Colloque de l'ACRT 2023 : Appel à participant.e.s aux séances « Rivages en scène / Les rivages de la performance »

I. Tables rondes:

a. Théorie de la marionnette

Organisateurs : Dawn Tracey Brandes (Université Dalhousie) et Gabriel Levine (Campus Glendon de l'Université York)

Séance synchronique, en ligne (10 au 12 juin)

En marge de l'érudition théâtrale, souvent traitée comme un spectacle secondaire critique, la marionnette continue de connaître une résurgence de longue date dans la pratique théâtrale. Au cours des dernières décennies, des compagnies de marionnettes et des artistes notables ont connu du succès sur les scènes canadiennes et internationales (y compris les succès théâtraux grand public de Ronnie Burkett et Handspring Puppet Company, les œuvres d'opéra d'Improbable Theatre/Phelim McDermott/Julian Crouch et Blind Summit et les comédies musicales du Roi Lion à Shrek). Cependant, malgré cette attention artistique robuste, il n'y a eu que quelques tentatives concertées pour théoriser la marionnette contemporaine. Suite aux travaux novateurs du 20ème siècle de l'École de Prague et aux efforts ultérieurs dans la tradition sémiotique (Tillis), une petite communauté de chercheurs a accordé une attention critique croissante à la marionnette, avec de nouvelles anthologies (Routledge), monographies et encyclopédies (UNIMA). Pendant ce temps, les praticiens de marionnettes et les praticiens-érudits ont généré des idées vives de leur pratique, et les critiques ont esquissé des pensées évocatrices sur la « vie étrange » de la marionnette (Gross). Pourtant, étant donné la position unique de la marionnette dans le paysage de la performance matérielle, il est surprenant qu'elle n'ait pas produit à ce jour un corps de théorie fort et cohérent. Peut-être est-ce le résultat de la tendance anti-systématique de la marionnette : en tant que discipline, la marionnette est souvent abjecte, mise dans le même sac que le divertissement des enfants, ou considérée comme une curiosité mineure par rapport aux grands genres théâtraux. À notre avis, cependant, la position marginale de la marionnette comme d'autres positions marginales – peut donner lieu à des idées théoriques aiguës qui pourraient aider à changer notre compréhension des concepts clés de l'agentivité, de la matérialité, de l'incarnation et de l'animauté.

Ce panel rassemble des chercheurs et des érudits-praticiens qui cherchent à théoriser la forme et la pratique de la marionnette de l'intérieur. Les contributions pourraient dialoguer avec les courants théoriques contemporains, y compris les travaux en phénoménologie, en « nouveau matérialisme » ou en « théorie des choses ». Ils pourraient également s'intéresser aux compréhensions autochtones de l'être matériel et incarné en relation. Le but du panel, cependant, n'est pas d'importer la théorie dans une discussion sur la marionnette, mais plutôt de générer une théorie à partir des connaissances pratiques de la marionnette, des permutations

historiques et de l'efflorescence contemporaine. Mis de côté, jeté dans un tas, laissé sur les rives par les gardiens culturels, le marionnette persiste néanmoins et se réinvente. En écoutant les marionnettistes, les spécialistes de la marionnette et les marionnettes elles-mêmes, quelles nouvelles idées pourraient émerger ?

Les sujets possibles pourraient inclure :

- Explorations théoriques de thèmes tels que l'animalité, l'agence ou l'incarnation générés par la pratique de la marionnette ou le spectateur
- La performance de marionnettes et la construction de l'identité, y compris la race, le genre et la sexualité
- Spectacle de marionnettes autochtones
- Théories du spectateur fantoche
- Recherches sur la matérialité des marionnettes
- Théoriser les contributions politiques, éthiques, épistémologiques ou ontologiques de la marionnette
- Relations entre marionnette et marionnettiste, marionnette et environnement, marionnette et objets non-marionnette

Veuillez soumettre un résumé (250 mots) pour une présentation de 15 minutes, accompagné d'une biographie, aux organisateurs à <u>puppettheoryCATR2023@gmail.com</u> avant **le 14 avril, 2023.**

Dawn Tracey Brandes est chargée de cours à la Fountain School of Performing Arts de l'Université Dalhousie. Son travail examine les implications théoriques de la performance contemporaine de marionnettes, en particulier en relation avec les préoccupations phénoménologiques. Elle a contribué à des chapitres de collections éditées comme *The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance et Performing Arousal: Precarious Bodies and Frames of Representation*, ainsi que des articles pour *Canadian Theatre Review* et *Puppetry International*.

