

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés », *European Drama and Performance Studies*, n° 13, 2019 – 2, *The Stage and its Creative Processes*, volume 1, p. 329-341

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-09706-8.p.0329](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-09706-8.p.0329)

La diffusion ou la divulgation de ce document et de son contenu via Internet ou tout autre moyen de communication ne sont pas autorisées hormis dans un cadre privé.

© 2019. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

ABSTRACTS/RÉSUMÉS

Sabine CHAOUCHE, “Sailing on Sight. An Introduction to the History and Philosophy of Creative Processes”

Sabine Chaouche is Professor of Cultural History at Sunway University and Associate Dean of the Faculty of Arts. She has published numerous books on theatrical creation and acting, including *La Philosophie de l'Acteur* (2007) and *La Mise en scène du répertoire à la Comédie-Française, 1680-1815* (2013).

This introduction brings together the past and present in an attempt to reconstruct a history of the theories and philosophy of theatrical creation. It focuses on the creative processes in the performing arts from the 16th to the 21st century and attempts to define the different contexts and scenic practices linked to it.

Keywords: History, creation, theatre, theory, theatre genetics, acting, 18th century.

Sabine Chaouche est professeur d'histoire culturelle à Sunway University et doyenne associée de la Faculté des arts. Elle a publié de nombreux ouvrages sur la création et le jeu théâtral, dont La Philosophie de l'Acteur (2007) et La Mise en scène du répertoire à la Comédie-Française, 1680-1815 (2013).

Cette introduction fait dialoguer le passé et le présent afin de tenter de reconstituer une histoire des théories et de la philosophie de la création théâtrale. Elle s'attache aux processus de création dans les arts du spectacle du XVIe siècle au XXIe siècle et tente de définir les différents contextes et pratiques scéniques qui lui sont liés.

Mots-clés : Histoire, création, théâtre, théorie, génétique théâtrale, jeu de l'acteur, XVIIIe siècle.

Robin DIXON, Tim FITZPATRICK, “Creating *Commedia*. Cognition, Composition-in-performance and the *Commedia dell'arte*”

Robin Dixon is an Honorary Associate lecturer of the Department of Theatre and Performance Studies at the University of Sydney. His primary area of research

interest is the stagecraft and performance of ancient Roman comedy. He has taught widely on the history of Western theatre.

Tim Fitzpatrick is Honorary Associate Professor in the Department of Theatre and Performance Studies at the University of Sydney. His research field is late-16th early 17th century European popular theatre. He has published extensively on the oral/popular origins and processes of the *Commedia dell'Arte*, and focussed on Elizabethan and Jacobean staging.

Commedia scenarios guided a process of composition-in-performance that achieved flexible, repeatable performance sequences. This process made unusual cognitive demands of the actors. We identify how the cognitive load of performance could have been reduced by “cognitive distribution” practices and the ways in which actors can train and rehearse for composition-in-performance.

Keywords: 16th century, 17th century, creation, theatre, performance, Italian theatre, rehearsal.

Robin Dixon est maître de conférences associé au département d'études théâtrales de l'université de Sydney. Son principal domaine de recherche est la mise en scène et l'interprétation des comédies romaines anciennes. Il a beaucoup enseigné l'histoire du théâtre occidental.

Tim Fitzpatrick est professeur associé au département d'études théâtrales de l'université de Sydney. Son domaine de recherche est le théâtre populaire européen de la fin du XVIe au début du XVIIe siècle. Il a publié de nombreux articles sur les origines et les processus oraux et populaires de la Commedia dell'Arte, et s'est concentré sur la mise en scène élisabéthaine et jacobéenne.

Des scénarios de la Commedia dell'Arte ont été à l'origine d'un processus de composition dans la représentation théâtrale, ce qui a permis d'obtenir des séquences de jeu souples et reproductibles. Ce processus exigeait des acteurs des fonctions cognitives inhabituelles. Nous identifions la manière dont la charge cognitive de la performance aurait pu être réduite par des pratiques de « répartition cognitive » et dont les acteurs peuvent s'entraîner et répéter pour la composition en performance.

Mots-clés : XVIe siècle, XVIIe siècle, création, théâtre, représentation, théâtre italien, répétition.

