerons « dramaturgie du silence ». Notre recherche vise à analyser les manières avec lesquelles Beckett a donné naissance à une nouvelle forme dramaturgique en mettant à profit les formes d'un héritage dans le théâtre postdramatique, au travers des œuvres de certains auteurs tels que Nathalie Sarraute, Marguerite Duras et Franz Xaver Kroetz. Pour ce faire, nous analyserons deux pièces de théâtre beckettiennes, soit *En attendant Godot* et *Fin de partie*. Nous relèverons alors les stratégies et les effets du silence qui est privilégié pour ensuite chercher des pistes de réponses à nos questions de recherche au travers de certaines œuvres de nos trois autres auteurs précédemment identifiés. Les hypothèses issues de cette phase de travail ont alors été analysées et comparées, afin que l'héritage beckettien en ressorte. Le présent mémoire retrace donc ce processus et met en évidence les stratégies de cette dramaturgie du silence, dans l'intention de démontrer que Samuel Beckett est le précurseur d'un renouvellement dramaturgique basé sur le silence.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/67224>

Larcher, Anne (2020), *Transposition au numérique du théâtre-forum*. (M.A.)

Ce projet propose d'utiliser Internet et les technologies de l'information pour adapter la technique du théâtre-forum du Théâtre de l'Opprimé d'Augusto Boal (1974) au monde numérique. Après la présentation des concepts théoriques autour desquels se positionne notre recherche, nous exposerons ce qu'est le théâtre-forum puis nous déclinons les éléments théâtraux et technologiques de son adaptation à l'environnement numérique. Dans une approche où l'« acteur-numérique » (Masura, 2007) est aussi important que l'acteur réel, plusieurs troupes – Theatre for Living (Diamond, 2007), Caravane-Théâtre (Besnard, 2014: 188), ISOLAT (ISOLAT, 2015) – ont expérimenté cette transposition du Théâtre-forum au virtuel, rencontrant cependant des limitations d'ordre technique. Après avoir exposé ce qu'il manque dans ces quatre propositions, nous décrivons notre proposition d'implémentation d'une preuve de concept de ce qui est visé à terme comme une plateforme WEB de théâtre participatif en ligne. Les rôles de « spect-acteur » (Boal, 2004) et de joker seront redéfinis pour répondre à ces besoins technologiques. Notre système doit permettre aux spectateurs de devenir spect-acteurs de la représentation, cette fois-ci en utilisant une plateforme web avec des caméras vidéo connectées à un serveur central. Un joker devra gérer les souhaits d'intervention émis par des spect-acteurs, dispersés. Notre recherche se concentrera donc sur le fait de faciliter l'intervention du spect-acteur virtuel via le web en respectant les paramètres originels définis par Boal (rôle dual de spectateur et d'acteur). Spécifier cette preuve de concept est la première étape vers le théâtre-forum en ligne. Ceci a des limites comme des atouts que nous nous proposons de présenter, tout comme la plus-value que ce concept apporte au monde du théâtre participatif en ligne. Nous finirons par l'analyse, grâce à un exemple, de la démarche de création d'un théâtre-forum dans le contexte d'une représentation en ligne.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/66306>

Milhorat Gusteau, Maxime-Louise (2020), *Présence(s) de l'interprète musical dans les arts de la scène. Fonctions, postures et stratégies d'intégration*. (M.A.)

Cette recherche-crédation traite de l'interprète musical dans les arts de la scène. Elle vise à définir et répondre aux problématiques posées par l'insertion de cette figure musicale dans une forme théâtrale. Elle propose, dans un deuxième temps, une création visant à intégrer le musicien de manière totale, en dégageant les stratégies de mise en scène pour y parvenir. Pourquoi faire le choix de convoquer un musicien sur scène, alors que l'on dispose aujourd'hui des technologies nécessaires pour diffuser du son dans un spectacle? Et en tant que metteur en scène, comment l'exploiter à son plein potentiel? Après avoir défini ce que l'on appelle l'interprète musical, un rapide historique de sa place dans les interrelations musique-théâtre permet de dégager des fonctions récurrentes de ce dernier. On aborde ainsi les tendances d'apparition et réapparition successives du musicien dans l'histoire du théâtre, les expérimentations de théâtralisation de celui-ci dans le domaine musical, ainsi que le théâtre instrumental, véritable exercice de « mise en jeu » de l'interprète. Par la suite, une étude de dix spectacles employant des musiciens permet de constater les tendances de traitement de ces derniers, et proposer une typologie des grandes postures possibles du musicien dans les arts vivants. Enfin, la dernière partie de ce mémoire fait état de la création

