

Histoire du spectacle vivant

XIXe-XXIe siècles

Avec le soutien du Théâtre de la Cité Internationale

Responsables

Jean-Claude Yon, directeur d'études à l'EPHE

Graça Dos Santos, professeur à l'Université de Paris Nanterre

Horaires

Lundi, de 17h30 à 19h

Lieu

Cité Internationale Universitaire de Paris (RER B : Cité Universitaire)

Maison du Portugal-André de Gouveia / 7 P boulevard Jourdan
75014 Paris

Programme

- **16 novembre 2026** : Ondine Simonot-Bérenger
Entre théâtre et sciences cognitives : construire un laboratoire des expériences collectives
- **7 décembre 2026** : Quentin Villa
Éléphants musiciens et chimpanzés jongleurs : les animaux exotiques dans les cirques du premier XXe siècle (France/Espagne, 1900-1939)
- **11 janvier 2027** : Emeline Jouve
Le Living Theatre à Avignon, 1968 : immersion historique et épistémologique
- **8 février 2027** : Carolina E. Santo, Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault, Hanna Lasserre
Théâtre & Transitions : participation, territoire, paysage
- **8 mars 2027** : Guillemette Prévot
Plaidoyer pour une histoire de l'économie théâtrale
- **5 avril 2027** : Megan Estela
L'art et l'argent : une économie de la tournée à partir du modèle Grau
- **3 mai 2027** : Didier Plassard
Le projet ERC PuppetPlays (2019-2025) : une contribution à l'historiographie non-linéaire du texte théâtral
- **7 juin 2027** : Fanny Platelle
Traduction et adaptation de sources françaises dans les théâtres des faubourgs de Vienne au XIXe siècle

PROGRAMME

16 novembre 2026 : Ondine Simonot-Béranger, « Entre théâtre et sciences cognitives : construire un laboratoire des expériences collectives »

Le théâtre et les sciences cognitives, avec des méthodes différentes, interrogent un objet commun : l'expérience humaine dans ses dimensions incarnées, sociales et affectives. À partir de mes recherches doctorales, cette intervention reviendra sur les relations entre théâtre et sciences de l'esprit, en insistant sur ce que ce dialogue peut apporter à chacun : le théâtre offre aux sciences cognitives un contexte privilégié pour étudier des phénomènes sociaux impossibles à reproduire en laboratoire, tandis que les outils expérimentaux des sciences cognitives permettent de documenter autrement l'expérience des spectateurs. Nous reviendrons sur l'expérience « = Cardiographie d'un public », menée aux Plateaux Sauvages en juin 2026, pour illustrer ce dialogue à travers un processus concret de recherche-crédation, et discuter des enjeux méthodologiques qu'il soulève : que mesure-t-on de l'expérience théâtrale, que laisse-t-on de côté, et comment articuler approches artistiques et scientifiques ?

7 décembre 2026 : Quentin Villa, « Éléphants musiciens et chimpanzés jongleurs : les animaux exotiques dans les cirques du premier XXe siècle (France/Espagne, 1900-1939) »

Durant le premier XXe siècle, un nouveau modèle de cirque s'impose en Europe : le cirque-ménagerie, qui confère une centralité inédite aux animaux exotiques dans ses programmes. À partir des cas français et espagnols, cette communication interroge la place de ces animaux dans les cirques entre 1900 et 1939, une période parfois présentée comme l'âge d'or du cirque animalier. Il convient toutefois de démystifier cette idée. En effet, si les animaux exotiques suscitent nombre de fantasmes et revêtent une importance symbolique considérable dans cette industrie, leur présence réelle dans les spectacles est bien plus mesurée et, surtout, très inégalement répartie entre les différentes entreprises circassiennes de l'époque. Il s'agira donc d'abord de cerner les contours de cette présence : à quelle fréquence les animaux exotiques apparaissent-ils dans les programmes de cirque français et espagnols du premier XXe siècle ? Quelles espèces sont les plus utilisées et à quelles fins ? Les imaginaires rattachés à ces animaux seront également abordés. Enfin, il s'agira de proposer une approche sensible de la question, en évoquant le quotidien de ces animaux de cirque.

11 janvier 2027 : Emeline Jouve, « Le Living Theatre à Avignon, 1968 : immersion historique et épistémologique »

L'ouvrage *Paradise Now en paradis. Une histoire du Living Theatre à Avignon et après (1968-2018)*, paru chez Classiques Garnier en 2022, puis dans sa version anglaise chez Routledge en 2026 (traduction de Lara Cox), propose une plongée dans la XXIIe édition du Festival d'Avignon, marquée par les événements de Mai 68 et par la participation du Living Theatre. Nous examinerons les enjeux politiques et esthétiques de la présence de cette troupe américaine d'avant-garde au Festival, ainsi que les conséquences de cet épisode. Nous reviendrons également sur les questions épistémologiques soulevées par ce travail de recherche et évoquerons les prolongements de cette étude.

