

Raphaëlle DOYON

doyonraphaelle@gmail.com

Après avoir suivi une formation pratique (notamment à l'École Jacques Lecoq), joué, et monté des spectacles, j'ai effectué une thèse de doctorat sur l'Odin Teatret, théâtre-laboratoire fondé par Eugenio Barba en 1964 à Oslo. En tenant compte de l'articulation entre théorie et pratique, je propose une analyse historique, anthropologique et esthétique de l'Odin Teatret. Pendant mon post-doctorat au LabEx CAP, j'ai été accueilli par le CRAL et l'HiCSA pour travailler sur un projet de recherche qui se trouve au croisement des études de genre, de l'histoire et de l'historiographie du théâtre, et de l'histoire des institutions théâtrales et universitaires : *Le cas de Jacques Copeau et de Suzanne Bing, levier pour une interrogation sur l'histoire du théâtre français au XXe siècle*. Projet consultable à l'adresse :

<http://www.labex-hesam.eu/images/labex/CAP/projet%20doyon.pdf>

C'est également au CRAL et grâce au LabEx CAP que le projet sur Les Collectifs artistiques depuis les années 1980 a vu le jour. Voir publication aux éditions L'Entretemps :

<http://www.web183018.clarahost.fr/prochainement/167-les-collectifs-dans-les-arts-vivants-depuis-1980.html>

MOTS CLEFS - CHAMPS DE RECHERCHE

Jeu de l'acteur, histoire et historiographie de théâtre - XXe s., théâtre contemporain, anthropologie, Performance studies, ethnocénologie, communautés et collectifs (1960-2014), création et auto-apprentissage, études de genre, sciences sociales et theater, histoire et historiographie du théâtre.

SITUATION ACTUELLE

Chercheuse associée au LabExCAP, Création, Arts et Patrimoines (direction : Philippe Dagen), et au CRAL, Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, EHESS-CNRS, UMR 8566 (direction : Esteban Buch).

Chargée de cours en théorie (archives - historiographie, M1) et pratique (jeu de l'acteur, L2) du théâtre à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Institut d'Études Théâtrales.

Co-direction depuis deux ans d'un séminaire de recherche à l'EHESS, destinés aux Master 1, Master 2 et doctorant-e-s : Genre et création dans l'histoire des arts vivants (XVIe-XXI^esiècle), avec Elizabeth Claire (chargée de recherche CNRS – Centre de recherches historiques) et Catherine Deutsch (MCF Paris-Sorbonne).

Voir : <http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/ue/943/>

Direction d'un training sensoriel pour les acteurs / actrices de La Compagnie du Théâtre du voyage intérieur (direction : Léa Dant) en préparation au spectacle "Le banquet de la vie", théâtre de rue en partie itinérant. Festival in d'Aurillac 2014.

Voir : <http://www.theatreduvoyageinterieur.com/>

Fondatrice, pédagogue et intervenante au sein de Cité re-créative, un projet pilote qui associe théâtre, danse et musique pour créer des dispositifs qui favorisent l'auto-apprentissage et l'expression spontanée des enfants avec autisme. En collaboration avec Jacqueline Nadel (Directrice de recherche CNRS, spécialiste de la communication chez les enfants avec autisme, La Salpêtrière) et de l'Institut Médico-Éducatif MAIA (Maison pour l'Apprentissage et l'Intégration des enfants avec Autisme).

Voir : <http://www.campus-condorcet.fr/campus-condorcet/Politique-scientifique/Les-cooperations-scientifiques/p-785-Cite-re-creative-un-projet-pedagogique-et-scientifique-en-faveur-des-enfants-avec-autisme.htm>

Chargée de mission pour l'association H/F pour effectuer une étude sur les trajectoires professionnelles des artistes femmes dans le champ de l'art dramatique. Dans le cadre du PRES (Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur) et de l'axe sur le genre entre les Universités Paris Ouest Nanterre La Défense et Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Cendrine Marro, Hélène Marquié et Emmanuel Wallon sont les référent-e-s scientifiques de cette étude.

Voir : <http://www.hf-idf.org/category/etudes/>

PARCOURS UNIVERSITAIRE

2012-13 - Postdoctorat LabEx Créations, Arts et Patrimoines, rattachée à deux laboratoires - CRAL, Centre de Recherches sur les Arts et le Langage, EHESS-CNRS, UMR 8566 / HiCSA, Histoire culturelle et sociale de l'art, EA 4100, Paris 1.

