

PROPOSITION SUJETS DE THESES CONTRATS DOCTORAUX 2021-2024

Appel ciblé :

- Contrat doctoral établissement ED 536
 - Contrat doctoral établissement ED 537
 - Contrat doctoral fléché FR Agorantic
-

Équipe de direction

Directeur de thèse : Nathalie Macé-Barbier

Co-directeur éventuel :

Co-encadrant éventuel :

Informations générales

Titre en français : La matière sonore dans le théâtre de l'intime

Titre en anglais : Sound material in intimate theatre

Mots-clés : théâtre, son, voix, intime, confession, introspection, espace mental, rêve, inconscient

Discipline de rattachement (principal) : Études théâtrales

Discipline de rattachement (secondaire)

Insertion dans un des 2 axes de l'établissement (si oui, préciser) : Culture, Patrimoine, Sociétés numériques

Co-tutelle : Non

Opportunités de mobilité du doctorant dans le cadre de sa thèse : Oui

Pays : Relations possibles avec des universités où les *sound studies* et la dramaturgie sonore sont particulièrement développées (Canada, Etats-Unis, Angleterre)

Profil attendu des candidats à auditionner : Les candidats devront attester d'un parcours universitaire en études théâtrales (master 2), mais aussi d'une expérience de la mise en scène. Une culture littéraire solide et une

bonne connaissance du paysage théâtral contemporain sont attendues, ainsi qu'une familiarité technique avec la scène.

Présentation détaillée du sujet (3 pages maximum, tout compris)

Contexte : Si l'étude du son au théâtre est en plein développement en France, notamment grâce aux recherches de Marie-Madeleine Mervant-Roux, elle est encore relativement récente et constitue de ce fait un terrain d'exploration fertile. Les essais de Daniel Deshays, chercheur et créateur sonore, ont mis en avant le contraste frappant entre la place fondamentale de ce média dans l'art théâtral et sa discrétion dans le discours théorique. Or cette discrétion peut s'expliquer en partie par l'un des aspects principaux du son au théâtre, à savoir sa façon de travailler par « persuasion clandestine »¹, de déployer ses effets souvent par insinuation, discrètement, influençant la perception du spectateur sans que celui-ci en ait nécessairement conscience. Cette invisibilité même qui le rend effectif peut expliquer le peu d'attention que lui a prêté la recherche en études théâtrales, même lorsqu'elle se concentre sur les nouvelles technologies et l'intermédialité : bien souvent, il est beaucoup plus question d'image ou de vidéo que de son. Pour autant, les artistes qui exploitent le pouvoir du son dans leurs créations sont nombreux. Ce projet propose donc au candidat qui s'en emparera de prêter une attention singulière au travail de la matière sonore dans un corpus théâtral à définir, ainsi que dans sa propre pratique. La capacité du son à agir sur les spectateurs, mais aussi sur les acteurs – en s'adressant moins à leur intellect qu'à leur corps, à leur mémoire sensible, à leur psyché – sera à explorer pour questionner le lien entre l'outil sonore et la mise en scène de l'intime au théâtre.

Objectifs : Il s'agira de comprendre de quelle manière le son agit à la fois sur les acteurs et les spectateurs pour établir entre eux une forme de lien intime et organique qui ouvre des espaces mentaux et trouble les frontières entre les différents états de la conscience. Les réponses concrètes que peut apporter le son à des questions dramaturgiques (lorsqu'il s'agit de porter à la scène des textes où les mouvements de la pensée consciente et inconsciente se mêlent, où les voix intérieures se multiplient) seront au cœur de ce projet de recherche. Le son sera l'objet central de l'étude, mais il ne sera pas pour autant isolé des autres éléments qui composent la création scénique : au contraire, il sera toujours pensé dans son rapport à l'espace, au décor, à la lumière, à la performance des acteurs, au texte, aux spectateurs. L'originalité de ce travail résidera dans son approche à la fois théorique et pratique : il s'agira d'un projet à deux volets où dialogueront constamment réflexion et expérimentations au plateau. Il sera possible de concevoir une production où le son sera pensé en amont, de façon à ce qu'au sein du processus créatif, il soit mis au même niveau que les autres éléments scéniques, voire que ces derniers découlent du travail sonore. Dans cette perspective, le candidat n'hésitera pas à repenser les configurations théâtrales traditionnelles en questionnant les frontières définitives du théâtre, notamment dans leur rapport à d'autres formes artistiques plus ou moins proches, comme l'installation.