8 février 2027 : Carolina E. Santo, Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault, Hanna Lasserre, « Théâtre & Transitions : participation, territoire, paysage »

Nous reviendrons d'abord sur les premiers travaux collectifs du groupe de recherche Théâtre & Transitions : écologie profonde, intelligence collective (Ttépic, fondé en 2021), notamment une série d'entretiens réalisés en 2022 sur les recours à la notion de paysage dans les pratiques théâtrales. Une partie de ces travaux est publiée dans l'ouvrage collectif *Théâtre & Transitions : participation, territoire, paysage*, dirigé par Stéphane Hervé, Brigitte Joinnault et Hanna Lasserre, dont la parution est annoncée pour mars 2027. Après une présentation de cet ouvrage et un rappel de l'historique du groupe Ttépic, nous exposerons l'état d'avancement de nos activités de recherche consacrées aux pratiques et aux discours articulant théâtre et paysage.

8 mars 2027 : Guillemette Prévot, « Plaidoyer pour une histoire de l'économie théâtrale »

Si quelques travaux pionniers ont ouvert des horizons d'investigation, l'économie des spectacles à la charnière des XIXe et XXe siècles est encore largement méconnue. Postulant que la situation financière des établissements de spectacles est susceptible d'éclairer la compréhension des politiques culturelles, des choix de programmation ou des conditions de travail des artistes, cette communication propose un double état des lieux : sur les théâtres lyriques subventionnés d'une part, sur les théâtres privés d'autre part. L'analyse s'appuiera non seulement sur le dépouillement de comptabilités mais sur l'analyse d'indicateurs indirects tels que le niveau de capital, la fréquence des faillites ou l'évolution des cours d'actions en banque, lesquels offrent une lecture renouvelée de la vie théâtrale.

5 avril 2027 : Megan Estela, « L'art et l'argent : une économie de la tournée à partir du modèle Grau »

Au tournant des XIXe et XXe siècles, la tournée devient un phénomène central dans le paysage spectaculaire international. Les grands artistes tels Coquelin l'Aîné ou Emma Calvé partent à l'étranger pour consacrer leur réputation d'étoile, quand leurs consœurs et confrères plus modestes cherchent à y construire une carrière refusée chez eux, attirés par la promesse d'un succès et d'une fortune rapides. Généralement organisée par un imprésario, la tournée est une entreprise artistique, médiatique et économique complexe alors soutenue par des fonds privés et répondant à des logiques capitalistes. En suivant l'imprésario états-unien Maurice Grau (1849-1907), réputé pour son flair musical et dramatique comme pour ses cachets « napoléoniens », cette communication se propose de reconstituer un modèle économique de la tournée, de ses modalités de financement à la diversité de ses postes de dépenses.

3 mai 2027 : Didier Plassard, « Le projet ERC PuppetPlays (2019-2025) : une contribution à l'historiographie non-linéaire du texte théâtral »

Financé dans le cadre du programme Horizon 2020, le projet PuppetPlays (ERC 835193) a mis en lumière un immense répertoire négligé par les historiens : les textes écrits pour les théâtres de marionnettes en Europe de l'Ouest, depuis la fin du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. On y rencontre aussi bien plusieurs centaines de pièces composées par des écrivains que des milliers d'œuvres laissées par les marionnettistes eux-mêmes, notamment en Allemagne, en France et en Italie où d'importantes collections de manuscrits ont été rassemblées. La plongée dans ces corpus oblige à reconsidérer les périodisations habituelles de l'histoire du théâtre, en observant les points de convergence tout autant que les écarts entre les répertoires des grandes scènes et ceux des spectacles populaires. Elle conduit également à prendre en compte la longue durée, avec des œuvres qui sont parfois jouées pendant près de deux siècles et dont les manuscrits gardent la trace de remaniements successifs. Elle fait enfin apparaître la prise de conscience progressive des possibilités expressives des marionnettes et contribue, par-là, à éclairer les modes opératoires des dramaturgies contemporaines de la marionnette.

7 juin 2027 : Fanny Platelle, « Traduction et adaptation de sources françaises dans les théâtres des faubourgs de Vienne au XIXe siècle »

Tout au long du XIXe siècle, les scènes des faubourgs de Vienne, davantage encore que le *Burgtheater*, constituent un lieu privilégié de circulation du théâtre parisien. De nombreux genres français – drame, mélodrame, vaudeville, mais aussi opéra-comique et opéra-bouffe – y sont traduits, adaptés et réélaborés. Quelles sont les conditions, les modalités et les enjeux de cette circulation ? En mobilisant les apports des transferts culturels et de la traductologie comparée, notre étude analysera, à partir de quelques exemples, les médiations, les processus de traduction et d'adaptation, ainsi que les transformations esthétiques et dramaturgiques que les œuvres connaissent dans leur nouveau contexte théâtral viennois.

École Pratique des Hautes Études :
<https://www.ephe.psl.eu/>

Saprat :
<https://www.saprat.fr/>
<https://saprat.hypotheses.org/>

 @saprat_ephe

Université Paris Nanterre :
<https://www.parisnanterre.fr/>

CRILUS :
<https://crilus.parisnanterre.fr/>
<https://etudesromanes.parisnanterre.fr/>