La Rochelle Université
Institut Littoral Urbain
Durable Intelligent

PROPOSITION DE SUJET POUR UN CONTRAT DOCTORAL

Laboratoire
CRHIA

Titre de la thèse
Enjeux de déploiement d'un outil numérique d'apprentissage individuel et collectif pour l'éducation au théâtre dans les milieux institutionnels, étude théorico-pratique et approche comparatiste trans-littorale.

Direction de la thèse *directeur·trice·s (grade, HDR) et éventuels co-directeur·trice·s*
Cécile Chantraine Braillon, Professeur des Universités, La Rochelle Université

Co-encadrant
Laurent Tessier, Professeur des Universités, ICP

Adéquation scientifique avec les priorités de l'établissement

Ce projet de thèse est en adéquation avec les priorités de l'établissement dans la mesure où il est interdisciplinaire : il mobilise à la fois plusieurs domaines des Sciences Humaines, les études Théâtrales et les Sciences de l'Éducation, ainsi que les Humanités numériques. En effet, l'objet principal est de réfléchir au déploiement d'un outil numérique (e-spect@teur), conçu pour l'analyse de la réception des Arts de la scène, vers différents publics dans une perspective de médiation et d'éducation culturelles. Cette étude à caractère applicatif supposera aussi une réflexion sur l'adaptation de ses fonctionnalités existantes ainsi que sur l'ajout de nouvelles à partir de l'étude des besoins et des pratiques des usagers (publics étudiant, scolaire et extra-scolaire).
Une autre priorité à laquelle répond ce projet se situe au niveau de sa dimension trans-littorale. Le projet ESNA regroupant des enseignants-chercheurs et praticiens de théâtre internationaux (France : La Rochelle Université, Université de la Polynésie Française, Université de Poitiers, Université de Rennes ; Espagne : Universidad Católica de Valencia, Argentine : Universidad de Buenos Aires, Algérie : Université de Saida), et l'outil étant accessible en anglais, ses retombées connaissent déjà un rayonnement international, propice non seulement aux échanges scientifiques sur le développement du dispositif de l'École du Spectateur mais aussi au transfert technologique avec la diffusion et l'implémentation de l'outil e-spect@teur dans d'autres pays. D'ailleurs, La Rochelle Université coordonnant le consortium de l'Université européenne EU-CONEXUS, ce projet de thèse est tout à fait opportun pour le développement d'échanges trans-littoraux tout comme le théâtre et le spectacle vivant se sont diffusés, au cours des siècles passés, notamment en traversant les mers et les océans. Nombre d'auteurs latinoaméricains de la deuxième moitié du vingtième siècle ont par ailleurs publié leurs œuvres en Europe, échappant ainsi à la censure dans un contexte historique d'écriture sous contrainte. Les partenariats pratiques présentés par la suite s'axeront donc autour d'un corpus d'auteurs hispano-américains contemporains, déplacés d'un continent à l'autre.

Descriptif du sujet *(enjeux scientifiques, applicatifs, sociétaux…)*

Le projet de thèse s'inscrit dans le projet L'École du Spectateur de Nouvelle Aquitaine (ESNA) soutenu par la région Nouvelle Aquitaine (2021-2025) et porté par Cécile Chantraine Braillon. Il s'agit d'un programme de recherche fondé par Cécile Chantraine Braillon (inaugurée le 14 novembre 2019 à la Maison de l'étudiant de La Rochelle Université), ayant pour but de former le public au spectacle vivant en créant un espace de dialogue entre les spectateurs, l'œuvre ainsi que les artistes. Ainsi nommée, cette École du Spectateur s'inscrit dans la lignée de celle de Buenos Aires, fondée en 2001 par Jorge Dubatti (en hommage à la théoricienne de théâtre Anne Ubersfeld), qui en est toujours le coordinateur et qui a depuis contribué à l'ouverture de plus de 70 écoles en Amérique Latine et en Europe.
Mais le programme ESNA porté par La Rochelle Université a ceci d'original qu'il intègre un travail hybride autour du virtuel et du présentiel à travers le déploiement d'un outil informatique, appelé e-spect@teur, visant à faciliter, chez le spectateur, quel que soit son âge ou son bagage culturel,

l'appréhension et l'analyse du spectacle vivant. De ce fait et comme son nom l'indique, ce programme s'inscrit pleinement dans la perspective de l'éducation artistique et culturelle en France ainsi qu'à l'international.