Laura GINTERS, Tim FITZPATRICK, “Rehearsal before the Director. Playwrights and Actors Taking Responsibility”

Laura Ginters is Senior Lecturer in the Department of Theatre and Performance Studies at the University of Sydney. Her current research focuses on historical rehearsal processes in Germany in the 18th and 19th centuries, as well as 19th and 20th century

Australian theatre history. She has published with Robyn Dalton, *The Ripples Before the New Wave: Drama at the University of Sydney 1957-1963* (2019).

Prior to the emergence of the modern director towards the end of the 19th century the responsibility of arriving at an orderly and coherent performance was distributed amongst a number of participants. We offer here two case studies—from the 16th and 19th centuries, in England and Germany—in which we re-examine and interrogate archival documents to reveal a better understanding of those performance preparation processes in which they were embedded, and vice versa.

Keywords: 16th century, 19th century, creation, theatre, rehearsal, England, Germany, staging, Shakespeare.

Laura Ginters est maître de conférences au département d'études théâtrales de l'université de Sydney. Ses recherches actuelles portent sur l'histoire des processus de répétition en Allemagne aux XVIIIe et XIXe siècles, et sur l'histoire du théâtre australien aux XIXe et XXe siècles. Elle a publié avec Robyn Dalton, The Ripples Before the New Wave : Drama at the University of Sydney 1957-1963 (2019).

Avant l'émergence du metteur en scène moderne vers la fin du XIXe siècle, la responsabilité de parvenir à une performance ordonnée et cohérente était répartie entre un certain nombre de participants. Nous proposons ici deux études de cas – des XVIe et XIXe siècles, en Angleterre et en Allemagne – dans lesquelles nous réexaminons et interrogeons des documents d'archive pour mieux faire comprendre les processus de préparation de la représentation dans lesquels ils sont intégrés, et vice versa.

Mots-clés : XVIe siècle, XIXe siècle, création, théâtre, répétition, Angleterre, Allemagne, mise en scène, Shakespeare.

Sabine CHAOUCHE, “The Phenomenology of Acting. Cognitive and Creative Spaces in 18th-Century Theories”

The article focuses on the phenomenology of acting in 18th century theatre theories. It examines the steps in the creative process of staging a character. The “pre-performance” requires the actor to activate his inner life to compose the character. Then the unfolding of the show and its public space symbolize its material and real birth. Finally, the “post-performance” implies a mixed space, where the actor shows off in society.

Keywords: 18th century, creation, theatre, philosophy, performance, acting, theatricality, character, actor

L'article met l'accent sur la phénoménologie de l'interprétation dans les théories du théâtre du XVIIIe siècle. Il examine les étapes du processus créatif de la mise en scène d'un personnage. La « pré-performance » demande à l'acteur d'activer sa vie intérieure pour composer le personnage. Puis le déroulement du spectacle et son espace public symbolisent la naissance matérielle et réelle de celui-ci. Enfin, le « post-spectacle » implique un espace mixte, où l'acteur se met en scène en société.

Mots-clés : XVIIIe siècle, création, théâtre, philosophie, représentation, jeu de l'acteur, théâtralité, personnage, comédien.

Sabine CHAOUCHE, “Mechanisms of Authorial Coalescence and Synergy under the Ancien Régime”

This article focuses on the concept of co-creation in playwriting and stage-production. It attempts to assess the friable, or at least volatile, part of creation at the Comédie-Française in the 18th century, by examining the forces brought into play and in action by the various stakeholders. It examines the creative process from a diachronic perspective: from writing to rehearsal and from staging to premiere.

Keywords: 18th century, co-creation, theatre, history, production, author, Comédie-Française, audience, actor, rehearsal, revival.

Sabine CHAOUCHE, « Mécanismes de coalescence et de synergie auctoriales sous l'Ancien Régime »

Cet article s'attache au concept de co-création en matière d'écriture et de fabrication de l'œuvre théâtrale. Il tente d'évaluer la part friable, ou tout du moins volatile de la création à la Comédie-Française au XVIIIe siècle, en examinant les forces mises en présence et en action par les différentes parties prenantes. Il étudie le processus de création dans une perspective diachronique : de la rédaction à la répétition et de la mise en scène à la première.

