

CLASSIQUES
GARNIER

« Résumés et présentations des auteurs », *European Drama and Performance Studies*, n° 16, 2021 – 1, *Percevoir et transmettre le spectacle vivant*, p. 373-387

DOI : [10.15122/isbn.978-2-406-11535-9.p.0373](https://doi.org/10.15122/isbn.978-2-406-11535-9.p.0373)

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.

© 2021. Classiques Garnier, Paris.
Reproduction et traduction, même partielles, interdites.
Tous droits réservés pour tous les pays.

RÉSUMÉS ET PRÉSENTATIONS DES AUTEURS

Françoise GOMEZ, « Introduction »

Professeur puis inspectrice en Lettres et en Théâtre, chargée de 2003 à 2008 d'une mission d'Inspection générale, Françoise Gomez est l'enseignante fondatrice des sections théâtre en classes préparatoires. Elle publie régulièrement dans des revues à comité scientifique. Dernière édition réalisée : *La Mort d'Agrippine*, tragédie de Cyrano de Bergerac, Paris, LGF, coll. Le théâtre de poche, 2019.

Comment le spectacle vivant est-il saisi par ses témoins et ses passeurs « avant de prendre place entre les pages [...] des encyclopédies de théâtre » ? Par quelles voies, avec quels instruments, selon quelles attitudes et stratégies ? L'introduction expose l'itinéraire de « l'enquête polyphonique » recueillie dans le présent volume, tout en proposant une première typologie de son « anthologie empirique » ainsi qu'un cadrage conceptuel inspiré des recherches de Husserl, Bergson et Merleau-Ponty.

Mots-clés : spectacle vivant, performance, mémoire, transmission, perception, phénoménologie, matière, sensible, expérience du spectacle, témoignage.

Françoise GOMEZ, "Introduction"

After a career during which she founded the theatrical section in preparatory classes, Françoise Gomez worked as an inspector of the French ministry of Education in the fields of literature and theater. In charge of a general inspection mission from 2003 to 2008, she regularly publishes in scientific reviews, and recently edited Cyrano de Bergerac's tragedy La Mort d'Agrippine (Paris, LGF, 2019).

How are living performances grasped by those who witness them and pass them on "before they settle between the pages [...] of the encyclopedias of theater"? By what means, with what instruments, according to what attitudes and strategies? This introduction sets out the itinerary of the "polyphonic investigation" collected in this volume, while proposing a preliminary typology of its "empirical anthology" as well as some conceptual reference points (drawn from Husserl, Merleau-Ponty or Bergson).

Keywords: live show, performance, memory, transmission, perception, phenomenology, matter, senses, show experience, testimony.

Daniel LOAYZA, « Percevoir, éprouver, nommer. Notes sur l'effort apophantique »

Daniel Loayza est agrégé de lettres classiques. Études à l'ENS, à Paris IV, puis à Paris X, où il a enseigné. Dramaturge et traducteur (Eschyle, Shakespeare, Williams, Albee...), il est depuis 1996 conseiller artistique à l'Odéon-Théâtre de l'Europe. Il a travaillé avec Georges Lavaudant, Luc Bondy, Patrice Chéreau, Dominique Pitoiset, Delphine Salkin, Catherine Marnas ou Stéphane Braunschweig.

L'article explore « l'effort apophantique » que le théâtre stimule. Le spectacle vivant, du fait que chaque performance est singulière, lance un défi à la mémoire de l'événement et à sa mise en forme linguistique. L'étymologie du mot *perceptio*, ses échos stoïciens, suggèrent la continuité qui se noue du sensible au verbal dans une expérience de spectateur. Cette expérience, devenue récit, peut finalement se résumer dans un simple nom : celui de l'artiste, signe de soi et signe des temps.

Mots-clés : mémoire, transmission, flux, temporalité, présent, répétition, nom propre, signe, perception, expérience.

Daniel LOAYZA, “*Perceiving, experiencing, naming. Notes on apophantic striving*”

Daniel Loayza studied at the ENS, Paris IV, and Paris X. He holds an agrégation in Classics and has been an artistic advisor at the Odéon-Théâtre de l'Europe since 1996. A “dramaturg” and a translator (Aeschylus, Shakespeare, Williams, Albee...), he has worked with Georges Lavaudant, Luc Bondy, Patrice Chéreau, Dominique Pitoiset, Delphine Salkin, Catherine Marnas or Stéphane Braunschweig.