menée en collaboration avec un musicien, et expose les différentes étapes nécessaires à l'élaboration de celle-ci. En parallèle, on peut voir comment s'est construite la méthodologie de travail, et quelles stratégies ont été mises en place pour mener à bien cette entreprise. Cette recherche-crédation vise donc à mieux comprendre et explorer une figure complexe, qui malgré sa présence fréquente sur les scènes contemporaines, n'est que très peu sujet d'ouvrages théoriques ou de travaux universitaires.

URL: <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/67759>

Ruane, Aileen (2020), *Entre performativité et altérité : les traductions québécoises du théâtre irlandais*. (Ph.D.)

Le rapport entre le Québec et l'Irlande constitue la base d'une enquête sur la manière dont les stratégies et les pratiques de traduction ont filtré l'irlandicité vis-à-vis d'une sensibilité québécoise. Cette thèse analyse le rapport entre la performativité, l'identité, et l'appropriation dans le théâtre québécois. Comme constructions, l'identité et la traduction exigent de repenser la façon dont l'idéologie que nous attachons à l'identité, à la traduction, et au langage sur scène influence les moyens par lesquels nous comprenons les rapports culturels en Irlande et au Québec. La présence performative de l'altérité, construite au moyen du français québécois offre une opportunité pour interroger l'imaginaire québécois filtré à travers le théâtre irlandais. La force performative des traductions de *Pygmalion* de Bernard Shaw, *La Reine de beauté de Leenane* de Martin McDonagh, *Howie le Rookie* de Mark O'Rowe, et *Limbes* (Purgatoire, Calvaire et La Résurrection) de W.B. Yeats, témoigne de l'attraction et l'affinité des traducteurs québécois pour un large éventail de sujets qui, dans la culture de départ, interroge directement ou indirectement l'irlandicité tout au long du XXe siècle. Chaque chapitre analyse des textes sources par rapport à leurs traductions mais examine également les facteurs atténuants de la réception de ces pièces par des spécialistes du théâtre au Québec et en Irlande, en offrant une perspective culturelle transnationale et comparative. Les questions critiques abordées dans cette thèse incluent le rapport de Bernard Shaw avec son lieu de naissance irlandais, la relation souvent tendue de Martin McDonagh avec l'Irlande qui résulte de la réception internationale de ses pièces, de la subversion de la forme narrative par Mark O'Rowe à travers la pièce monologue, et de l'appropriation du théâtre Noh par Yeats. Cette thèse place ces œuvres dans un nouveau contexte analytique en examinant les processus et les moyens par lesquels les œuvres sont situées de façon linguistique et dramaturgique dans la traduction québécoise. Le théâtre irlandais en traduction au Québec met en scène l'agencement potentiel de l'altérité irlandaise par une mise en parallèle du français québécois et de l'hibernoanglais, car elles subvertissent les normes linguistiques. Ce rapport aide à combler le vide dans le discours traductologique et théâtral. Comparer les traductions québécoises aux textes sources ne constitue pas une mise en valeur des traductions ; toutefois, celles-ci ne représentent pas non plus une version diminuée de l'originalité du champ littéraire québécois. Les traductions québécoises du théâtre irlandais ne fonctionnent pas en tant que monolithe culturel; elles ne représentent pas une version figée de l'irlandicité ou de la québécoité. Chacune traite le français québécois en fonction des stratégies de traduction proactives afin de souligner les perspectives différentes qui parlent de l'expérience francophone en Amérique du Nord. En problématisant la notion de performativité en ce qui concerne

l'identité et sa performance, nous pouvons voir comment l'objectif ultime de la mise en scène, la performance, suggère un processus d'authentification plutôt que celui d'une représentation intrinsèquement inférieure au texte source parce que le premier offre une version figée et potentiellement stéréotypée d'identités qui sont le produit d'influences culturelles et linguistiques qui se chevauchent et se superposent. Dans le cadre de cette thèse, j'analyse, à partir de la traduction québécoise d'œuvres irlandaises, le rapport à l'irlandicité et à l'esthétique du champ théâtral irlandais qui reflète le même genre d'évolution d'une société ayant expérimenté des changements à grande échelle par rapport à l'identité culturelle et linguistique.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/39090>