2011-12 - Postdoctorat CNRS ARIAS. Allocation Institut Émilie du Châtelet

2008 - Doctorat en Esthétique, Sciences et Technologie des Arts, option théâtre et danse.
Direction : J.-M. Pradier. Soutenue le 25 nov. 2008 à l'Univ. Paris 8

L'Odin Teatret : la complémentarité des contraires

Mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité

Jury : G. Banu (Univ. Paris 3, études théâtrales), M. Borie (Univ. Paris 3, études théâtrales), S. Jackson (Univ. of California at Berkeley, Performance Studies), P. Giacche (Univ. de Pérouse, anthropologie du théâtre), J.-M. Pradier (Univ. Paris 8, ethnocénologie)

- Recherche de terrain à l'Odin Teatret au Danemark pendant une année en 2002.

2004-07 - Formation en anthropologie, études de genre, histoire du corps (Michèle Riot-Sarcey, Gérard Noiriel, Georges Vigarello, Delphine Naudier), EHESS ; Collège de France neuro-esthétique (Jean-Pierre Changeux et Alain Berthoz).

1999 - DEA en Théâtre et Arts du Spectacle, Univ. Paris 3. Direction : Monique Borie. Mention TB. *La Notion de la dramaturgie de l'acteur chez Eugenio Barba*

1996 - Maîtrise LVE Anglais. Échange ERAMUS de l'Univ. Paris 3 au Department and Theatre

Studies à Royal Holloway College, Univ. of London. Direction : Gisèle Venet. Mention TB

The New Trends in the London Season 95-96: Mainstream Theatres, Movement Theatres and Black Theatres

Double cursus en Études théâtrales et LVE Anglais à l'Univ. Paris 3.

PARCOURS PRATIQUE

Formée à l'École Jacques Lecoq (promotion 1999), auprès du Théâtre du Mouvement et de l'Odin Teatret. Stages avec des maîtres de traditions orientales à l'International School of Theatre Anthropology, DV8 Physical Theatre, Farid Paya, Stanislas Nordey, Claudia Contin (Commedia dell'arte acrobatique), Jurij Alschitz.

En 2013, je crée avec les étudiants de l'Univ. Paris 3 une performance « En passant », donnée au jardin des plantes ; - je travaille un training sensoriel avec les acteurs de la Cpie de Spectacles de rue Le Théâtre du voyage intérieur (direction : Léa Dant), octobre 2013-décembre 2013, et je collabore avec Audrey Cottin, artiste plasticienne.

Entre 2005 et 2013, j'enseigne la pratique principalement à l'université.

Entre 1994 et 2005 :

- je crée une compagnie et un spectacle éponyme, Les Femmes Bleues (tournées dans les cités universitaires principalement, 1998) ; je crée des spectacles de rue pour Aurillac et le Stockholm Street Festival (troisième prix du festival en 2001).

- je travaille en tant que comédienne avec : Le Théâtre du Mouvement sur les états corporels de la pensée et des émotions (représentations au Granteater for Dans, Aarhus, Danemark, octobre 2004 et au Théâtre du Lierre, 2003 ; La Compagnie Les Semeurs dirigée par Isabelle Esposito. Texte : Penthélysée de Heinrich von Kleist (représentations entre décembre 2003 et mai 2004 : Théâtre de l'Etoile du Nord, Paris / Main-d'œuvre, Saint-Ouen / Wuk Teater, Vienne, Autriche) ; Compagnie Les G'nnuns (direction : Kamel Basli). Sudden Théâtre, mars 1998, et interventions improvisées dans l'espace public ; La Compagnie Yaka. Spectacle : L'Air de rien. Théâtre de texte. Mise en scène : Bélima Jaoul. Textes : Yann Appery. Théâtre de la Clef, avril-mai 1995.

Parallèlement, je donne des cours de théâtre dans des foyers et centres de loisirs, pour les CÉMÉA et d'autres organismes (foyers étudiants, MVA Formation).

PUBLICATIONS

Ouvrage (dir.)

- *Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980*, co-dir. G. Freixe, coll. « Les Points dans les poches », Lavérune, L'Entretiens, 2014.

Revue (dir.)

- Numéro consacré à Jacques Copeau, *Les Nouveaux cahiers de la Comédie-Française*, co-dir. M. Consolini, à paraître, septembre 2014.

Essais

- « La matrice religieuse de Jacques Copeau, une lecture anthropologique du fonctionnement de la communautés des Copiaus (1924-1929) » (co-auteure R. Collu), 215 000 signes, en preprint sur HAL à l'adresse <http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00981265>.

Réalisation

« La danse des intentions, trois jours de stages avec Roberta Carreri », 15 mn.