*An exploration of the “apophantic striving” that the theater stimulates. Each live performance, being unique, challenges the memory of the event and its translation into linguistic form. The very etymology of the word *perceptio*, its Stoic echoes, suggest the continuity that develops from the sensitive to the verbal in the experience of the beholder. This experience, once it has become a narrative, can finally be summed up in a simple name: that of the artist, sign of self and sign of the times.*

Keywords: memory, transmission, flow, temporality, present, repetition, proper name, sign, perception, experience.

Françoise GOMEZ, « Crayonnés au théâtre. Instantanés d'une perception active »

Appuyée sur la découverte récente des « neurones miroirs », mais aussi sur une relecture de la notion de *pathos* chez Aristote qui la dégage de l'opposition « actif/passif » traditionnelle, la présente étude revient sur la notion de réflexion « *spectatorielle* », telle qu'elle s'exerce à même « une saisie cumulative du

présent », et débouche sur une étude du sens et de la pratique du croquis ou du dessin de spectateur, entre archive et analyse à l'état naissant.

Mots-clés : théâtre, performance, danse, neurones miroirs, Aristote, saisie graphique, dessin, verbo-corps, mémoire, transmission.

Françoise GOMEZ, *“Penciling at the theater. Snapshots of active perception”*

Based on the recent discovery of “mirror neurons” and on a re-reading of the Aristotelian concept of pathos which frees it from the traditional opposition of “active” vs “passive”, the present study considers the notion of “spectatorial” reflection (as practiced through a “cumulative grasp of the present”), leading to a study of the meaning and exercise of the spectator’s sketches or drawings, between archive and analysis in statu nascendi.

Keywords: theater, performance, dance, mirror neurons, Aristotle, graphic capture, drawing, verbo-body, memory, transmission.

Daniel LOAYZA, « Trois souvenirs imperceptibles »

Qu'est-ce qu'un souvenir contient ? Et une accumulation de souvenirs ? Au théâtre, la mémoire fonctionne aussi comme signe de reconnaissance : pouvoir dire « j'y étais », c'est affirmer son appartenance à une certaine génération de spectateurs. Mais le dialogue entre témoins se complète souvent d'histoires particulières qui échappent au compte-rendu classique et font intervenir des seuils de conscience ou de perception inattendus. Le présent texte en offre quelques exemples.

Mots-clés : Mémoire, subliminal, petites perceptions, répétition, répétitions, geste, photographie, invisibilité.

Daniel LOAYZA, *“Three imperceptible memories”*

What's in a memory? And what about many accumulated memories? In the theater, they are sometimes used as shibboleths: to be able to say “I was there” is to express that one belongs to a certain generation of spectators. This dialogue between fellow witnesses is often complemented by particular stories that may escape critical notice and involve unexpected thresholds of consciousness or perception. The present text offers a few examples of this.

Keywords: Memory, subliminal, small perceptions, repetition, rehearsal, gesture, photography, invisibility.

Françoise GOMEZ, « Rendre compte, oui, mais de quoi ? Entretien avec Florence Naugrette »

Florence Naugrette, professeur à la Sorbonne et membre de l'Institut Universitaire de France, ouvre aux lecteurs la porte d'un atelier de spectatrice et de chercheuse, forte de quarante ans d'amour et d'observation du théâtre. Faut-il ou non prendre des notes au spectacle ? Quelle importance attacher à ses impressions ? Quels rapports se nouent entre perception, description, analyse, commentaire, interprétation ? Quelles lectures recommander ? Et enfin : à quoi ressemble un beau souvenir ?

Mots-clés : théâtre, performance, danse, recherche théâtrale, enseignement, actrices, acteurs, metteurs en scène, mémoire, transmission.

Françoise GOMEZ : *“Report, yes, but on what? An interview with Florence Naugrette”*

Florence Naugrette, a professor at the Sorbonne, member of the Institut Universitaire de France, lets the reader into a spectator's and researcher's private workshop, crammed with forty years' worth of loving observation of the stage. Should one take notes during a performance? What importance should we attach to our impressions? What is the interplay between perception, description, interpretation? What readings does she recommend? And finally: what does a beautiful memory look like?

Keywords: theater, performance, dance, theater research, teaching, actresses, actors, directors, memory, transmission.

Caroline BARBIER DE REULLE, « La chercheuse en coulisses – suivre *Votre Faust* dans la mise en scène d'Aliénor Dauchez. Entretien avec Marion Coste »

Pianiste, compositrice, et créatrice de spectacles, Caroline Barbier de Reulle est professeure agrégée de musique et diplômée du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Docteure en Musique et musicologie (université Paris-Sorbonne), elle a soutenu sa thèse, *Salvador Dalí et la musique*, en 2017. Ses travaux étudient principalement les relations entre la musique et les autres arts.