Sannier, Charlotte (2020), *Évolution de l'identité d'apprenant et des préférences d'apprentissage d'élèves de secondaire s'engageant dans un cursus théâtral scolaire : une étude de cas multiples. (Ph.D.)*

Notre recherche s'intéresse à l'évolution de l'identité d'apprenant et des préférences d'apprentissage d'élèves de secondaire 5 s'engageant, pour la première fois, dans un cursus théâtral dans leur scolarité. Nous cherchons à identifier quelles sont les caractéristiques de l'évolution de leur identité d'apprenant en théâtre, soit la façon dont ils et elles se définissent dans le contexte théâtral, et celles de l'évolution de leurs préférences d'apprentissage en théâtre, soit la façon préférentielle qu'ils et elles ont d'apprendre, et qui incluent, comme définies par Vermunt (1996 ; 1998), des composantes cognitives mais également des composantes conatives. Également, nous cherchons à identifier les caractéristiques de l'évolution de l'identité d'apprenant et des préférences d'apprentissage globales, soit dans la scolarité en général des élèves. Enfin, nous cherchons à déterminer si certaines caractéristiques sont communes à ces évolutions. Pour ce faire, nous avons rencontré six élèves de secondaire 5 débutant l'activité théâtrale et avons réalisé une étude de cas multiples comprenant plusieurs collectes de données : une entrevue semi-dirigée avec chaque élève au début de l'année, au moment de l'introduction de la discipline théâtrale; une nouvelle entrevue semi-dirigée à la fin de l'année, avec chaque élève et comprenant un volet d'auto confrontation; une entrevue avec leur enseignante de théâtre; et une observation non participative au sein d'un cours. Nous avons ensuite effectué une analyse du corpus pour identifier les dimensions évoluant chez chaque élève, avant de réaliser l'étude de cas multiple. Notre recherche montre que certaines caractéristiques du contexte théâtral influencent fortement la formation de l'identité d'apprenant et l'évolution des préférences d'apprentissage, et nous avons pu identifier certaines évolutions se transférant dans le contexte global pour plusieurs élèves – notamment la confiance en soi, l'application de la matière pour l'apprendre ou le développement de l'autonomie.

URL : <https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/67574>

Alvarez, Christophe (2020), *Karol Szymanowski (1882-1937) Masques Op. 34: Une lecture des états expressifs à l'aune de la pratique de la danse et de l'héritage de la tragédie antique.* (Ph.D.)

L'objet de cette thèse est d'apporter un éclairage particulier sur l'œuvre *Masques Op. 34* à l'aune de l'influence de la culture hellénique sur l'imaginaire créatif de Karol Szymanowski. Par le biais d'une analyse harmonique, puis par la description interprétative d'instantanés musicaux représentatifs, il s'agit plus particulièrement de soulever les similarités qui s'établissent entre le théâtre antique et la poétique musicale développée dans cette œuvre pianistique, à travers le faisceau de relation qui s'instaure entre deux archétypes universels formant l'essence de la tragédie grecque : Apollon et Dionysos. Après une courte introduction biographique dédiée à la description de l'univers esthétique qui influença la musique de la seconde période de Szymanowski, nous envisageons le théâtre grec à l'aune de sa pratique au temps d'Eschyle, puis la symbolique complexe du masque au plan expressif et spirituel, rattachant toujours ce panorama du drame antique à l'exégèse philosophique qu'en avait fait Nietzsche dans son ouvrage « La Naissance de la Tragédie » et dont Szymanowski avait montré un attachement tout particulier. Suivant une description des principes qui gouvernent la structure harmonique de *Masques Op. 34*, nous abordons ensuite l'aspect narratif de l'œuvre à travers le prisme d'un élément unificateur et résidant au fondement même du théâtre antique : la danse. Nous désignons la danse comme moyen d'expression des multiples attitudes émotionnelles du triptyque dont nous procédons au relevé et à la catégorisation par l'intermédiaire d'une sélection d'instantanés caractéristiques au sein de l'œuvre. De façon plus globale, l'intérêt de ce travail réside dans le fait de prendre en référence les états expressifs spécifiques et déterminés du théâtre antique afin de donner une topographie plus claire au continuum musical de *Masques Op. 34*. Il s'agit d'une proposition personnelle basée sur mon expérience pianistique et sur mes recherches menées durant mon cursus d'étude qui, par des exemples concrets constitués d'un va et vient constant entre support analytique et expressivité musicale, entre acquis de la tragédie antique et réalité du discours, a pour vocation de montrer de quelle façon l'écriture pianistique se rattache à une dramaturgie théâtrale et de quelle façon la mise en lumière de son éloquence est en mesure d'informer l'interprétation et, dans une plus large mesure, de lui donner un sens narratif.