Documentaire sur la pratique pédagogique de Roberta Carreri. Tournage : 14-17 mai 2008, Centro Teatro Attivo. Langue : italien. Montage : Adeline Tellier. Réalisé avec le soutien logistique et financier de la MSHPN.

Articles

- « Suzanne Bing ou l'influence de la pédagogie active dans la formation de l'acteur créateur à l'école du Vieux-Colombier », *Les Nouveaux cahiers de la Comédie-Française*, à paraître, septembre 2014.

- « Suzanne Bing, collaboratrice de Jacques Copeau. Enquête sur la constitution d'un patrimoine théâtral » (75 000 signes), *La Construction des patrimoines en question : contextes, acteurs, processus*, Paris, coll. « Les Cahiers du LabEx Créations » (dir. Philippe Dagen), Publications de La Sorbonne, 2014, à paraître.

- « Les collectifs, politiques et citoyens ? Paradoxes... » (co-auteur G. Freixe), *Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980*, Lavérune, L'Entretemps, 2014, p. 7-14.

- « Les collectifs, *a contrario* », *Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980*, Lavérune, L'Entretemps, 2014, p. 81-106.

- « Importer et enseigner les arts traditionnels asiatiques en Europe : culturalisme et colonisation conceptuelle, l'inévitable paradoxe », *Formes spectaculaires et processus de patrimonialisation*, P.U. de Rennes, à paraître, 2014.

- « L'Anthropologie Théâtrale ou le parcours de vie d'Eugenio Barba », *Pour un Théâtre Monde. Plurilinguisme, interculturalité, transmission*, P. U. de Bordeaux, 2013, p. 73-85.

- « L'Odin Teatret. Pérennité et dynamiques de changements », *Créer, ensemble. Points de vue sur les communautés artistiques*, Montpellier, L'Entretemps, 2013, p. 359-382.

- « On ne naît pas femme, on ne naît pas homme, on ne naît pas acteur, on le devient » *Alternatives Théâtrales*, n°92, 1er trimestre 2007, *Le Corps travesti*, p. 70-73.

- « A practice of one's own », *The Open Page, A journal of women's thoughts, questions and visions for theatre*, n°144, avril 2006, p. 144-147.

- « De la présence de l'acteur », *Registres* n°5, Presses de la Sorbonne Nouvelle, déc. 2000, p. 59-70.

- "Notiunea de dramaturgie a actorului la Eugenio Barba" [La notion de la dramaturgie de l'acteur chez Eugenio Barba], *Teatrul Azi*, Bucarest, Fundatia Culturala Camil Petrescu, avril 2000, p. 23-38.

Notices

- « Ariane Mnouchkine », *Dictionnaire des féminismes depuis 1789*, (dir.) Christine Bard, Sylvie Chaperon, Paris, PUF, à paraître, 2014.

- « Les actrices de l'Odin Teatret », *Dictionnaire universel des créatrices*, (dir.) Mireille Calle-Gruber, Béatrice Didier, Antoinette Fouque, éd. Des Femmes Antoinette Fouque, 2013.

Entretiens avec des artistes

- « Les collectifs en jeu *hic et nunc*, rencontre avec les Chiens de Navarre et L'Avantage du doute », *Les Collectifs artistiques depuis 1980* (dir. R. Doyon, G. Freixe), coll. « Les Points dans les poches », L'Entretemps, 2014, p. 275-294.

- « Un corps transparent », entretien avec Iben Nagel Rasmussen, *Alternatives Théâtrales*, n°88, 2ème trimestre 2006, *Les Liaisons singulières*, p. 30-33.

- « Une vitalité radieuse », entretien avec Eugenio Barba, *Alternatives Théâtrales*, n°88, 2ème trimestre 2006, *Les Liaisons singulières*, p. 27-29

- « Making Visible », entretien de Claire Heggen, co-fondatrice de la Compagnie Le Théâtre du Mouvement, publié sous forme d'article, réalisé pour *The Open Page, A journal of women's thoughts, questions and visions for theatre*, avril 2006, p. 147-153.

COMMUNICATIONS ET DÉBATS (SÉLECTION)

- « Questions on gender, the written traces and the embodied practice in XXth century theatre's historiography », guest lecture at the Theatre and Performance Studies Section, the Department of Arts and Cultural Studies, University of Copenhagen. Symposium réunissant les Drama and Performance Studies Departments scandinaves autour d'un séminaire bi-annuel : « Theatre history and its (contested) place in our various educations in the performing arts ». 21 Février 2014.

- « Quelle(s) place(s) pour les femmes dans la création théâtrale ? », table ronde, Théâtre de la Colline, avec A.-F. Benhamou, M. Bouhada, C. Guiela Nguyen, M.-J. Malis, A. Mnouchkine, E. Wallon. 2 décembre 2013.