Dans cet entretien, Marion Coste évoque les problématiques liées à sa position de dramaturge et chercheuse lors du travail de mise en scène par Aliénor Dauchez de l'opéra *Votre Faust* (musique d'Henri Pousseur, texte de Michel Butor). Les questionnements abordent le travail avec l'ensemble de musique contemporaine TM+, la façon dont le rôle dramaturgique de Marion Coste modifie sa position de chercheuse et les influences mutuelles entre spectacle et recherche.

Mots-clés : théâtre, musique contemporaine, opéra, mise en scène, Henri Pousseur, Michel Butor, dramaturge, chercheuse, dialogue des arts.

Caroline BARBIER DE REULLE, “*The Researcher Behind the Scenes – Following Votre Faust directed by Aliénor Dauchez. An interview with Marion Coste*”

A pianist, composer, and show creator, Caroline Barbier de Reulle holds an Agrégation in music and a diploma of the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Her doctoral thesis (University Paris-Sorbonne, 2017) is entitled Salvador Dalí and Music. Her work mainly studies the relationship between music and other arts.

In this interview, Marion Coste discusses the issues related to her position as “dramaturg” and researcher during Aliénor Dauchez’s staging of the opera Votre Faust (music: Henri Pousseur, text: Michel Butor). The questions address the work with the contemporary music ensemble TM+, the way in which Marion Coste’s dramaturgical role affects her position as a researcher and the mutual influences between performance and research.

Keywords: theater, contemporary music, opera, staging, Henri Pousseur, Michel Butor, playwright, researcher, dialogue of the arts.

Françoise GOMEZ, « Le surtitrage en contexte multiculturel. Entretien avec Zsófia Molnár »

Zsófia Molnár, docteur en études théâtrales, traductrice et surtitreuse, témoigne de sa position paradoxale de « médiatrice de l’immédiat ». Le surtitrage n’est pas qu’un texte : il est une régie qui se joue en direct. Du coup, le surtitreur se tient à la fois dans le spectacle (au plus près des interprètes au plateau) et hors de lui, dans une zone qui hésite entre action et réaction, imposant chaque soir une délicate « négociation » entre ces deux pôles.

Mots-clés : théâtre, performance, spectacle, mise en scène, surtitrage, traduction, médiation, multiculturalisme, Hongrie, Roumanie.

Françoise GOMEZ, “*Supertitling in a multicultural context. An interview with Zsófia Molnár*”

Zsófia Molnár, doctor of theater studies, translator and supertitler, tells about her paradoxical position as “mediator of the immediate”. Supertitling is not just a textual matter: it is a live performance. As a result, the supertitler finds herself both inside the show (as close as possible to the performers onstage) and outside it, in a no-man’s-land between action and reaction. Such a position implies a delicate “negotiation” between both sides, to be carried anew every evening.

Keywords: theater, performance, show, staging, supertitling, translation, mediation, multiculturalism, Hungary, Romania.

Sabine GADRAT, « L'audiodescription dans les arts vivants. Un outil pour s'appropriier le spectacle ? »

Sabine Gadrat, doctorante en études théâtrales et chargée de mission accessibilité, s'intéresse aux rapports entre déficience visuelle et perception des arts vivants. Elle a publié : « Architecture et Cécité – Exploration littéraire et multisensorielle », *Cécité et créations*, *CJDS*, Vol. 8 n°6, 2019, p. 131-150; « L'émergence d'un nouveau type de personnage(s) aveugle(s) dans la fiction », Colloque *Blind Creations*, Royal Holloway, Londres, juin 2015.

Inventée pour rendre les films accessibles au public déficient visuel, l'audiodescription (AD) est arrivée en France dès 1989, puis s'est développée dans les arts vivants. Sabine Gadrat a interrogé des utilisateurs pour qu'ils témoignent de son rôle dans la perception, la compréhension, ou le choix d'un spectacle, et des auteurs d'AD pour qu'ils décrivent les enjeux techniques et éthiques qui caractérisent une « bonne » AD, celle qui permet au spectateur de produire ses images au fil de l'histoire.

Mots-clés : théâtre, performance, spectacle, audiodescription, déficience visuelle, toucher, préparation au spectacle, sondage, sociabilité, perception collaborative.