Gabriel Levine est l'auteur de Art and Tradition in a Time of Uprisings (MIT Press 2020). Il a coédité Practice (MIT/Whitechapel 2018) et ses écrits ont été publiés dans des publications telles que Performance Research, Liminalities, Journal of Curatorial Studies et Canadian Theatre Review. Il a sorti de nombreux enregistrements musicaux sur divers labels, et ses projets de théâtre de marionnettes ont fait des tournées internationales. Il est professeur adjoint à temps partiel et coordonnateur du programme d'art dramatique et d'arts créatifs du campus Glendon, Université York, et co-commissaire du Concrete Cabaret et du festival OBJECTO de Toronto. www.gabriellevine.net

b. La réalité augmentée et la scène de l'avenir

Modératrices: Kim McLeod (Université de Guelph) et Laura Levin (Université York)

Cette table ronde se tiendra en personne pendant le volet du colloque qui se tiendra à l'Université Dalhousie du 15-17 juin 2023.

Structure de la séance : présentations de 10 minutes suivies de 30-40 minutes de discussion

Le secteur du théâtre et de la performance a récemment connu une vague d'expérimentations avec la réalité étendue comme moyen d'expression artistique. La réalité étendue est un terme qui fait référence à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée et à la réalité mixte. Elle a permis aux artistes d'adopter des moyens de diffusion sécuritaires pendant la pandémie de COVID-19. Par la même occasion, les créatrices et créateurs ont découvert de nouveaux outils pour la construction d'univers et le positionnement du spectateur.

L'objectif de cette séance est d'explorer comment la performance en réalité étendue remet en cause les postulats définissant le théâtre. Nous nous inspirons des provocations formulées dans 'A Manifesto for the Future Stage', un texte rédigé par le Groupe de recherche sur l'avenir de la scène de Metalab, qui exhorte l'industrie des arts de la scène à composer avec les « nouvelles perspectives pour les médias, la culture et la présence dans un monde hyperconnecté », tout en tenant simultanément compte des impacts politiques de ces changements technologiques. Nous relèverons ce défi en proposant des travaux qui examinent comment les expérimentations théâtrales en réalité étendue s'alignent, se distinguent et remettent en question les principes clés du manifeste. Les personnes participant à la table ronde pourraient se pencher sur les questions suivantes :

- Est-ce que la coprésence physique est requise au théâtre ? Est-ce que la réalité étendue créera un nouveau médium totalement autre ?
- Quelles sont les limites de la pensée utopique sur les intersections entre le théâtre et les nouvelles technologies ?
- Devons-nous nous opposer à l'affirmation du manifeste selon laquelle "la performance n'est pas une marchandise »? Ou cela suggère-t-il plutôt une orientation politique à laquelle il convient de réfléchir attentivement ?
- Le « liveness plus » est-il un concept générateur qui nous aide à articuler les possibilités des nouveaux médias ? Ou sommes-nous en train de revenir à de vieux binômes entre « liveness » et médiatisation qui vont à l'encontre de la nature émergente de ce travail ?

Pour cette table ronde, nous invitons les artistes, les chercheuses et les chercheurs à différents stades de leur carrière à nous envoyer leurs propositions, soit des textes d'opinion basés sur les propres expérimentations ou des textes performatifs tels que des contre-manifestes, écrits en réponse au manifeste. Les personnes intéressées à participer à la table ronde sur la réalité étendue et la scène de l'avenir doivent envoyer une proposition de 250 mots à Laura Levin (levin@yorku.ca) et Kimberley McLeod (kimberley.mcleod@uoguelph.ca), avant le 14 avril, 2023.

c. « Aux limites du visible : La recherche basée sur la pratique, la reconnaissance universitaire et le défi de l'éthique »

ORGANISATRICES : Natalie Álvarez (Université métropolitaine de Toronto) et Kim Solga (Université Western)

Cette table ronde se tiendra en personne pendant le volet du colloque qui se tiendra à l'Université Dalhousie du 15-17 juin 2023.

Plusieurs chercheuses et chercheurs de notre communauté s'identifient à la recherche basée sur la pratique. Dans notre travail, nous ressentons régulièrement le besoin de démontrer la valeur de ce travail à celles et ceux qui sont familiers avec la recherche plus traditionnelle, positiviste. Nous nous retrouvons souvent dans l'obligation de justifier la logique, les buts et les méthodes de notre travail aux comités d'éthique de la recherche (CÉR) de nos établissements, lorsque nous devons remplir leurs formulaires conçus en fonction des sciences sociales, pour être autorisés à commencer notre travail.