- « Anthropologie Théâtrale et training à l'Odin Teatret, une interculturalité en actes », Les hybridations culturelles au théâtre : formation et training, archives vivantes et création. Des processus aux enjeux, journée d'études organisée par B. Prost, Univ. Rennes 2, 15 novembre 2013.

- « Un état des lieux des études sur Copeau », table ronde à l'occasion du centenaire de la fondation du Vieux-Colombier, organisée par M. Consolini, Pernand-Vergelesses, 25 octobre 2013.

- « Autour des questions de mémoires et de transmission des histoires des arts de la scène », 8ème Congrès IDEA Arts de la scène-éducation. D'un monde à l'autre : quelle éducation artistique pour demain ?, Atelier 8 : la question du genre, Univ. Paris 7 Diderot, 10 juillet 2013.

- « Les collectifs d'auteurs : fonctionnement et problématiques », modération du débat avec trois collectifs : Les Chiens de Navarre, L'Avantage du doute, Lumière d'Août, maison des auteurs de la

SACD, 15 avril 2013. Débat grand public.

- « Une lecture genrée du patrimoine théâtral français : le cas de Jacques Copeau et de Suzanne Bing », séance du séminaire 2012-2013 des post-doctorant-e-s du LabEx Créations, Arts et Patrimoines, EHESS-CRAL, au sein du séminaire d'Esteban BUCH, Musique et politique au XXe siècle, 22 mars 2013.

- « Genre et arts », journée d'études « Philosophie, esthétique et questions de genre » (organisée par M. Le Doeuff et A. Lasserre), table ronde interdisciplinaire avec E. Claire (CNRS), A. Lasserre (Univ. Paris 3), S. Sofio (CNRS), 19 mars 2013.

- « Jusqu'à quand le théâtre sera-t-il une affaire d'hommes ? », table ronde, Café de l'Institut Émilie du Châtelet, avec B. Pelissier, M. Surel-Tupin, C. Anne, 30 octobre 2012.

- « Histoire et historiographie des arts vivants au prisme du genre », atelier de recherche sur l'histoire et le genre, Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS), 10 mai 2012.

- La posture du Narcisse du Caravage, le lieu du drame, journée des deuxièmes rencontres de la Galerie Colbert, INHA, pour le CNRS-ARIAS, 24 mars 2012.

- « Les théâtres de groupes des années 1960-1970 ou l'incarnation d'une organisation visuelle et politique », communication pour le colloque international L'Art, le politique et la création. Frictions et Fictions socio-anthropologiques, 19-21 novembre 2009, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble 2.

- "History Making and the Gendered Mechanics of 20th Century Theatre: the case of Suzanne Bing in Jacques Copeau's Vieux Colombier", Representing Gender in the Performative Arts, 12-13 novembre 2009, Univ. de Groningen, Hollande.

- « Approche anthropologique et comparatiste : les études théâtrales françaises et les Performance Studies anglo-saxonnes, échos d'idiosyncrasies culturelles », quatrième journée d'études du cycle « Les rythmes du corps dans l'espace spectaculaire et textuel », Univ. Paris 13, 23 octobre 2009.

- Esthétique du conflit : le corps de l'acteur comme lieu du drame, les mardis de la MSH Paris Nord, Médiathèque Saint-Denis, 7 avril 2009. Débat grand public.

- « Pourquoi s'intéresser à l'Odin Teatret aujourd'hui ? », Maison des Cultures du Monde, Paris, 16 novembre 2005.

- Introduction, et traduction pour Peggy Phelan : Performance Studies et féminisme aux Etats-Unis, MSHPN, 9 juin 2005.

- Les performeuses : une esthétique du genre ? Université d'été en ethnocénologie, Université de Paris 8, juillet 2003.

- Animation d'un débat public avec Eugenio Barba, Univ. Paris 8, décembre 2000.

