RELIRE : Refaire les liens, Inverser le regard. Pratiques, discours et histoires du théâtre, de la performance et des scènes performantielles – 1950-2020

Projet co-dirigé par Bénédicte Boisson (MCF en études théâtrales, université Rennes 2, UR APP, laboratoire théâtre, chercheuse associée à Thalim, UMR 7172), Laure Fernandez (Chercheuse en études théâtrales, associée à Thalim (UMR 7172)) et Nicolas Fourgeaud (Historien de l'art, HEAR, Strasbourg)

Projet soutenu par les actions spécifiques de Rennes 2, en vue de réponse à appels à projet financés – juin 2023- septembre 2025.

Événements organisés en partenariat avec la Royal Holloway University of London et le GRIRT (Iret, Université Sorbonne-Nouvelle), avec le soutien de l'UR APP (Arts : pratiques et poétiques) et l'UMR Thalim (CNRS, Paris 3, ENS)

Résumé

Ce projet vise à faire ou refaire l'histoire et les généalogies des formes scéniques performantielles – celles désignées par des termes comme théâtre postdramatique, danse performative, spectacles interartistiques, performances scéniques ou tout simplement performances. Leur rapprochement par les discours avec le *performance art* a en effet trop souvent gommé la richesse et la multiplicité de leurs ancrages, pour les ramener soit à l'histoire de la performance, soit à l'histoire de leur seul champ artistique (théâtre, danse…).

Ces lacunes s'expliquent par diverses raisons : récentes, elles ont été l'objet d'approches analytiques et esthétiques plutôt qu'historiques – approche qu'il est désormais nécessaire d'envisager ; elles demandent pour être abordées une interdisciplinarité scientifique (études théâtrales et chorégraphiques, histoire de l'art, études visuelles, histoire culturelle…) et une perspective internationale qui demeurent peu mises en œuvre dans les universités françaises ; enfin, leur assignation au champ de la performance s'est accompagnée d'un discours anti-théâtral qui a largement empêché de prendre en compte leur théâtralité, pourtant évidente dans nombre d'œuvres, et leur complexité.

Présentation détaillée

A l'origine de ce projet, il y a trois constats au moins, découlant des formes inter-, in-disciplinaires, postdramatiques auxquelles nous avons affaire sur les scènes depuis la fin du XXè siècle :

- le *performance art* s'est souvent érigé au cours des années 1960-1970 dans un discours anti-théâtral, ce qui a pu occulter les liens et influences réciproques entre gens de la scène et artistes d'autres champs ayant contribué à la naissance de ces formes, tout comme la dimension théâtrale qu'elles avaient, si l'on veut bien cesser de réduire le théâtral au texte dramatique.
- l'histoire du théâtre s'écrit loin de l'histoire de l'art, là où la danse, par exemple, semble avoir plus facilement adopté et adapté cette périodisation et ces concepts. Pourtant, le déploiement de la mise en scène et de formes issues d'une composition scénique pourrait inviter à une histoire mieux liée à celles des diverses disciplines artistiques mobilisées.
- l'histoire du théâtre « performantiel » ne s'est pas vraiment écrite. Soit ce théâtre est inclus dans le vaste ensemble de la performance – et on en trouve de rares occurrences dans les ouvrages retraçant l'histoire de cette pratique artistique ; soit des artistes de théâtre assumant cet héritage sont mentionnés dans des histoires du théâtre en général, qui soulignent leur « interdisciplinarité » tout en les associant à une histoire monodisciplinaire.

S'il existe des danses performatives, un théâtre performantiel, des performances scéniques, il faut écrire leur histoire et leur généalogie sans se contenter de tout ramener à la seule performance ou au champ disciplinaire « originel » de ces créations. Ces constats font également écho aux réflexions actuelles sur l'historiographie en études théâtrales. Ce renouveau historiographique vise souvent moins les formes artistiques légitimées du XXè siècle que des périodes plus anciennes, une ouverture à d'autres pratiques spectaculaires et culturelles, ou à d'autres actrices et acteurs de cette histoire. Pourtant, l'écriture de l'histoire des expérimentations formelles les plus récentes mérite elle aussi d'être interrogée, et parfois d'être faite.