Mots-clés : XVIIIe siècle, co-création, théâtre, histoire, production, auteur, Comédie-Française, public, acteur, répétition, reprise.

Laila NEUMAN, “Three Jelgerhuis Manuscripts. Elements of English, French, and Dutch Performance Practice in the Early 19th Century”

Laila Neuman is a professional singer and a PhD candidate at the University of Leiden, where she is writing a dissertation on the works of Johannes Jelgerhuis. Since 2014, she has taught historical acting techniques in Europe, and has presented her

work at conferences such as the International Federation for Theatre Research (IFTR) in Stockholm and “The London Stage”, at New College, Oxford.

In 1811, 1814, and 1817, the renowned Dutch actor and painter Johannes Jelgerhuis Rienkszoon authored three illustrated journals to document the productions of the English, French, and Dutch theatre companies that came to perform in Amsterdam. This article provides an overview of Jelgerhuis’s manuscripts, placing them in context with his other published and unpublished works as a means to illuminate differences and similarities between early modern and contemporary European performance practices.

Keywords: 19th century, creation, theatre, Amsterdam, Netherlands, Talma, actor, company, staging.

Laila Neuman est chanteuse professionnelle et doctorante à l’université de Leiden, où elle prépare une thèse sur l’œuvre de Johannes Jelgerhuis. Depuis 2014, elle enseigne les techniques d’interprétation historique en Europe et a présenté son travail lors de conférences telles que la Fédération internationale pour la recherche théâtrale (IFTR) à Stockholm et « The London Stage », à New College, Oxford.

En 1811, 1814 et 1817, le célèbre acteur et peintre néerlandais Johannes Jelgerhuis Rienkszoon écrit trois journaux illustrés pour documenter les productions des compagnies de théâtre anglaises, françaises et néerlandaises venues à Amsterdam. Cet article donne un aperçu des manuscrits de Jelgerhuis et les place dans le contexte de ses autres œuvres publiées et inédites afin d’éclairer les différences et similitudes entre les pratiques d’interprétation européennes anciennes et contemporaines.

Mots-clés : XIXe siècle, création, théâtre, Amsterdam, Pays-Bas, Talma, acteur, troupe, mise en scène.

Dorota JARZĄBEK-WASYL, “A Two-Handed Creation in 19th-Century Polish Theatre”

Dorota Jarząbek-Wasyl is a lecturer in Theatre Studies at the Jagiellonian University in Krakow. Her research looks at the art of acting, working techniques, mores, social and artistic conditions of theatrical creation in Poland. She is the author of the book *Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego* (2016).

This article examines the idea of collective work among actors in the 19th century. It presents three forms of collaboration common at the time: the acting lesson, the axiological duo and a more complex form, called *przecho-dzenie roli z kimś* (to “absorb” the role with the help of a partner). The creative

process required collaboration with a partner and was accompanied by physical activities (conversations, walks, physical exercises, writing).

Keywords: 19th century, co-creation, actor, rehearsal, history, collaboration, author, Europe, staging, Poland, actor, acting, performance.

Dorota JARZĄBEK-WASYL, « *Une création à deux mains dans le théâtre polonais du XIXe siècle* »

Dorota Jarząbek-Wasył est maître de conférences en études théâtrales à l'université Jagellonne de Cracovie. Elle consacre ses recherches à l'art de l'acteur, aux techniques de travail, mœurs, conditions sociales et artistiques de la création théâtrale en Pologne. Elle est l'auteure de l'ouvrage Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX wieku, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016).

Cet article est consacré à l'idée du travail collectif chez les comédiens au XIXe siècle. Il présente trois formes de collaboration répandue à l'époque : la leçon de jeu, le duo axiologique et une forme plus complexe, appelée « przechodzenie roli z kimś » (se pénétrer du rôle avec le concours d'un partenaire). Le processus de création requérait une collaboration avec un.e partenaire et s'accompagnait d'une mobilisation corporelle (conversations, promenades, exercices physiques, écriture).

Mots-clés : XIXe siècle, co-création, acteur, répétition, histoire, collaboration, auteur, Europe, mise en scène, Pologne, comédien, jeu de l'acteur, spectacle.