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE PRATIQUE ET THÉORIQUE

- 2013-2014 - Atelier pratique : Présence et dynamiques du jeu de l'acteur. L2, Paris 3. 52h

- 2012-2014 - Genre / histoire des arts vivants (XVIe-XXIe s.), Master-doctorats, EHESS, 26h
- 2012-2014 - Archives et mémoire filmée du spectacle vivant, Master 1, Paris 3. 9h
- 2012-2013 - Les archives du spectacle vivant, Master 1, Univ. Paris 3. 9h
- 2009-2011 - Des usages de l'anthropologie dans l'analyse du théâtre (avec restitution créative d'une enquête de terrain), TD, L2, Paris 3. 39h.
- 2010-2011 - Méthodologie du travail universitaire, TD, L1, Paris 3. 26h.
- 2006-2007 - ATER, Univ. de Caen, UFR Sciences de l'homme, Département des Arts du Spectacle, L1. CM et TD. 96h (dont 48h d'ateliers pratiques)

Initiation à l'analyse et à l'histoire du théâtre. L1 et L2. CM. 36h

Histoire, pratiques et théories du jeu corporel de l'acteur au XXe s. CM et TD. L1. 60h

- 2005-2006 - ATER, Univ. de Nice Sophia Antipolis. UFR Lettres, Arts et Sciences Humaines, Département Arts, Section Théâtre, L1, L2, TD. 96h (dont 48h d'ateliers pratiques)

Analyse des spectacles. L1 et L2. 48h

Pratiques corporelles de l'acteur. L1. 48h

- 1996-1997 - LVE anglais, Grammaire anglaise, Paris 3. L1. 28h

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES ET ADMINISTRATIVES

2012-2014 - Fondation de l'atelier de recherche sur le genre et l'histoire des arts vivants avec Elizabeth Claire (CNRS) et Catherine Deutsch (Paris-Sorbonne) - recherche, manifestations scientifiques et enseignement.

Journées d'études (oct. 2012), d'un colloque international (déc. 2014), d'un séminaire de recherche (2012-2014) et de publications (2015-2016).

Voir : <http://vivarts.hypotheses.org/>

2013-2014 - Recrutement des intervenant-e-s et gestion des activités du projet cité récréative en faveur des enfants avec autisme.

2012-2013 - Organisation et mise en place d'un séminaire mensuel, itinérant, interdisciplinaire et interinstitutionnel des post-doctorants du LabEx Créations, Arts et Patrimoines : « La construction des patrimoines en questions - contextes, acteurs, processus », septembre 2012-juin 2013.

2013 - Organisation des journées d'études sur les collectifs dans les arts vivants depuis 1980, avec Guy Freixe, 30 janvier, EHESS / 15 mai, INHA. - Évaluation d'articles pour la revue d'ethnographie ethnographiques.org, dir. Thierry Wendling.

oct. 2012 - Création de l'association Les Corps Utopiques. Déclaration 1358 au JO, 20 octobre

2012. Objet : ateliers et actions artistiques pour des enfants et adultes en difficulté. Présidente de l'association depuis.

2012 - Co-organisation avec le service culturel de Paris 3 d'un stage de Roberta Carreri, actrice de l'Odin Teatret, pour les étudiants de Paris 3, 15 février 2012, d'une démonstration de travail de Roberta Carreri, *Traces dans la Neige*, 7 février 2012, Paris 3, amphi B.

2012 - Comité de sélection des participants aux journées des doctorants en ethnocénologie de la Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord. Comité de lecture pour les publications en ligne des actes des journées.

2008-2011 - Secrétaire de la SOFETH, Société française d'Ethnocénologie de 2008 à 2011.

2007 - A l'initiative, avec un groupe de doctorants et de MCF, de la création de la SOFETH, Société Française d'Ethnocénologie, association loi 1901, fondée le 12 juin 2007

2006-2008 - A l'initiative du séminaire interdisciplinaire des jeunes chercheurs et doctorants de la MSHPN. Intervention en décembre 2006 sur la recherche d'aides financières.

2003 - Organisation et programmation des soirées spectacles au Festival d'Avignon pour le groupe de jeunes étrangers des CEMEA (Centres d'Entraînement aux Méthodes d'Education Active).

2002 - Responsable des stagiaires de l'Odin Week en août 2002 à l'Odin Teatret. L'Odin Week est un séminaire international organisé par l'Odin Teatret ; il a lieu environ une fois par an à Holstebro et permet à une cinquantaine de personnes de connaître les activités de l'Odin Teatret : entraînements, répétitions, démonstrations de travail, conférences et discussions.

1997-2000 - Administration, production, diffusion des spectacles de la Compagnie Les Femmes Bleues.

1997 - Création de la Compagnie Les Femmes bleues. Objet : Création, production et diffusion de spectacles.

ENCADREMENT ET SUIVI D'ÉTUDIANT-E-S

2012-2013 - Encadrement et suivi de Flore Herman, Master 2, CRAL, EHESS, *Forme de Vie du Living Theatre*. Direction : Marielle Macé.

RECHERCHE

Maîtrise rédigée en anglais LVE anglais / théâtre.