Aucun de ces problèmes n'est nouveau. La recherche basée sur la pratique fait partie de la recherche en théâtre et performance depuis des décennies. Ce qui est peut-être nouveau est cette tendance institutionnelle en faveur de l'équité, de l'inclusion et de la décolonisation. Est-ce qu'un tel virage pourrait permettre aux chercheuses et chercheurs dont les travaux sont basés sur la pratique de commencer à modifier ce qui est vu, écouté, mesuré, autorisé et reconnu institutionnellement ?

L'objectif de cette table ronde est de recueillir un large éventail de perspectives sur les façons utilisées par les personnes en recherche-création et celles utilisant la recherche basée sur la pratique pour communiquer la nature, la valeur et l'impact de leurs travaux aux gestionnaires universitaires. De plus, nous voulons savoir où et comment trouver des manières créatives pour passer à travers le processus d'approbation éthique. Nous espérons que cette session ne sera pas seulement un moment pour partager des idées et des ressources, mais aussi pour ramener des tactiques pratiques et des stratégies potentielles dans nos établissements.

Nos questions principales sont :

- 1) Quelles sont les façons créatives que les chercheuses et chercheurs qui se basent sur la pratique en performance peuvent utiliser pour rendre leur travail intelligible et visible dans les environnements de recherche postsecondaires ?
- 2) Comment le processus d'évaluation éthique influence-t-il, ou même façonne-t-il, la façon dont le travail éclot dans la pratique ?

Nous attendons des réflexions créatives et riches sur une ou sur ces deux questions de la part des artistes, des universitaires et des gestionnaires à différents stades de leur carrière, qui sont familiers avec l'évaluation, la permanence et la promotion, ainsi qu'avec les processus en éthique de la recherche.

Veuillez envoyer votre nom, votre affiliation institutionnelle (le cas échéant) et une déclaration d'intérêt indiquant votre désir de partager votre perspective et la contribution que vous pourriez apporter à la table ronde (max. 250 mots) à Natalie Álvarez (natalie.alvarez@torontomu.ca) et Kim Solga (ksolga@uwo.ca), au plus tard le 20 avril 2023

d. « Historiographier Hannah » : un album critique consacré à Hannah Moscovitch

Organisatrices : Sasha Kovacs (Université de Victoria) et Michelle MacArthur, Université de Windsor

Cette table ronde se tiendra en personne (avec l'option de participation en mode hybride) pendant le volet du colloque qui se tiendra à l'Université Dalhousie du 15-17 juin 2023.

- « Les albums sont des documents d'archives à part entière, dont la flexibilité invite chacun à s'engager dans l'archivage [...] »
- —Cherish Watton, "Suffrage Scrapbooks and Emotional Histories of Women's Activism," pp. 1029

Hannah Moscovitch compte parmi les dramaturges les plus prolifiques et les plus reconnus du Canada. Elle a vu son œuvre être présentée au pays et à l'international, sur scène, à l'écran et à la radio depuis presque deux décennies. Les pièces de Moscovitch ont reçu des distinctions, dont le Prix du Gouverneur général pour le théâtre d'expression anglaise et le Prix littéraire Donald Windham-Sandy M. Campbell de l'Université Yale. Les critiques l'ont qualifié de différentes façons : « notre dramaturge la plus compétente, et ce n'est pas un éloge fait à la légère » (Cushman), « une incontournable du théâtre canadien » (Murphy) et « parmi les maîtres de la caractérisation du théâtre contemporain » (Barker). Et pourtant, la recherche sur l'art dramatique, le théâtre et la performance n'a pas couvert son abondante production, unanimement acclamée, laissant un maigre discours critique sur son œuvre (Barker, Demers, Jones, Zatzman).

Alors que le colloque de l'ACRT 2023 se tiendra à Mi'kma'ki, le territoire ancestral et non cédé du peuple L'nu (Mi'kmaq), aujourd'hui également connu sous le nom de Halifax, ville d'adoption de Moscovitch, cette table ronde présentera de brèves réflexions sur l'ensemble de son œuvre, afin d'alimenter la recherche sur l'une des dramaturges les plus présentes sur les scènes canadiennes. Son objectif principal est de susciter des contributions et de l'intérêt pour un ouvrage collectif critique sur les pièces de Moscovitch, sous la direction des coorganisatrices de la séance, Sasha Kovacs et Michelle MacArthur.