Sabine GADRAT, “*Audiodescription in the performing arts. A tool to make the performance one's own?*”

Sabine Gadrat, doctoral student in theater studies and accessibility officer, is interested in the relationship between visual impairment and perception of the performing arts. She has published: “Architecture et Cécité - Exploration littéraire et multisensorielle,” Cécité et créations, CJDS, Vol. 8, n°6, 2019, p. 131-150, and “L'émergence d'un nouveau type de personnage(s) aveugle(s) dans la fiction”, Blind Creations symposium, Royal Holloway, London, June 2015.

Invented to make films accessible to the visually impaired public, audiodescription (AD) came to France in 1989, and then developed in the performing arts. Sabine Gadrat asked users to describe their role in perceiving, understanding, or choosing a show, and the authors of AD to describe the technical and ethical issues that characterize a “good” AD, one that allows the viewer to produce his or her images throughout the story.

Keywords: theater, performance, show, audiodescription, visual impairment, touch, performance preparation, survey, sociability, collaborative perception.

Daniel LOAYZA, « Le regard en avant. Entretien avec Don Kent, réalisateur »

Don Kent, cinéaste, compte des décennies d'expérience dans la captation de spectacle vivant, même s'il récuse le terme. À ses yeux, la transposition sur écran de la « vie » dramatique implique une traduction d'un langage à

l'autre, de la spatialité théâtrale à la temporalité filmique. Cette traduction, qui réclame une importante phase de préparation, doit s'adapter à chaque fois à la vision artistique propre au metteur en scène de théâtre. Il nous parle ici de sa pratique et de ses convictions.

Mots-clés : spectacle vivant, espace-temps, point de vue, transposition, cadrage, script, mise en scène, intention, performance, montage.

Daniel LOAYZA, *“Looking forward. An interview with Don Kent, film director”*

Don Kent has decades of experience in live performance filming. For him, the transposition of dramatic “life” on screen is a translation from one language into another, from theatrical spatiality into cinematic temporality. This translation, which requires a lengthy phase of preparation, must be adapted each time to the artistic vision of the theater director. Here he tells us about his practice and his convictions.

Keywords: live show, space-time, point of view, transposition, framing, script, staging, intention, performance, editing.

Daniel LOAYZA, « Autoportrait à l'œil de mouche. Entretien avec Jean-Pierre Léonardini »

Jean-Pierre Léonardini est entré à *L'Humanité*, organe de presse du Parti Communiste Français, en 1964. Sa réputation a rapidement dépassé le cercle des lecteurs du quotidien, et sa chronique théâtrale a couvert presque un demi-siècle. Il nous parle de son point de vue critique, de son approche de la scène, du rapport entre perception immédiate et travail de la mémoire, de la nécessité du style pour transmettre une certaine idée de l'art.

Mots-clés : Mémoire, style, politique, critique, écriture, arts plastiques, public, partage, luxe.

Daniel LOAYZA, *“Self-Portrait with a fly's eye. An interview with Jean-Pierre Léonardini”*

Jean-Pierre Léonardini joined L'Humanité, the daily newspaper of the French Communist Party, in 1964. His reputation quickly spread beyond the circle of readers of “l'Huma”, and his theater chronicle has spanned almost half a century. He tells us about his critical viewpoint, his approach to the stage, the relationship between immediate perception and memorial reconstruction, and style as a necessary tool to convey a certain idea of art.

Keywords: Memory, style, politics, critic, writing, plastic arts, public, sharing, luxury.

Françoise GOMEZ, « Percevoir et transmettre le jeu dans l'apprentissage théâtral. Conversation avec Jos Houben et Pascale Lecoq »

Percevoir et transmettre le théâtre consiste aussi à le voir naître, et à contribuer à sa venue. Pascale Lecoq (qui poursuit, au Laboratoire d'Étude du mouvement, les recherches de son père) et Jous Houben (lui-même ancien élève de Jacques Lecoq, mais proche aussi des méthodes et de l'esprit de Peter Brook ou de Moshe Feldenkrais) parlent de leur pratique de formateurs, de l'art difficile de susciter l'individualité créative, dans lequel la part du graphisme et du non-verbal est essentielle.

Mots-clés : théâtre, mouvement, corps poétique, enseignement, Jacques Lecoq, dessin, graphisme, Peter Brook, Moshe Feldenkrais, dialogue pédagogique.