Les Nouvelles tendances de la mise en scène anglaise à Londres, saison 95-96 : théâtres de tradition, théâtres gestuels, théâtres noirs

En vue de témoigner de la diversité des productions théâtrales londoniennes dans la saison 1995-96, j'ai sélectionné trois tendances : le Mainstream theatre de la West End (centre géographique), le théâtre gestuel (Physical Theatre) et le théâtre noir (Black Theatre). J'ai effectué un travail d'enquête, suivi des répétitions, et réalisé des entretiens avec des metteurs/ metteuses en scène et des acteurs/ actrices. J'ai pu constater qu'à côté d'un théâtre institutionnalisé qui a fait le

mythe du English Theatre et de ses acteurs, les théâtres gestuels et les théâtres auto-proclamés « noirs » se définissent en opposition à cette « tradition » – davantage fossilisée dans les discours que dans la pratique.

Cette recherche m'a permis, en outre, de percevoir la complexité des questions d'interculturalité et de revendication identitaire. A titre d'exemple, certains metteurs en scène du Black Theatre insistent sur l'idée de métissage alors que d'autres se réclament d'une culture d'origine « authentiquement noire » et dénoncent le travail des « noix de coco », « ces noirs à l'extérieur mais qui sont blancs à l'intérieur ».

DEA. La Notion de la dramaturgie de l'acteur chez Eugenio Barba

La locution « dramaturgie de l'acteur » semble paradoxale. A la distinction faite depuis Aristote entre texte écrit et manière de les représenter, Eugenio Barba substitue la notion de performance text, dans lequel mise en scène et écriture du spectacle ne font qu'un. L'acteur n'y interprète pas un texte mais il en constitue la matière première : « il crée un contexte ».

La dramaturgie de l'acteur, écrit Barba, « est avant tout la capacité de construire l'équivalent de la complexité qui caractérise une action dans la vie ». Imaginons une situation dans laquelle je quitte un être cher pour prendre le métro. Je marche, mes pieds se dirigent vers la bouche de métro mais mon regard et l'orientation de ma tête tournés vers l'arrière, ne sont pas alignés avec le reste de mon corps. Cette contradiction physique rend visible à la fois mon action et mon intention (ma nostalgie) : elle ne les signifie pas mais les fait exister simultanément. Ceci est une façon paradoxale de penser avec le corps, présente dans la notion de la dramaturgie de l'acteur.

DOCTORAT. L'Odin Teatret : la complémentarité des contraires

MOTS CLEFS : Odin Teatret, Eugenio Barba, anthropologie théâtrale, histoire du théâtre 1960-2008, anthropologie, théâtres-laboratoires, ethnographie, histoire de vie, études de genre, sociologie du corps, analyse du mouvement, jeu de l'acteur, ethnographie, politique culturelle danoise (années 1960).

MOTIVATION INITIALE : Parmi les groupes de théâtre et les jeunes comédiens en marge des circuits institutionnels, l'Odin Teatret, fondé en 1964 par Eugenio Barba, est devenu un mythe pour plusieurs générations. La motivation initiale de ce travail a été de comprendre comment l'appareil théorique d'Eugenio Barba a généré ce mythe et tant de malentendus quant à la réception de ses spectacles. J'ai souhaité voir ce qu'il en était des pratiques effectives au sein du théâtre. La question du décalage entre théorie et pratique a été peu abordée par les théoriciens de l'Odin Teatret, appartenant pour la plupart au clan rapproché d'Eugenio Barba.

SOURCES, APPROCHES : Les sources proviennent de plusieurs études de terrain menées entre 2002 et 2006 (une année en 2002 à Holstebro au Danemark où est établi le théâtre) et de nombreux séjours en Italie (où l'Odin Teatret fait des tournées régulières) : observation participante, répétitions, entretiens réalisés avec les acteurs et avec des témoins de l'histoire de l'Odin Teatret, archives dans différentes langues, en italien, danois, espagnol, anglais. Mon étude ethnographique au Danemark a été facilitée par un travail d'entraînement auprès de Roberta Carreri, comédienne de l'Odin Teatret depuis 1974. Je lui dois un accès privilégié à des sources tacites. De ce point de vue, ma formation pratique (à l'Ecole Internationale de Mouvement Jacques Lecoq) et mes expériences professionnelles en tant que comédienne ont très largement enrichi mes perspectives théoriques.