Ce chantier sera déployé selon trois axes :

1. Influences du théâtre sur le tournant performantiel des arts – études de cas (1950-1970)
2. Théâtre et performance : tentatives d'historiographies croisées
3. Généalogie des formes scéniques performantielles (1990-2020)

Pour mener à bien cette recherche, à la croisée de l'histoire des arts et de l'esthétique, une équipe pluri-disciplinaire (études théâtrales, études chorégraphiques, *performance studies*, histoire de l'art, visual studies) et internationale est nécessaire, puisque de nombreux artistes ont circulé entre l'Europe et les Etats-Unis notamment. Il faut également pouvoir rassembler des spécialistes de divers artistes, dans divers domaines et fouiller des fonds d'archives sur deux continents, via un certain nombre de déplacements à l'étranger.

L'action spécifique octroyée par Rennes 2 devrait servir à développer et consolider une équipe interdisciplinaire et internationale en vue du dépôt d'une demande d'ANR, de type PRC ou PRCI, à l'automne 2025. Une première journée d'études a eu lieu en novembre 2022, permettant de défricher le premier axe en commençant à travailler sur des cas avérés d'influence du théâtre sur la performance (et non l'inverse, selon l'angle habituellement adopté). Elle a permis de commencer à constituer une équipe resserrée stable, qui s'investit dans les divers événements organisés dans le cadre de RELIRE depuis novembre 2022 : Une équipe resserrée est déjà constituée, appelée à grossir au cours des deux ans à venir. Elle est interdisciplinaire et en partie internationale. Elle rassemble des universitaires, des chercheurs en école d'art, des chercheurs indépendants et des doctorants : Aurélien Degrez (doctorant en études théâtrales, UR 3208 : APP, Rennes 2, ENS), Georgina Guy (Theatre and Senior Lecturer, Royal Holloway, University of London), Ophélie Landrin (Docteure en études théâtrales, Boston College in Paris), Chloé Lavalette (Docteure Sacre, ATER, département d'études théâtrales, Rennes 2), Marie-Christine Lesage (UQAM, Montréal), Samuel Lhuillery (Docteur en Etudes Théâtrales, Paris 3, post-doctorant projet ACTIF, Université Toulouse-Jean Jaurès), Sylvie Mokhtari (Histoire de l'art, Archives de la critique d'art, chercheuse associée à HCA, UR 1279, Rennes 2), Marie Pecorari (MCF Paris IV- Sorbonne, Etudes anglophones, Agrégée d'Anglais), Beatriz Swinburn (doctorante en études théâtrales, UR 3208 : APP, Rennes 2).

Événements scientifiques et workshop organisés à ce jour

Axe 1 / Influences du théâtre sur le tournant performantiel des arts (1950-1970)

- 18 novembre 2022. Journée d'étude 1, Université Rennes 2

- 5 juin 2023. Journée d’étude 2, Université Rennes 2

Axe 2 / Théâtre et performance : tentatives d’historiographies croisées

- 22 mai 2023. Journée d’étude 1, Royal Holloway University of London
- 25 novembre 2024. Journée d’étude 2, co-organisée par le GRIRT (Sorbonne Nouvelle, Iret) et Relire, Maison de la recherche, Paris, 5è : « Les revues, lieu du débat entre théâtre, danse et performance (France, Royaume-Uni, Amérique du Nord ; 1950-2020)

Workshops

- Workshops du projet RELIRE

Publication

- Numéro 14 de la revue *Déméter : Publication - Défaire les histoires disciplinaires : frictions et appropriations réciproques entre théâtre, danse et performance (de 1950 à nos jours)*