Maria Clara FERRER, Fabiana FONTANA, “Brazilian Theatre as Seen by the History of Theatre Professions (*Ensaíador, Diretor, Encenador*). A Genetic Approach to Creative Processes and its Production Methods”

Maria Clara Ferrer is a lecturer at the Universidade Federal de São João del' Rei, stage director and translator. She worked as a directing assistant with Antônio Araujo (Teatro da Vertigem). She was the editor of a volume in Sala Preta (Revue de l'université de Sao Paulo) on the work of director Marcio Abreu (Companhia brasileira de teatro).

Fabiana Fontana is a lecturer at the Universidade Federal de Santa Maria. She devotes her research to the preservation of the archives of the performing arts and the history of Brazilian theatre. In 2016, she published Pashoal Carlos Magno e o Teatro do Estudante do Brasil and Arquivos e Coleções Privados Cedoc/Funarte: guia geral.

In the history of Brazilian theatre, the professions of the *ensaíador*, *director* and *incenador* can be identified. They became the focus of a reflection on the changes that theatre has undergone from the end of the 19th century to nowadays. The analysis of these three positions provides a better understanding of

the singularities of their practices with regard to the relationship between text and stage as well as the different social functions attributed to the theatrical art in Brazil.

Keywords: 19th century, 20th century, creation, theatre, director, staging, Brazil, craft, production.

Maria Clara FERRER, Fabiana FONTANA, « *Le théâtre brésilien vu par l'histoire des métiers de la scène (ensaiador, diretor, encenador). Une approche génétique des processus de création et ses modes de production* »

Maria Clara Ferrer est maître de conférences à l'Universidade Federal de São João del' Rei, metteur en scène et traductrice. Elle a travaillé, en tant qu'assistante de mise en scène, avec Antônio Araujo (Teatro da Vertigem). Elle a dirigé un dossier dans Sala Preta (Revue de l'université de Sao Paulo) sur le travail du metteur en scène Marcio Abreu (Companhia brasileira de teatro).

Fabiana Fontana est maître de conférences à l'Universidade Federal de Santa Maria. Elle consacre ses recherches à la préservation des archives du spectacle vivant et à l'histoire du théâtre brésilien. Elle a publié Pashoal Carlos Magno e o Teatro do Estudante do Brasil et Arquivos e Coleções Privados Cedoc/Funarte : guia geral.

Dans l'histoire du théâtre brésilien, on peut distinguer les métiers de l'ensaiador, du diretor et de l'encenador. Ils deviennent le pivot d'une réflexion sur les mutations que connaît le théâtre, de la fin du XIXe siècle à nos jours. L'analyse de ces trois métiers permet de mieux comprendre les singularités de leurs pratiques en ce qui concerne les rapports entre le texte et la scène ainsi que les différentes fonctions sociales attribuées à l'art théâtral au Brésil.

Mots-clés : XIXe siècle, XXe siècle, création, théâtre, metteur en scène, mise en scène, Brésil, métier, production.

Georges BANU, "Rehearsals: The Stage Director's Self-Portrait within the Group"

Georges Banu, professor emeritus of the university Sorbonne nouvelle–Paris 3 and honorary doctorate from several European universities, is the author of *Peter Brook: Vers le théâtre premier* (2009), the editor of Brook's books on Shakespeare and Grotowski, editor of Volume XIV of *Les Voies de la création théâtrale* (1985) and author of essays on his Parisian achievements.

Modern staging involves a process of renewal of the preparatory work. The rehearsals bear the mark of an era and reveal a director's identity confronted

with the specific data of the show: words, actors, and images. Their association lasts over a period of time determined by variable production requirements. The practice of rehearsing is controversial, as each reformer modifies his or her protocol to achieve the model of theatre towards which he or she is striving.

Keywords: 20th century, creation, theatre, staging, director, actor, production, performance, collaboration.

Georges BANU, « *La répétition ou autoportrait de metteur en scène avec groupe* »

Georges Banu, professeur émérite de l'université Sorbonne nouvelle – Paris 3 et doctor honoris causa de plusieurs universités européennes, est l'auteur de Peter Brook : Vers le théâtre premier, éditeur des ouvrages de Brook consacrés à Shakespeare et Grotowski, responsable du volume XIV des Voies de la création théâtrale et auteur des essais sur ses réalisations parisiennes.