Les personnes intéressées à participer sont invitées à utiliser un artéfact, au sens large du terme, de l'œuvre de Moscovitch comme source d'inspiration et point d'ancrage de leur contribution (par exemple, une scène spécifique, un rendu de dessin, une chanson, un

programme, une photo, une critique, etc.). Ces artéfacts seront rassemblés et exposés pendant la période précédant la table ronde, jetant les bases d'un « album critique » qui aidera également à structurer l'ouvrage collectif prévu. Considérant l'archivage comme un site où « la production de connaissances commence » (Eicchorn 3) et le scrapbooking comme un « type d'archivage féministe » (Watton 1030) qui rassemble du matériel témoignant de sentiments et de créativité et qui met l'accent sur la création de connaissances collectives, notre approche utilise le scrapbooking comme une méthode d'historiographie théâtrale féministe.

Les personnes participant à la table ronde seront invitées à rédiger une courte communication de 10 minutes en utilisant leur artefact pour éclairer un aspect du travail de Moscovitch. Les sujets pourraient inclure, entre autres :

- les représentations de la guerre
- les représentations de l'histoire et de la culture juives
- les représentations de la maternité
- les représentations de la sexualité
- la représentation de l'histoire
- la représentation de l'auto/biographie
- les féminismes dans l'œuvre de Moscovitch et les lectures féministes de son œuvre
- les approches dramaturgiques communes (par exemple, l'adresse directe, la musique)
- la production et la réception internationales de l'œuvre de Moscovitch
- les partenariats artistiques et les collaboratrices et collaborateurs (par exemple, Maeve Beaty et Sarah Stanley)

La table ronde aura lieu lors du volet en personne du colloque prévu du 15 au 17 juin 2023 à l'Université Dalhousie. Elle pourrait nécessiter une préparation préalable (mineure).

Veuillez envoyer une proposition de 250 mots décrivant votre contribution à la table ronde, y compris l'artefact que vous avez choisi, ainsi qu'une brève notice biographique à <u>alexandrakovacs@uvic.ca</u> au plus tard le **vendredi 14 avril**.

RÉFÉRENCES:

Barker, Roberta. "SONGS OF THE EXILES." *Dalhousie Review*, vol. 99, no. 3, 2019, pp. 421+. Cushman, Robert. "The Family Way; Hannah Moscovitch, Our Most Competent Playwright, Does Domestic Realism." National Post (Toronto), 2013.

Demers, Patricia. Women's Writing in Canada. University of Toronto Press, 2019. Eichhorn, Kate. The Archival Turn in Feminism: Outrage in Order. Temple University Press, 2013. Jones, Matt. "After Kandahar: Canadian Theatre's Engagement with the War in Afghanistan."

Canadian Theatre Review, vol. 157, Jan. 2014, pp. 26–29. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.3138/ctr.157.006.

Murphy, Aisling. "From Toronto Stages to the 'Interview with the Vampire' Writers' Room,
Playwright Hannah Moscovitch Is Having a Moment." *The Toronto Star* (Online), 2022.
Watton, Cherish. "Suffrage Scrapbooks and Emotional Histories of Women's Activism."

Women's History Review, vol. 31, no. 6, Sept. 2022, pp. 1028–46. DOI.org (Crossref),

https://doi.org/10.1080/09612025.2021.2012343.

Zatzman, Belarie. "Difficult Knowledge in Theatre for Young Audiences: Remembering and Representing the Holocaust." *Theatre and Learning*, edited by Art Babayants and Heather Fitzsimmons Frey, Cambridge Scholars Publishing, 2015, pp. 23–49.

II Ateliers:

a. Se lancer dans la recherche du public :

Organisateur : Centre for Spectatorship and Audience Research (Université de Toronto)

Atelier de 90 minutes (précédé d'une participation de groupe à une représentation). Cet atelier se tiendra en personne pendant le volet du colloque qui se tiendra à l'Université Dalhousie du 15-17 juin 2023.

Une exploration importante des eaux agitées et des rivages lointains de la réception du public peut être une tâche lourde et écrasante. Il est facile pour le novice de se perdre parmi les politiques et les aspects pratiques des études sur le spectateur (Reason). En réponse, un nombre croissant de chercheurs du public s'aventurent dans ces eaux, dans l'espoir de négocier des rencontres équitables entre chercheurs, spectateurs et créateurs de théâtre. Cet atelier en personne animé par le *Centre for Spectatorship and Audience Research* (Kelsey Blair, Kelsey Jacobson, Signy Lynch, Scott Mealey et Jenny Salisbury) invite les chercheurs débutants et expérimentés à se joindre à nous pour une aventure de spectateurs des Maritimes dans le but d'élargir la navigation méthodologique de nos participants.