PERSPECTIVES ET RÉSULTATS : Je propose une analyse historique, anthropologique et esthétique de l'Odin Teatret. Une partie de l'étude porte sur les fondements épistémologiques de la pratique et de la théorie d'Eugenio Barba, notamment sur l'histoire de l'Anthropologie Théâtrale, discipline fondée en 1979. Je transmets par ailleurs la parole auto-réflexive et l'identité narrative des acteurs. Je m'intéresse en particulier aux trois actrices du groupe qui ont modifié le projet initial d'Eugenio Barba de construire un théâtre-laboratoire sur le modèle « viril » de Jerzy Grotowski. Iben Nagel Rasmussen, Roberta Carreri, et Julia Varley entrent à l'Odin Teatret respectivement en 1966, 1974 et 1976. Ce sont elles qui ont façonné les entraînements à partir desquels l'Odin Teatret a fait école. A ce titre, la culture de l'Odin Teatret s'incarne dans le training de ses actrices et dans les personnages d'autobiographie qui en ont émergés.

Cette recherche a donné lieu à 5 articles et 2 entretiens dans des ouvrages ou revues à comité de lecture, 1 notice de dictionnaire. Travail sur la publication de la thèse remaniée en cours.

POSTDOCTORATS : HISTOIRE / ARCHIVES / ÉTUDES DE GENRE

En février 2010, j'obtiens une allocation de l'Institut Émilie du Châtelet pour mener une recherche au sein du laboratoire du CNRS ARIAS sur les archives privées de Suzanne Bing (1885-1967) dont la vie entière fut intimement liée à une des expériences fondatrices du théâtre au XXe siècle, celle du Vieux-Colombier menée par Jacques Copeau. Pourtant, Suzanne Bing est peu mentionnée dans l'histoire du théâtre. Sans doute, sa position d'amante de Jacques Copeau et de mère de leur fils illégitime, a contribué à effacer son nom de l'historiographie. Cette recherche vise : à mettre en lumière le rôle de Suzanne Bing dans les recherches esthétiques et pédagogiques du Vieux-Colombier (1913-1924) et des Copiaus (1924-1929) ; à comprendre les contradictions inhérentes au fonctionnement des rapports de genre dans une communauté théâtrale endogame dirigée par un « Patron » ; à introduire une réflexion sur le genre dans les études théâtrales. Il ne s'agit pas d'élaborer une histoire féministe isolée, mais, en interrogeant les archives et la mise en récit de l'histoire du théâtre, de prendre en compte et d'historiciser les rapports « genrés » des acteurs et actrices en jeu (Michelle Perrot, Françoise Thébaud, Michèle Riot-Sarcey). En mars 2011, je suis recrutée par le LabEx Création, Arts et Patrimoine dirigé par Philippe Dagen, pour effectuer un stage postdoctoral qui prolonge mes recherches sur Suzanne Bing. Je m'intéresse alors à ce que j'appelle le « régime des metteurs en scène » qui émerge à la fin du XIXe s. et succède aux régisseurs, simples techniciens du plateau. L'exclusion des femmes de la production discursive (critiques, revues, signatures, commentaires) sur laquelle repose la figure du metteur en scène dans la première moitié du XXe s., depuis la production du théâtre jusqu'à la transmission de son histoire à l'université, est, selon moi, un de ses éléments structurants. À titre indicatif, il faut attendre les années cinquante pour voir apparaître des critiques dramatiques femmes.

RÉSULTATS

1. Le fonds privé de Bernard Bing qui a mis les archives de sa grand-mère à ma disposition comporte toutes les lettres de Jacques Copeau à Suzanne Bing entre 1924 et 1939. Ces dernières révèlent un aspect négligé dans l'historiographie de la vie théâtrale, et non seulement intime de Jacques Copeau, le catholicisme. Le premier résultat de mes recherches sur Suzanne Bing, est un essai qui tente de combler cette lacune et de l'interroger du point de vue anthropologique, historiographique et de l'histoire des disciplines : « La matrice religieuse de Jacques Copeau, une lecture anthropologique du fonctionnement de la communauté des Copiaus (1924-1929) » (215 000 signes), co-écrit avec Roberta Collu, anthropologue des religions.

2. Un article de 75 000 signes : « Suzanne Bing, collaboratrice de Jacques Copeau. Enquête sur la constitution d'un patrimoine théâtral » Construction sociopolitique des patrimoines : contextes,

acteurs, processus, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « CAP », à paraître en 2014.