URL : <https://escholarship.mcgill.ca/concern/papers/1n79h8953>

Chavez Guerra, Lidoly (2020), *Presencia indigena en el teatro de México y Canadá : Una aproximación desde las humanidades públicas.* (Ph.D.)

Cette thèse propose une interprétation historique et esthétique de la pratique théâtrale au Mexique et au Canada. Basée sur une notion de présence autochtone entendue ici en tant qu'apparence physique et visibilité des premiers habitants de chaque pays, cette étude englobe des exercices théâtraux précolombiens jusqu'à actuels. Notre objet d'étude comprend les œuvres et les processus institutionnels liés au théâtre et à la sphère publique dans laquelle il s'inscrit ; ainsi, la présente étude aborde non seulement les textes

dramatiques et la performance, mais également le contexte socioculturel qui précède la dramaturgie autochtone contemporaine au Mexique et au Canada. En connectant les univers artistique et extra-artistique, nous visons à mettre en évidence à la fois la nature publique des arts du spectacle et le potentiel des sciences humaines à redessiner les communautés hémisphériques et à étendre la portée publique des connaissances académiques. La présence autochtone a été exploitée théâtralement comme un exercice de domination coloniale et de réaffirmation nationaliste au détriment des identités autochtones ; cependant, l'analyse de la présence théâtrale autochtone révèle également le rôle contre-hégémonique du théâtre en tant qu'extension des traditions ethniques et des généalogies ancestrales. Axé sur le pouvoir d'action du corps, le discours de présence devient un témoignage de la survie autochtone contre le mythe de l'évanescence raciale et de l'invisibilité des peuples autochtones au sein des sociétés dominantes de chaque pays. En même temps, le théâtre harmonise un patrimoine autochtone immatériel avec une tradition occidentale. Avec cette valeur de mémoire et d'archives, le théâtre autochtone et la présence publique légitiment non seulement une existence humaine ancestrale dans les Amériques, mais également les droits territoriaux et sociaux des premiers peuples au Mexique et au Canada. À travers une approche multidisciplinaire des pièces de théâtre, des institutions et des créateurs, cette recherche implique des notions théoriques telles que corps et incarnation phénoménologiques, spatialité et temporalité, sphère publique et agence, appropriation culturelle et communauté. Cette étude cherche à combler un vide dans les approches contemporaines de la production culturelle autochtone, tout en promouvant un dialogue hémisphérique entre le Nord et le Sud qui a été peu exploré en termes culturels.

URL : <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/0k225g50m>

Shabtay, Abigail (2020), *Behind the scenes: exploring participatory drama-based research with youth.* (Ph.D.)

Cette étude examine l'utilisation de méthodes de recherche basées sur l'art dramatique avec un groupe de jeunes de la région du Grand Toronto, en s'appuyant sur leurs expériences au cours du processus. Dans le cadre de cette étude, j'ai entrepris d'examiner la question de recherche fondamentale : Comment les jeunes de la région du Grand Toronto peuvent-ils participer au processus de recherche participative basée sur le théâtre? En examinant la manière dont les jeunes participent à ce processus, j'ai identifié deux thèmes: Construire le savoir et devenir interprètes. En examinant la manière dont les jeunes ont décrit leurs expériences au cours de ce processus, j'ai identifié deux thèmes supplémentaires: la création d'une communauté et l'impact sur le changement. Pris ensemble, ces résultats fournissent des informations importantes sur la manière dont les jeunes peuvent participer activement aux processus de recherche en utilisant le théâtre, ce qui contribuera à éclairer les recherches futures sur les pratiques de recherche centrées sur les enfants et les jeunes.

URL : <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/cr56n574b>