Françoise GOMEZ, "*Perceiving and transmitting play in theatrical learning. A conversation with Jos Houben and Pascale Lecoq*"

To perceive and transmit the theater also consists in witnessing its birth, and contributing to its coming. Pascale Lecoq (who is continuing her father's research at the Laboratoire d'Étude du Mouvement) and Jous Houben (himself a former student of Jacques Lecoq, but also close to the methods and spirit of Peter Brook or Moshe Feldenkrais) discuss their skills, the delicate art of arousing creative individuality, and the crucial role played by graphic design and non-verbal communication.

Keywords: theater, movement, poetic body, teaching, Jacques Lecoq, drawing, graphic design, Peter Brook, Moshe Feldenkrais, pedagogical dialogue.

Françoise GOMEZ, « De la saisie de l'instant à "l'instant éternel" de Pirandello, les notes du metteur en scène. Témoignage d'Emmanuel Demarcy-Mota »

Emmanuel Demarcy-Mota révèle sa pratique des « notes » de metteur en scène. D'abord selon la chronologie de leurs emplois : employées en répétitions pour « saisir un instant, sans le figer », elles servent dans un deuxième temps à fixer des repères, puis à poser « les balises de la navigation ». Ensuite selon les variations de la représentation : il s'agit alors de veiller aux intentions et aux énergies. Pour certains de ces spectacles, le dialogue par notes dure depuis vingt-cinq ans.

Mots-clés : théâtre, mise en scène, actrice, acteur, notes, plateau, répétitions, mémoire du spectacle, commentaire, transmission.

Françoise GOMEZ: *“From capturing the instant to Pirandello’s “eternal moment”, about director’s notes. Emmanuel Demarcy-Mota’s testimony”*

Emmanuel Demarcy-Mota reveals his practice of director’s “notes”. First, according to the chronology of their uses: introduced during rehearsals so as to “seize an instant without freezing it”, then to define reference points, they are later employed to set fixed “navigational markers”. Second, according to the variations of the performance: what matters then is to watch over intentions and energies. For some of his shows, the dialogue by notes has been going on for twenty-five years.

Keywords: theater, staging, actress, actor, notes, set, rehearsals, memory of the show, commentary, transmission.

Daniel LOAYZA, « Préparer sans prescrire. Note sur le bon usage des programmes »

Le programme de théâtre a plusieurs fonctions, qui peuvent interférer. Ses contenus varient selon les besoins de l’institution, les exigences des équipes artistiques, les habitudes des publics. Comment faire pour introduire à un spectacle sans anticiper sur la perception des spectateurs, pour éclairer leur jugement sans influencer leur verdict ? Quelques réflexions à partir de l’expérience de l’auteur, qui a supervisé les programmes de l’Odéon pendant 25 ans.

Mots-clés : Programmation, réception, critique, institution, information, intention artistique, description, allusion, jugement.

Daniel LOAYZA, *“Preparing without preempting. Note on the proper use of programs”*

The theater program has several functions, which sometimes interfere. Its contents may vary according to the needs of the institution, the artists’ requirements, the audiences’ expectations. How should one introduce a show without anticipating the spectators’ perceptions, so as to enlighten their judgment without influencing their verdict? A few thoughts based on the experience of the author, who has supervised programs at the Odéon during 25 years.

Keywords: Programming, reception, critique, institution, information, artistic intention, description, allusion, judgement.

Lucas SEROL, « Tracer l’œuvre chorégraphique ? La danseuse et le critique, Martha Graham et Edwin Denby »

Lucas Serol est doctorant en littérature comparée à l’Université de Strasbourg, agrégé de Lettres modernes, et ATER à l’Université Paris 8. Sa thèse, dirigée par Guy

Ducrey, porte sur l'écriture de la modernité chorégraphique au début du XXème siècle, à travers une étude comparative d'écrits de danseurs et d'écrivains de l'époque. Depuis 2019, il est membre du comité de l'Atelier des doctorants en danse du CND.

Dans une perspective littéraire, nous interrogeons la capacité de l'écriture verbale à laisser une trace du spectacle chorégraphique, en comparant deux écritures de mêmes œuvres : celle de la danseuse, Martha Graham, et celle du critique spectateur, Edwin Denby. Cette étude comparatiste vise à mettre en lumière la spécificité de chacune de ces écritures, et à montrer en quoi cette trace textuelle repose plutôt sur un partage d'expérience que sur une simple description de la danse.

Mots-clés : danse, spectacle chorégraphique, chorégraphe, critique, expérience du spectacle, spectateur, description, transmission, Martha Graham, Edwin Denby.