La mise en scène moderne engage un processus de renouvellement du travail de préparation. Les répétitions portent la marque d'une époque et révèlent une identité de metteur en scène confronté avec les données propres du spectacle : mots, acteurs, images. Leur association se produit pendant un temps déterminé par des impératifs de production variables. La pratique de la répétition est polémique, chaque réformateur modifiant son protocole afin de parvenir au modèle du théâtre vers lequel il tend.

Mots-clés : XXe siècle, création, théâtre, mise en scène, metteur en scène, acteur, production, spectacle, collaboration.

Sophie LUCET, “How to Get Started? At the Origins of the Creative Act”

Sophie Lucet is Professor in Theatre Studies at the university Rennes 2. She has published numerous articles on contemporary theatre writing, actor's art, theatre memories, and since 2012 has been leading an international research programme entitled: Archiving the creative gesture in the digital age.

This article compares the discourse of artists and geneticists on the blind point of the show that is the moment of its origin. How does the artist tell the story of the early days of a show? How can the researcher access this essential time, which is not always sufficiently documented? It questions the origin of a creation and the artist's approach, and even the very essence of the creative gesture.

Keywords: 20th century, 21st century, creation, theatre, rehearsal, theatrical genetics, staging, France, Europe, performance.

Sophie LUCET, « *Comment commencer ? Aux origines du geste créateur* »

Sophie Lucet est professeur en études théâtrales à l'université Rennes 2. Elle a publié de nombreux articles sur le thème des écritures théâtrales contemporaines, de l'art de l'acteur, des mémoires du théâtre, et dirige depuis 2012 un programme de recherches internationales intitulé : Archiver le geste créateur à l'ère du numérique.

Cet article confronte le discours des artistes et celui des généticiens sur ce point aveugle du spectacle qu'est le moment de son origine. Comment l'artiste fait-il le récit des temps premiers d'un spectacle ? Comment, pour le chercheur, avoir accès à ce temps primordial qui n'est pas toujours assez documenté ? Il s'interroge sur l'origine d'une création et la démarche de l'artiste, voire l'essence même du geste créateur.

Mots-clés : XXe siècle, XXIe siècle, création, théâtre, répétition, génétique théâtrale, mise en scène, France, Europe, spectacle

Edith CASSIERS, Timmy DE LAET, Luk VAN DEN DRIES, “Reframing Genetic Criticism. On the Promises of an Integrative Model for Genetic Research on the Performing Arts”

Edith Cassiers is guest professor at the University of Antwerp. Since 2011 she has been working as a researcher for Laboratorium/Troubleyn, studying artistic methodologies of the performer of the 21st century, including the acting method of Jan Fabre.

Timmy De Laet is Assistant Professor of Theatre and Dance at the University of Antwerp and the Research Centre for Visual Poetics. He is a Postdoctoral Fellow of the Research Foundation Flanders (FWO) with a research project titled “Transatlantic Currencies”.

Luk Van den Dries is emeritus professor at the University of Antwerp. His main expertise lies on the representation of the body and the developments in contemporary performance arts, as well as the post dramatic theatre. His recent research has focused on European stage-directors and creative processes.

This article discusses some of the major gaps that weaken existing approaches to genetic research in the performing arts. It shows how the predominant perspectives in performative genetics are too focused on the dramatic text or restricted to the study of rehearsals, or too rigid in terms of categorization. It opens a new perspective by proposing an integrative model of genetic research in the performing arts.

Keywords: 21st century, creation, theatre, theory, theatre genetics, performative genetics, ethno-semiotics, intermediality, methodology

Edith Cassiers est professeur invité à l'université d'Anvers. Depuis 2011, elle travaille comme chercheur pour Laboratorium/Troubleyn, étudiant les méthodologies artistiques de l'artiste du XXIe siècle, y compris la méthode de Jan Fabre.

Timmy De Laet est maître de conférences en théâtre de danse à l'université d'Anvers et au Centre de recherche en poésie visuelle. Il est boursier postdoctoral de la Fondation flamande pour la recherche (FWO) dans le cadre d'un projet de recherche intitulé « Transatlantic Currencies ».

Luk Van den Dries est professeur émérite à l'université d'Anvers. Son expertise principale porte sur la représentation du corps et l'évolution des arts de la scène contemporaine, ainsi que sur le théâtre post-dramatique. Ses recherches récentes se sont concentrées sur les metteurs en scène et les processus créatifs européens.