Le projet de thèse en recherche action que nous proposons portera à la fois sur le déploiement de l'outil e-spect@teur dans le milieu scolaire (un collège – collège Fabre d'Eglantine – et un lycée – lycée Jean Dautet, La Rochelle), extrascolaire (un atelier en centre socio-culturel, le CSC Christiane Faure de La Rochelle, par exemple) et universitaire (maison de l'Étudiant de La Rochelle Université, et atelier *Aula de teatro* de l'Université Catholique et Valence), ainsi que sur la formation à l'outil e-spect@teur auprès des publics enseignants et encadrants du secondaire, et auprès du public accueilli à l'École du Spectateur de Buenos Aires notamment.
Ce projet propose une approche théorique visant à redéfinir la notion de spectacle vivant et les enjeux de diffusion qui lui sont inhérents, notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Ce sera ainsi l'occasion de revenir sur les composantes du théâtre : les temps et espaces de création, la performance, la scénographie, la mise en scène, la dramaturgie, le jeu, etc. Bien sûr, pour l'aspect théorique, nous ne ferons pas l'économie des travaux d'Anne Ubersfeld (1999), ainsi que de ceux déjà classiques et fort exploités par la critique et la recherche dans le domaine théâtral, de Roland Barthes (1964, 1982), Robert Abirached (1978), Patrice Pavis (1985, 1987, 1990, 2005, 2007, 2014), Hans-Thies Lehmann (2002), Bernard Dort (1988), Georges Banu (2006), Denis Guénoun (1997, 1998).
Une fois ce cadre théorique posé, l'enjeu majeur de ce projet est de faire le lien entre la recherche en informatisation de la théâtrologie et la pratique du public, initiant ainsi d'abord virtuellement puis physiquement des publics divers (scolaires, extrascolaires et étudiants précédemment évoqués) aux arts performatifs. Il s'agit, à travers l'utilisation de l'outil e-spect@teur, dans un cadre collectif, de leur donner non seulement des clés de compréhension de leurs émotions, mais aussi un éclairage sur la lecture de spectacles, et proposer une approche progressive et inclusive d'un *medium* artistique complexe et pour lequel certains publics éprouvent parfois un manque de légitimité. Par ailleurs, ce doctorat tend à relier la recherche universitaire à la création artistique en proposant un projet de médiation qui s'inscrit pleinement dans une politique d'éducation artistique et culturelle. En effet, les DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) de diverses régions ont fait état en 2022 du manque de lien et de porosité entre le milieu universitaire (et particulièrement la recherche) et la création artistique, proposant – pour pallier ce manque de liens et nouer l'intérêt mutuel des deux milieux – des appels à projets régionaux, poussant ainsi les compagnies artistiques de diverses disciplines à collaborer avec des laboratoires de recherches et ce sur divers plans (numérique, diffusion de corpus méconnus, enjeux pratiques, enjeux de la médiation et de l'action culturelle dans la diffusion…).

Contexte partenarial

Partenariat avec la TGIR HumaNum (consortium CANEVAS)

Ce projet de thèse s'inscrit dans le travail mené au sein du *consortium* de recherche HumaNum CANEVAS[1], dont Cécile Chantraine-Braillon est membre ainsi qu'élue à son Bureau. Labellisé en 2022, ce *consortium* porte sur l'informatisation de la recherche en analyse vidéo, notamment dans le cadre éducatif, puisque l'un de ses porteurs, Laurent Tessier (Institut Catholique de Paris) est expert en Sociologie de l'Éducation. Les deux créateurs initiaux de Celluloïd[2], Laurent Tessier et Michaël Bourgatte, ont pensé cette application pour pallier le manque d'outils existants et accessibles pour l'analyse vidéo. C'est une application web créée non seulement pour des chercheurs, dans un cadre scientifique, mais aussi pour être utilisée de manière collective dans diverses situations d'enseignement et d'éducation artistique et culturelle. Actuellement, et notamment pour son application dans le cadre d'analyse hybride de l'ESNA, Cécile Chantraine-Braillon, travaille à l'ajout de fonctionnalités propres à l'étude du spectacle vivant (Chantraine-Braillon, 2022), dans le cadre du développement de l'outil e-spect@teur[3]. Au vu de la collaboration scientifique des enseignants-chercheurs cités et de leur implication dans le *consortium* HumaNum il nous semble pertinent et essentiel d'envisager une co-direction de recherche entre Cécile Chantraine-Braillon (La Rochelle Université) et Laurent Tessier (Institut Catholique de Paris) pour ce doctorat.

[1] https://canevas.hypotheses.org/
[2] https://celluloid.hypotheses.org/
[3] https://journals.openedition.org/revuehn/2849

Partenariat avec la Fédération SCV (Sciences et Cultures du Visuel / CNRS Hauts de France)
Le projet ESNA est partenaire depuis son démarrage du projet VISUAL STAGING (Projet CPER MAuVE Hauts de France – 2016-2023) porté conjointement par Cécile Chantraine Braillon, Laurence Delbarre (Université de Lille, Yann Coello (Université de Lille). Ce projet en informatisation de la recherche en Arts de la scène a pour objectif de réaliser un certain nombre d'expériences outillées par le numérique (la Fédération SCV s'articule à l'Equipex-continuum IrDive) pour comprendre les spécificités du spectacle vivant par rapport aux autres Arts, particularités que la recherche traditionnelle en Arts de la scène n'a pas à ce jour pu mesurer précisément. Ce partenariat durable est aussi précieux pour la réalisation de ce doctorat dans la mesure où non seulement une partie des tests pourront être réalisées dans son cadre mais le doctorant pourra aussi s'appuyer sur l'expérience et les compétences des équipes scientifiques de la Fédération SCV habituées aux protocoles expérimentaux et leurs exigences éthiques.