Lucas SEROL, "*Tracing choreography? The dancer and the critic, Martha Graham and Edwin Denby*"

Lucas Serol holds an "Agrégation de Lettres modernes". A doctoral student in comparative literature at the University of Strasbourg, he works as ATER at Paris 8. His thesis (dir. Guy Ducrey) deals with the writing of choreographic modernity at the beginning of the 20th century, through a comparative study of the writings of dancers and writers of the time. Since 2019, he has been a member of the committee of the "Atelier des doctorants en danse" of the CND.

From a literary perspective, the article examines the capacity of verbal writing to leave a trace of the choreographic performance, by comparing two written versions of the same works: that of the dancer, Martha Graham, and that of the spectator and critic, Edwin Denby. This comparative study aims at highlighting the specificity of these authorial stances, and to show how this form of textual trace is based more on a sharing of experience than on a simple description of the dance proper.

Keywords: dance, choreographic performance, choreographer, critic, performance experience, spectator, description, transmission, Martha Graham, Edwin Denby.

Sandrine SIMÉON, « Rostand au prisme du film-théâtre. Deux regards sur la mise en scène de *Cyrano de Bergerac* par Denis Podalydès »

Sandrine Siméon est professeure adjointe à Soka University (USA). Elle a co-dirigé le n° 31 de *Coup de théâtre*, « À vos écrans : la scène Anglophone en 2D » (2017). Elle a publié dans *Intermédialités* (2019), *Revue d'Histoire du Théâtre* (2019), *Romance Studies* (2017), *Brasilian Journal on Presence Studies* (2017), *European Drama and Performance Studies* (2014), *Théâtre, levain du cinéma; théâtre, destin du cinéma* (2013).

Cette étude comparative de deux versions filmiques de la même mise en scène de *Cyrano de Bergerac* à la Comédie-Française, filmée à dix ans d'écart par des réalisateurs et pour des diffuseurs différents, illustre les liens d'interdépendance unissant la scène et l'écran. Certaines contraintes scéniques, comme le placement d'un écran numérique sur scène pour décupler la perspective du public de théâtre, exigent des stratégies de filmage mettant en valeur l'esthétique particulière du film-théâtre.

Mots-clés : Edmond Rostand, *Cyrano de Bergerac*, Comédie-Française, Denis Podalydès, film-théâtre, filmage de la scène, démarche comparatiste, réalisateur, cadrage, vidéo.

Sandrine SIMÉON, « *Rostand through the lens of film-theater. Two perspectives on the staging of Cyrano de Bergerac by Denis Podalydès* »

Sandrine Siméon is Assistant Professor at Soka University (USA). She co-directed the n° 31 of Coup de théâtre, « À vos écrans: la scène Anglophone en 2D » (2017). She has published in Intermédialités (2019), Revue d'Histoire du Théâtre (2019), Romance Studies (2017), Brazilian Journal on Presence Studies (2017), European Drama and Performance Studies (2014), Théâtre, levain du cinéma; théâtre, destin du cinéma (2013).

This comparative study of two different film versions of the same staging of Cyrano de Bergerac at the Comédie-Française, filmed ten years apart by different directors and for different broadcasters, illustrates the interdependent links between stage and screen. Scenic constraints, e.g. the placement of a digital screen above the stage to enhance the perspective of the theatre audience, require strategic filming choices that highlight the aesthetics of film-theater.

Keywords: Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Comédie-Française, Denis Podalydès, film-theatre, filming of the stage, comparative approach, director, framing, video.

Amélie MONS, « Transmettre l'effroi de la matière. *Epitaph* de Romeo Castellucci »

Amélie Mons a terminé une thèse sur l'expérience du réel dans le théâtre de Romeo Castellucci et de Jan Fabre à l'Université de Manchester (G.-B.), où elle enseigne. Elle a publié dans *Revista Trágica* (sur Clément Rosset) et dans *Neophilologus* (sur Jan Fabre). Ses recherches actuelles se concentrent sur l'expérience spectatorielle comme pratique philosophique et champ d'étude important.

Epitaph est un ouvrage photographique qu'il n'est pas évident de parcourir. Les images énigmatiques défilent sous nos yeux sans mots pour les expliquer.

Cet article ne prétend pas expliquer comment *Epitaph* devrait être perçu ; le mystère fait partie intégrante du projet artistique de Castellucci. L'article propose néanmoins des clés pour comprendre comment l'Italien construit son esthétique à partir du regard du spectateur, et comment ces images peuvent provoquer un « effroi de la matière ».

Mots-clés : Romeo Castellucci, théâtre, performance, photographie, a verbal, matière, arts plastiques, réflexivité, archive, transmission.