Méthodes à mettre en œuvre : En réalisant d'abord une mise en perspective historique – d'autant plus importante que les études diachroniques du son au théâtre restent rares – le candidat dégagera les tendances et les préoccupations présentes dans l'histoire du théâtre quant au travail sonore, par exemple avec l'usage des bruitages dans le théâtre naturaliste de la fin du XIX^e siècle. Tout en effectuant un travail de fond sur les études

¹ Daniel Deshays citant Herbert Marshall Meduhan dans *Pour une écriture du son*, Paris, Klincksieck, 2019, p. 170.

sonores, alimenté par des lectures théoriques sur ce sujet, l'étudiant s'attachera à analyser des productions scéniques aux esthétiques et aux dispositifs variés, des œuvres où le son occupe une place déterminante dans le travail et instaure un rapport particulier à l'intime chez les acteurs et les spectateurs. Ces analyses s'enrichiront d'un matériau que l'étudiant pourra récolter auprès des artistes, metteurs en scène, créateurs sonores, acteurs, en s'intéressant à la genèse des œuvres étudiées. Sa propre perception pourra par ailleurs se confronter au témoignage d'autres spectateurs qu'il sera susceptible d'interroger. Les réflexions nées de ces études, les analyses et la connaissance approfondie des processus de création, se répercuteront enfin sur les expérimentations scéniques par lesquelles l'étudiant éclairera sa compréhension du sujet.

Résultats attendus : Les hypothèses nées de ce travail de recherche en deux volets – l'un théorique, l'autre pratique, l'un et l'autre se consolidant mutuellement – auront pour ambition d'apporter un nouveau point de vue sur les études encore récentes du son dans le domaine théâtral et de mettre en valeur la variété et la force de ses pouvoirs de suggestion. En s'intéressant autant aux moyens concrets mis en œuvre (travail de la texture sonore, spatialisation des sources, modalités d'écoute...) qu'aux effets produits, ce projet proposera une façon de penser la notion d'intime au théâtre en accordant à la matière sonore une place centrale.

Retombées pour Avignon Université : L'essor des *sound studies* étant plus tardif en France que dans les pays anglo-saxons et au Québec, des échanges et des rencontres pourraient être envisagés dans le cadre de ce projet avec des chercheurs affiliés à des universités de ces pays, notamment l'UQAC, qui a créé une chaire en dramaturgie sonore. La place d'un tel sujet de recherche au sein d'Avignon Université continuerait à inscrire l'université dans un mouvement dynamique qui anime une partie de la recherche aujourd'hui, à savoir l'intérêt pour les nouveaux médias au théâtre. En outre, le volet pratique de ce travail sera un excellent moyen, d'une part, d'instaurer des partenariats avec des institutions artistiques et, d'autre part, de proposer, dans l'enceinte même de l'université ou dans des lieux associés, des représentations ouvertes au public, qui ne sauront que renforcer son attractivité.

Références bibliographiques :

Ouvrages théoriques et critiques

ARTAUD Antonin, *Œuvres complètes*, tomes IV et V, Paris, Gallimard, 1978.

BARTHES Roland, *L'obvie et l'obtus*. Essais critiques III, Paris, Seuil, Points/Essais, 1982.

COHN Dorrit, *La Transparence intérieure, modes de représentation de la vie psychique dans le roman*, Paris, Seuil, 1981.

LE PORS Sandrine, *Le Théâtre des voix. A l'écoute du personnage et des écritures contemporaines*, Rennes, PUR, 2011.

NANCY Jean-Luc, *A l'écoute*, Paris, Galilée, Philosophie en effet, 2002.

NOONAN Mary, *Echo's Voice : The Theatres of Sarraute, Duras, Cixous and Renaude*, Oxford, Legenda, 2014.

SARRAZAC Jean-Pierre, *Théâtres intimes*, Arles, Actes Sud, 1989.

SZENDY Peter (dir.), *L'Ecoute*, Paris, IRCAM, L'Harmattan, 2000.

SZENDY Peter, *Ecoute. Une histoire de nos oreilles*, Paris, Minuit, 2001.

VERMA Neil, *Theater of the Mind : Imagination, Aesthetics, and American Radio Drama*, University of Chicago Press, 2012.

Ouvrages critiques sur le son au théâtre

BIGAND Emmanuel et Stephan MC ADAMS, *Penser les sons. Psychologie cognitive de l'audition*, Paris, PUF, 1994.