Cet article discute de certaines des lacunes majeures qui affaiblissent les approches existantes de la recherche en génétique sur les arts scéniques. Il démontre à quel point les perspectives prédominantes en génétique performative sont trop centrées sur le texte dramatique ou restreintes à l'étude des répétitions, ou encore trop rigides en matière de catégorisation. Il ouvre une nouvelle perspective en proposant un modèle intégratif de recherche en génétique sur les arts scéniques.

Mots-clés : XXIe siècle, création, théâtre, théorie, génétique théâtrale, génétique performative, ethno-sémiotique, intermédialité, méthodologie.

Isabelle BARBÉRIS, "Democratic Imaginaries of the 'Creative Process'"

Isabelle Barbéris is a lecturer with *Habilitation* in the performing arts at the University Paris-Diderot – Paris 7. Her work combines aesthetics and political philosophy to question the ideologies and imaginations of the contemporary stage. She has published *L'Art du politiquement correct. Le nouvel académisme anti-culturel* and *Du masque au profil, Théâtre et web 2.0*.

Too often essentialized, democracy in fact responds to variable and evolving imaginary structures, within which the notion of representation, also central to the performing arts, moves. This article tries to take a look at democratic theoretical fictions (at Dewey, Habermas, Rawls, Mouffe...), before analysing a precise version of them, through the case of General Assembly, and Milo Rau.

Keywords: 20th century, creation, theatre, democracy, Milo Rau, dramaturgies, performance, staging.

Isabelle BARBÉRIS, « Les imaginaires démocratiques du “processus de création” »

Isabelle Barbéris est maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en arts de la scène, à l'université Paris-Diderot – Paris 7. Ses travaux croisent esthétique et philosophie politique pour interroger les idéologies et les imaginaires de la scène contemporaine. Elle a publié L'Art du politiquement correct. Le nouvel académisme anti-culturel et Du masque au profil, Théâtre et web 2.0.

Trop souvent essentialisée, la démocratie répond en fait à des structures imaginaires variables et évolutives, au sein desquelles la notion de représentation, également centrale aux arts de la scène, se déplace. Cet article essaie de faire un point sur les fictions théoriques démocratiques (chez Dewey, Habermas, Rawls, Mouffe...), avant d'en analyser une déclinaison précise, à travers le cas de General Assembly, de Milo Rau.

Mots-clés : XXe siècle, création, théâtre, démocratie, Milo Rau, dramaturgies, représentation, mise en scène.

Éric RUF, “Reflections on Creation and its Processes”

Éric Ruf is the General Administrator of the Comédie-Française, as well as actor and theatre director. He has played more than fifty roles at the Comédie-Française. He has directed and created the sets for many plays.

This testimony traces the different stages of the creative process at the Comédie-Française and the way in which seasonal programming is established. It also discusses the working methods used to stage a play and perform a part.

Keywords: 20th century, theatre, Comédie-Française, actor, staging, scenography, audience, theatre economy.

Éric RUF, « Réflexions sur la création et ses processus »

Éric Ruf est l'Administrateur général de la Comédie-Française, ainsi qu'acteur et metteur en scène. Il a joué plus de cinquante rôles à la Comédie-Française. Il a mis en scène et réalisé les décors de nombreuses pièces.

Ce témoignage retrace les différentes étapes du processus de création à la Comédie-Française et la manière dont la programmation saisonnière est établie. Il aborde également les méthodes de travail suivies pour mettre en scène une pièce de théâtre et jouer un rôle.

Mots-clés : XXe siècle, théâtre, Comédie-Française, acteur, mise en scène, scénographie, public, économie du spectacle.

Julia GROS DE GASQUET, “The Theatre Workshop according to Antoine Vitez. An Actor’s Philosophy”

Julia Gros de Gasquet is a lecturer with Habilitation at the Institut d’Études Théâtrales de l’université Sorbonne nouvelle–Paris 3. She published *En disant l’alexandrin, l’acteur tragique et son art, XVIIe siècle–XXe siècle*. In 2019, she published three books that she co-edited and a summary of her work for HDR in *La Revue d’Histoire du Théâtre*.