Amélie MONS, “*Transmitting the dread of matter. Epitaph by Romeo Castellucci*”

Amélie Mons has completed a PhD on the experience of the real in Romeo Castellucci's and Jan Fabre's theatres at the University of Manchester, UK, where she teaches. She has published in Revista Trágica (on Clément Rosset) and Neophilologus (on Jan Fabre). She currently works on ways to reevaluate spectatorship as a philosophical practice and a field of study in its own right.

Epitaph is a photographic work that is not easy to browse. Enigmatic images appear before our eyes without words to explain them. This article does not claim to provide a method on how Epitaph should be read; mystery is indeed part of Castellucci's artistic project. It does provide, however, a few keys to understand how the Italian director develops his aesthetic from the spectator's gaze, and how these images may potentially trigger a certain “dread of matter” within the spectators.

Keywords: Romeo Castellucci, theater, performance, photography, a verbal, material, plastic arts, reflexivity, archive, transmission.

Émilie COMBES, « Transmettre l'éphémère par l'image ? »

Enseignante en Lettres/Théâtre et Docteur en Littératures Françaises (*Le théâtre Panique de Fernando Arrabal, « science de l'essence de la confusion »*, Paris, Classiques Garnier, 2020). Chargée de cours au département de LGC et à l'IET (Paris III). Directrice de la rédaction de L'Intermède.com. Ses recherches s'étendent à la création scénique contemporaine et aux questions de transmission du spectacle vivant.

L'enjeu de la transmission du spectacle vivant réside dans la nature d'un « perçu » immédiat et dans la complexité de restituer un ressenti. Ce travail se propose de réfléchir à la manière dont on peut rendre compte d'un spectacle, aux processus qui sont en jeu dans sa perception en vue de sa transmission, et aux enjeux de celle-ci. La manière dont on négocie avec la réalité-médiée mérite que l'on s'attarde sur les captations comme outils permettant de nous approcher de la réalité de la création dramaturgique, et ainsi de restituer une partie du langage théâtral.

Mots-clés : théâtre, performance, spectacle vivant, perception, analyse des spectacles, transmission, compte-rendu, captations, pédagogie, audiovisuel.

Émilie COMBES, “*On transmitting (?) ephemeral art through images*”

A teacher in Literature/Theatre, her Ph.D. thesis on Arrabal's Panic theatre, “science of the essence of confusion”, has been published by Classiques Garnier (Paris, 2020). Lecturer at the University Paris III-Sorbonne Nouvelle (Department of Modern Literature and Institute of Theatrical Studies). Managing director of the cultural website L'Intermède.com. Her research focuses on contemporary stage creation and issues of transmission of the performing arts.

The main stake in transmitting live performances lies in the nature of an instant “percept” and in the complexity of restoring a feeling. This work considers how a performance can be accounted for, as well as the processes implied in its perception whenever it aims at its transmission, or the stakes of said transmission. The way each spectator has to deal with this mediated reality leads to the study of filmic recordings as tools which allow us to get closer to the actual dramaturgical creation, and thus to restore something of its theatrical language.

Keywords: theater, performance, live show, perception, analysis of shows, transmission, reporting, recordings, pedagogy, audiovisual.

Julia GROS DE GASQUET, « Entre perception et transmission. La place de l'analyse de spectacle »

Maîtresse de conférences HDR à l'IET (Sorbonne Nouvelle), Julia Gros de Gasquet a publié *En disant l'alexandrin* (Paris, Champion, 2006). Elle a co-dirigé avec Sarah Nancy *La Voix du public en France aux XVIIe et XVIIIe siècles* (PUR, 2019); avec Julie Valero, *L'objet technique en scène* (Paris, l'Entretemps, 2019); avec Céline Candiard, *Scènes baroques contemporaines* (PUL, 2019). Elle est la directrice artistique du festival de la Correspondance de Grignan depuis 2015.

Comment enseigner aujourd'hui l'analyse de spectacle dans les écoles professionnelles d'art et à l'université? Devant la multiplicité et les hybridations complexes des formes scéniques actuelles, l'article propose que l'analyse s'appuie sur la notion de geste artistique pour l'élaboration d'un discours, conscient de la singularité de chaque spectacle. En trois stations, devant, au cœur et autour de la création, elle devient ainsi un exercice sensible élevé au rang d'art de la mémoire.

Mots-clés : théâtre, spectacle vivant, processus de création, expression verbale, geste artistique, transmission, invention, disposition, élocution, mémoire.