3. Fondation d'un atelier sur l'histoire des arts vivants à travers le prisme du genre et organisation de deux événements scientifiques internationaux

Elizabeth Claire (historienne de la danse, chargée de recherche au CRH-CNRS), Catherine Deutsch (musicologue, MCF, Paris-Sorbonne) et moi-même, toutes trois ex-allocataires de l'IEC, avons créé un atelier de recherche sur la création et le genre dans l'histoire des arts vivants. Partis du constat que les arts vivants (danse, musique, théâtre) n'avaient pas bénéficié, en France, de la même ouverture à l'histoire des femmes, aux théories féministes et aux études de genre que d'autres disciplines artistiques (littérature, histoire de l'art et cinéma, notamment), nous avons souhaité instaurer un tel dialogue en organisant plusieurs événements à portée nationale, européenne et internationale. En octobre 2012, nous avons coordonné des journées d'études internationales intitulées « Nommer, penser, inscrire la création dans l'histoire : les arts vivants au prisme du genre », au cours desquelles une série de questions ont été soulevées, d'ordre lexicologique (« nommer »), normatif et prescriptif (« penser »), mémoriel et historiographique (« inscrire »). Ces questionnements ont été poursuivis au sein d'un séminaire, ouvert en janvier 2012 à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris, qui a attiré des étudiant-e-s et chercheur-e-s de France et de l'étranger. Enfin, nous avons organisé un colloque international bilingue (français-anglais) « Genre et création dans l'histoire des arts vivants », du 12 au 14 décembre 2013, à Reid Hall, University of Columbia in Paris, et à l'INHA, événement soutenu par huit institutions partenaires (dont le CNRS, l'EHESS, GIS-Institut du genre, le GID, le MCC). Nous poursuivons notre séminaire à l'EHESS cette année et travaillons à la publication des actes du colloque en anglais et à l'édition d'une anthologie critique intitulée *La Performance a une histoire : textes clés sur le genre et les arts vivants*, qui réunira la traduction des publications fondamentales de la recherche anglophone des trois dernières décennies sur le genre, la performance et l'histoire des arts vivants.

AUTRES PROJET POSTDOCTORAUX : THÉÂTRE CONTEMPORAIN / PÉDAGOGIE

- 2013-2014 : Les Collectifs dans les arts vivants depuis 1980

L'ouvrage publié en 2014 publie les résultats d'une réflexion que nous avons menée avec Guy Freixe, en particulier au cours de deux journées d'études interdisciplinaires (30 janvier et 15 mai 2013 respectivement à l'EHESS et à l'INHA). Plusieurs articles du volume sont consacrés aux collectifs contemporains et analysent un mode d'organisation et de création qui privilégie une élaboration du spectacle à plusieurs, l'expression singulière d'acteurs créateurs, et une configuration scène-salle « performative » qui rejette l'illusion. Ma contribution examine notamment les enjeux symboliques d'une signature à plusieurs dans un monde où la valeur de l'art est nominale.

- 2013-2014 : Cité récréative, un projet pédagogique et scientifique en faveur des enfants avec autisme

Ce projet pilote propose des ateliers performatifs (théâtre, musique, mouvement, marionnettes) pour des enfants avec autisme de MAIA (Maison pour l'Apprentissage et l'Intégration des enfants avec Autisme, 75012 Paris). L'objectif est de développer et d'évaluer des espaces agentifs et des situations d'imitations spontanées qui favorisent la communication. Une partie du projet repose sur l'usage de nouvelles technologies interactives.

Nous avons suivi trois jours de formation avec Jacqueline Nadel (Directrice de recherche au CNRS,

spécialiste de la communication chez les enfants avec autisme, La Salpêtrière) en septembre 2013.

Participent au projet : Cécile Vallet (MCF, Psychologue, Université Paris 13, porteuse de projet auprès de la MSHPN et du Campus Condorcet) et Anne Sedes (Professeure, Musicologue, Univ. Paris 8), Nicola Shaughnessy (du projet « Imagining Autism », Univ. of Kent, RU).

ALLOCATIONS ET BOURSES DE RECHERCHE

2012-2013 - Allocation postdoctorale. LabEx Création, Arts et Patrimoines

2011-2012 - Allocation postdoctorale. Institut Émilie du Châtelet

2004-2005 - Allocation doctorale. DMDTS, Ministère de la Culture

2003-2004 - Bourse doctorale Jean Walter-Zellidja, Académie Française

2002-2003 - Bourse doctorale EGIDE, Ministère des Affaires Etrangères

2001-2002 - Bourse doctorale, The Danish Centre for International Cooperation and Mobility

SÉJOURS PROLONGÉS À L'ÉTRANGER ET LANGUES ÉTRANGÈRES

Holstebro, Danemark (2002), Sao Paul, Brésil (six mois, 1997), Londres (année universitaire 1995-96), Stockholm, Suède (1991-92), Oslo, Norvège (1989-91), Washington D. C., EU (1985-1989).

Anglais et espagnol courants ; italien : compréhension écrite et orale ; danois, norvégien : notions.