BIJSTERVELD Karin et José VAN DIJCK, *Sound Souvenirs. Audio Technology, Memory and Cultural Practices. Transformations in Art and Cultures*, Amsterdam, AUP, 2009.

- BIJSTERVELD Karin et Trevor PINCH (dir.), *The Oxford Handbook of Sound Studies*, Oxford University Press, 2011.
- CHAPPLE Fredda et Chiel KATTENBELT (dir.), *Intermediality in Theatre and Performance*, Amsterdam et New York, Rodopi, 2006.
- CHION Michel, *Le Son*, Paris, A. Colin, 2004.
- COLLISON David, *Stage Sound*, London, Macmillan, 1976.
- DESHAYS Daniel, *Sous l'avidité de mon oreille*, Paris, Klincksieck, 2018.
- DESHAYS Daniel, *Pour une écriture du son*, Paris, Klincksieck, 2019.
- DUFOUR Denis et al., *Ouïr, entendre, écouter, comprendre après Schaeffer*, Paris, Ina-Buchet/Chastel, Pierre Zech éditeur, 1999.
- DUPLAIX Sophie et Marcella LISTA, *Sons et lumières. Une histoire du son dans l'art du XX^e siècle*, Paris, Centre Pompidou, 2004.
- FORTIER Denis, Paulette GHIRON-BISTAGNE et Bernard THAON, « Acoustique, techniques du son », in Michel CORVIN (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008 [1998].
- GUIU Claire, Guillaume FABUREL, Marie-Madeleine MERVANT-ROUX, Henry TORGUE et Philippe WOLOSZYN (dir.), *Soundscapes. Espaces, expériences et politiques du sonore*, Rennes, PUR, Géographie sociale, 2014.
- KARPF Anne, *La Voix. Un univers invisible*, trad. Geneviève Brzustowski, Paris, Autrement, 2008.
- LARRUE Jean-Marc (dir.), *Théâtre et intermédialité*, Lille, PUS, 2015.
- LARRUE Jean-Marc et Marie-Madeleine MERVANT-ROUX (dir.), *Le Son du théâtre (XIX^e-XXI^e siècle)*, Paris, CNRS éditions, 2016.
- LARRUE Jean-Marc et Giusy PISANO (dir.), *Les Archives de la mise en scène. Hypermédialités du théâtre*, Lille, Presses universitaires du Septentrion, Images et sons, 2014.
- MERCIER Denis (dir.), *Le Livre des techniques du son*, tome 3, Paris, Dunod, 2013.
- RUSSOLO Luigi, *L'Art des bruits* (textes présentés par Giovanni Lista), Lausanne, l'Age d'Homme, 1975.
- SCHAFER Raymond Murray, *Le Paysages sonore*, trad. Sylvette Gleize, Paris, J.-C. Lattès, 1979.
- STERNE Jonathan (dir.), *The Sound Studies Reader*, London, New York, Routledge, 2012.
- THOMPSON Marie et Ian BIDDLE (dir.), *Sound. Music. Affect. Thorizing Sonic Experience*, Londres, Bloomsbury, 2013.

Revues

- BOVET Jeanne, Jean-Marc LARRUE et Marie-Madeleine MERVANT-ROUX (dir.), *Voix words words words*, *Théâtre/Public* n°201, octobre 2011.
- GUINEBAULT SLAMOWICZ Chantal, Jean-Marc LARRUE et Marie-Madeleine MERVANT-ROUX (dir.), *Le Son du théâtre II*, *Théâtre/Public* n°199, mars 2011.
- LARRUE Jean-Marc et Marie-Madeleine MERVANT-ROUX (dir.), *Le Son du théâtre I*, *Théâtre/Public* n°197, octobre 2010.

Thèses

- FARGIER Noémie, *Expériences sonores et intersubjectivité dans le spectacle vivant contemporain. L'inter[or]alité, entre désir et pouvoirs*, thèse dirigée par Marie-Madeleine Mervant Roux et Peter Szendy, Sorbonne Paris Cité, 2018.
- LARMET Chloé, *Expériences de voix : à l'écoute de Krystian Lupa, Christoph Marthaler, Joël Pommerat, Claude Régy et Anatoli Vassiliev*, thèse dirigée par Christophe Bident, Université d'Amiens, 2016.

Les sujets devront être adressés à

gestion-ed@univ-avignon.fr

avant le 6 avril 2021