Although the term workshop is old, it has made a spectacular appearance in the vocabulary of artistic didactics and practices in the 20th and 21st centuries. This article examines how and when the paradigm shift from the painter’s or sculptor’s studio to the theatrical workshop took place and the challenges of the semantic shift from course or class to workshop.

Keywords: 20th century, creation, theatre, laboratory, school, actor.

Julia GROS DE GASQUET, « *L’atelier théâtral selon Antoine Vitez. Une philosophie de l’acteur* »

Julia Gros de Gasquet est maître de conférences HDR à l’Institut d’études théâtrales de l’université Sorbonne nouvelle – Paris 3. Elle a publié En disant l’alexandrin, l’acteur tragique et son art, XVIIe siècle – XXe siècle. En 2019, elle publie trois ouvrages qu’elle a codrignés et une synthèse de ses travaux pour l’HDR dans La Revue d’Histoire du Théâtre.

Si le terme d’atelier est ancien, il a fait une apparition spectaculaire dans le vocabulaire de la didactique et des pratiques artistiques aux XXe et XXIe siècles. Cet article examine comment et quand le changement de paradigme de l’atelier du peintre ou du sculpteur à l’atelier théâtral s’est opéré ainsi que les enjeux du glissement sémantique de cours ou classe à atelier.

Mots-clés : XXe siècle, création, théâtre, laboratoire, école, comédien.

Julia GROS DE GASQUET, “The Theatre Workshop. An Interview with Serge Tranvouez”

This interview is a follow-up to Julia Gros de Gasquet’s article, which discusses the notion of a workshop in theatre. Serge Tranvouez, actor, director, company director and, since 2013, director of École supérieure d’Art dramatique de la Ville de Paris (ESAD) shares his thoughts on the organisation of his school.

Keywords: 20th century, 21st century, creation, theatre, laboratory, workshop, school, Vitez, actor, training.

Julia GROS DE GASQUET, « *L'atelier de théâtre. Un entretien avec Serge Tranvouez* »

Cet entretien se veut dans le prolongement de l'article de Julia Gros de Gasquet, abordant la notion d'atelier au théâtre. Serge Tranvouez, comédien, metteur en scène, directeur de compagnie et, depuis 2013, directeur de l'École supérieure d'Art dramatique de la Ville de Paris (ESAD) fait part de ses réflexions sur le fonctionnement de son école.

Mots-clés : XXe siècle, XXIe siècle, création, théâtre, laboratoire, atelier, école, Vitez, acteur, formation.

Javier CRUZ, “Testimony. Notes on the Creative Process of *Lili ou la Poursuite du bonheur*”

Javier Cruz trained at the Conservatory of Zaragoza where he won the first prize in interpretation. He has performed in some forty classical and contemporary plays, as well as in films and television series (*Le Birdwatcher*, *Martha*, *Go fast*, *Le Triporteur de Belleville*, *Sartre l'âge des passions*, *Le Pari*, *Interpol*, *Les Larmes du jaguar*), and has directed some twenty plays.

This testimony provides a historical summary of the creative process for the staging of the show initially entitled “Les femmes atroces”, now *Lili or the Poursuite du bonheur* based on several monologues for single women by SaCha (Sabine Chaouche).

Keywords: 21st century, creation, theatre, staging, performance, testimony, woman.

Javier CRUZ, « *Témoignage. Notes sur le processus créatif de Lili ou la Poursuite du bonheur* »

Javier Cruz s'est formé au Conservatoire de Saragosse où il obtenu le premier prix d'interprétation. Il a joué dans une quarantaine de pièces classiques et contemporaines, ainsi qu'au cinéma et dans des séries télévisées (Le Birdwatcher, Martha, Go fast, Le Triporteur de Belleville, Sartre l'âge des passions, Le Pari, Interpol, Les Larmes du jaguar), et a mis en scène une vingtaine de pièces.

Ce témoignage établit un résumé-historique du processus de création pour la mise en scène du spectacle initialement intitulé « Les femmes atroces », aujourd'hui devenu Lili ou la Poursuite du bonheur basé sur plusieurs monologues pour femme seule de SaCha (Sabine Chaouche).

Mots-clés : XXIe siècle, création, théâtre, mise en scène, spectacle, témoignage, femme.