Julia GROS DE GASQUET, “*Between perception and transmission. The place of performance analysis*”

A lecturer with accreditation to supervise research (HDR) at the IET (Institute of Theatrical Studies, Paris III – Sorbonne Nouvelle), she is the co-editor, with Sarah Nancy, of La Voix du

public en France aux XVIIe et XVIIIe siècles (*Presses Universitaires de Rennes*, 2019); with Julie Valero, of *L'objet technique en scène* (*Paris, l'Entretemps*, 2019); and with Céline Candiard, of *Scènes baroques contemporaines* (*Presses Universitaires de Lyon*, 2019). She has been the artistic director of the "Festival de la Correspondance de Grignan" since 2015.

How is one to teach performance analysis in professional art schools and universities today? In the face of the multiplicity and complex hybridizations of current scenic forms, the article suggests that the analysis be based on the notion of artistic gesture, conducive to a discourse that is aware of the singularity of each performance. In three stations – before, within, around the creation –, the practice of analysis thus becomes an exercise in sensibility, promoted to the level of an art of memory.

Keywords: theater, live performance, creative process, verbal expression, artistic gesture, transmission, invention, arrangement, elocution, memory.

Françoise GOMEZ, « Entretien avec Patrice Pavis »

À force de méditer « le donné hétérogène [...] du spectacle vivant », Patrice Pavis a produit une œuvre encyclopédique, unique dans la recherche en théâtre. Il revient sur une carrière qui a su dialoguer avec le structuralisme, la sémiologie, la pragmatique, jusqu'aux *performance studies*, en trois étapes où chaque fois « domine une certaine conception du théâtre, mais également une politique du savoir, et, derrière elle, une politique universitaire ainsi qu'une politique tout court ».

Mots-clés : théâtre, performance, spectacle vivant, recherche, analyse, sémiologie, pragmatique, *performance studies*, ateliers d'écriture, verbo-corps.

Françoise GOMEZ, "Interview with Patrice Pavis"

By dint of pondering on "the heterogeneous nature [...] of the performing arts," Patrice Pavis has produced an encyclopedic body of work which is unique in his field. Looking back on a career that has been able to dialogue with structuralism, semiology, pragmatics, and performance studies, he distinguishes in it three stages dominated in turn by "a certain conception of theater, but also a politics of knowledge, and behind it, a university politics as well as a politics in general."

Keywords: theater, performance, live performance, research, analysis, semiology, pragmatics, performance studies, writing workshops, verbo-body.

Thibaut JULIAN, « Talma à l'école de son public. Correspondance et réflexivité »

Thibaut Julian est agrégé de Lettres modernes et docteur de Sorbonne Université. Sa thèse effectuée sous la direction de Pierre Frantz portait sur *L'Histoire de France en*

jeu dans le théâtre des Lumières et de la Révolution (1765-1806). Il a codirigé le collectif *Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française et l'Empire* paru aux Classiques Garnier en 2019, et poursuit ses recherches entre études théâtrales, littérature et histoire au sein du Centre de recherches historiques de l'EHESS.

Cet article explore la relation de réflexivité critique entre spectateur et comédien, à partir du cas de François-Joseph Talma sous la Révolution. Des spectateurs formulent des critiques et conseils dans des lettres qui ont pu aiguillonner le style actorial de Talma, sa conception de « l'imagination créatrice » et la mission de « professeur d'histoire » qu'il assigne au comédien dans les *Réflexions sur Lekain et sur l'art théâtral* (1825).

Mots-clés : Talma, réflexion, lettres, Révolution française, Comédie-Française, imagination créatrice, histoire, observations, interprétation.

Thibaut JULIAN, “*Talma's learning from the audience. Letters and reflexivity*”

Thibaut Julian is a qualified French literature teacher and obtained his PhD from the Sorbonne Université. His dissertation, written under the supervision of Pierre Frantz, was entitled “French History through the theatre of the Enlightenment and the French Revolution (1765-1806)”. He co-edited Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française et l'Empire (Classiques Garnier, 2019) and develops his research on theatre, literature and history at the “Centre de recherche historiques” (EHESS).

This paper explores the critical reflexivity between actors and the audiences by focusing on François-Joseph Talma during the French Revolution. Admirers wrote letters to Talma filled with advice which may have prompted Talma's dramatic style, his theory about “creative imagination”, and his belief in an actor's mission to be like a history teacher, which he would later develop in Réflexions sur Lekain et sur l'art théâtral (1825).

Keywords: Talma, reflection, correspondance, French Revolution, Comédie-Française, creative imagination, history, observations, interpretation.