Les participants à l'atelier assisteront ensemble à une représentation théâtrale pendant la conférence. Ensuite, en utilisant l'approche polyvocale et mixte des méthodes présentées dans notre article de « From Site to Self » (Blair et al.), les participants à l'atelier rempliront un sondage et s'interrogeront mutuellement sur la production lors d'une séance post-performance sur la recherche sur le public. L'atelier mettra également en évidence les approches critiques et éthiques de la recherche sur le public et engagera les participants dans une évaluation des méthodes actuelles.

Pour postuler, veuillez envoyer un court énoncé (150-200 mots) sur votre intérêt et votre expérience (le cas échéant) avec la recherche d'audience à <u>centreforspectatorship@gmail.com</u> d'ici **le 1**^{er} mai 2023. Nous accueillons des participants à tous les niveaux de leur carrière universitaire (des étudiants aux chercheurs chevronnés) et avec tous les niveaux d'expérience en recherche sur le public. Cet atelier sera approuvé par le comité d'éthique de la recherche (et si vous ne savez pas ce que cela signifie ou implique, nous en parlerons).

III Groupes de travail :

ACRT 2023 Groupe de travail sur l'engagement somatique (année 3)

Organisatrices: Christine (cricri) Bellerose & Ulla Neuerburg

Nous acceptons la candidature d'artistes-chercheur.e.s (français / anglais) pour se joindre à notre groupe de participant.e.s en action depuis 2019. Pour ce faire,

- 1) faites-nous part de votre intérêt à joindre le groupe de travail sur l'engagement somatique,
- 2) faites-nous parvenir une courte biographie et veuillez nommer votre/vos pratique.s de mouvement somatique ainsi que sa/ses lignée.s. 3) Soyez disponible afin de définir la somatique en vos propres mots, et partager avec nous, vos références piliers du savoir savant somatique.

Nos réunions informelles pré-conférence sont prévues fin avril et mai.

UNE DÉFINITION EN PROCESSUS, DU DOMAINE SCOLASTIQUE SOMATIQUE

Nous entendons que la somatique va au-delà de l'étude de l'incarnation humaine (dite embodied, en anglais), et au sein de « cinq voies empruntées par les praticiens de la somatique: soit, sociale, écologique, spirituelle, santé et bien-être et éducation » (Fortin 2017, traduction libre). La somatique est à la fois une pratique émergente et ancienne (Eddy 2016; Fraleigh 2015). Aux 19e siècle, les pionnier.e.s du domaine de la somatique ont développé des thérapies et des pédagogies de la motricité sensible et sensée attenantes au corps-esprit bien avant que le terme somatique n'en vienne à désigner l'éventail des théories, pratiques et études contiguës. Particulièrement populaire dans les mondes de la danse et du théâtre d'où ont émergé plusieurs techniques et jeux associés, la somatique a ces dernières années, intégrée et contribuée aux études féministes, environnementales, et sur le handicap (Kuppers 2011, 2022) (handicap, dit Disability Studies en anglais, aussi appelé corps fragile par l'Association d'individus en mouvements engagés (A.I.M.E.)). À cette heure, la somatique est associée à une méthodologie de recherche basée sur le corps sensible et sensé, approche qui met au défi la définition par excellence d'une institution universitaire néolibérale. Cette approche de recherche somatique chevauche les approches des savoirs savants dont la quête des savoirs et les connaissances accumulées proviennent d'une relation à la terre, imprégnée de charge socioculturelle, pratiquée par l'ethnographie sensible, l'enquête qualitative (dite qualitative inquiry en anglais), et la performativité. Ainsi, elle s'inscrit dans une démarche politique et militante du penser-agir et de l'expérience préverbale du corps vivant (dit le corps propre mis en contexte d'une traduction de la phénoménologie du lived body en anglais) (Bardet et al 2018; Fernandes 2020; Fraleigh 2019; Johnson 2018; Sheets-Johnstone 2011). À ces modalités fonctionnelles, expérientielles et interconnectées qui se chevauchent et se superposent, la somatique opère en outre par le truchement des valeurs partagées telles que la mutualité, la continuité à travers les différences, la compassion et la guérison.

Merci d'adresser votre candidature ici.