Partenariats internationaux, trans-littoraux
Pour permettre une approche comparatiste et, dans une certaine mesure, un transfert scientifique trans-littoral, nous envisageons que la thèse s'articule autour de deux partenariats déjà bien établis du projet ESNA, qui permettront aussi de rappeler l'enjeu international de ce projet et son inscription dans le cadre des études hispano-américaines : l'École du Spectateur de Buenos Aires et l'Universidad Católica de Valencia (établissement membre du *consortium* de l'Université européenne EU-CONEXUS). Tout d'abord, ce projet s'inscrit dans le cadre du partenariat trans-littoral avec l'École du Spectateur de Buenos Aires, qui se tient au *Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini*[4]. L'ESBA est la première École du spectateur, fondée en 2001 par Jorge Dubatti – enseignant-chercheur et directeur de l'Institut des Arts du Spectacle de l'Université de Buenos Aires, co-directeur du Teatro Nacional Cervantes, membre de l'ESNA, d'ailleurs inaugurée sous son parrainage. Dans une optique de collaboration et de coopération, et pour continuer à développer ce lien entre les deux Écoles du spectateur, nous avons imaginé des temps de travail et de formation des spectateurs de l'ESBA autour de l'outil numérique[5] sur lequel travaille actuellement le projet ESNA, dans sa dimension en Humanités numériques, pour l'annotation de vidéos de spectacle vivant. La collaboration avec Jorge Dubatti nous permettra non seulement de travailler au déploiement de l'outil e-spect@teur, mais aussi de consolider le lien déjà existant avec l'Institut des Arts du Spectacle, nous permettant ainsi d'enrichir notre travail théorique autour d'un corpus hispano-américain contemporain. *In fine*, dans une perspective comparatiste et afin de prouver l'ancrage évident de ce projet dans le contexte de l'EAC, l'étude des aspects sociologiques et éducatifs d'un *medium* artistique aussi développé et accessible que le théâtre en Argentine enrichira nos recherches théoriques sur le sujet, tout en favorisant les transferts scientifiques pluridisciplinaires. En outre, Clara Bonet Ponce, maître de conférences de l'Universidad Católica de Valencia (établissement membre du *consortium* de l'Université européenne EU-CONEXUS coordonnée par La Rochelle Université), est aussi membre du projet ESNA et s'est montrée intéressée par ce projet de doctorat. Elle serait disposée à nous accueillir au sein des activités théorico-pratiques en théâtre qu'elle mène à l'UCV (ici). Ce partenariat serait l'occasion de renforcer les liens entre ces deux universités du *consortium* tout en profitant de temps de travail privilégiés en Espagne pour travailler avec elle et avec l'équipe qu'elle coordonne (Ester Garijo Cortes, Sara Vilaplana Vallés et Lidia Aguilera Pérez) au sein de son cours *Aula de Teatro*, permettant ainsi une approche théorico-pratique de l'outil numérique développé par l'ESNA, autour d'un corpus hispano-américain contemporain transfrontalier). Rappelons enfin que Cécile Chantraine Braillon dirige déjà une thèse de doctorat avec Clara Bonet Ponce depuis novembre 2021.

Impacts *(scientifiques, technologiques, socio-économiques, environnementaux, sociétaux…)*

En matière scientifique, ce projet aura un impact sur l'épistémologie de l'étude du spectacle vivant en fonction des publics : en analysant les pratiques et les usages des différents types de spectateurs précédemment cités, en lien avec le numérique, la thèse de doctorat sera en mesure de produire un protocole inédit et original de médiation et d'éducation culturelles aux Arts performatifs.
Pour ce qui est de la dimension socio-économique, le projet s'associera à des structures culturelles liées au spectacle vivant auxquelles elle apportera donc une plus-value scientifique en termes du savoir-faire dans la médiation culturelle et les relations publiques.

[4] https://www.centrocultural.coop/
[5] https://espectator.hypotheses.org/86

Les impacts sociétaux de ce projet de thèse sont principalement liés au développement de l'éducation et de la médiation culturelles pour ce qui est du spectacle vivant. Définie comme une activité non essentielle, la pratique culturelle s'est pourtant révélée primordiale, d'utilité publique et un enjeu sanitaire lors de la pandémie et des confinements afférents. Pouvoir « aller au spectacle », c'est s'extirper de son quotidien, se confronter à la différence et à l'originalité, partager des moments de convivialité et d'échanges intellectuels qu'il faut savoir cultiver dès le plus jeune âge. Éduquer de façon ludique au spectacle vivant, à travers le numérique comme c'est le cas dans le projet ESNA et cette thèse de doctorat, c'est donc contribuer à la formation intellectuelle et critique des citoyens.

Programme de travail du doctorant *(tâches confiées au doctorant)*

Calendrier de réalisation

juin 2023 – Décembre 2023 :
Définition des concepts et prise en main de l'outil.
Définition des structures qui accueilleront le terrain de recherche.
Réalisation des premiers tests
Janvier 2024 – Juin 2024 :
Déploiement test en milieu scolaire (2 établissements : collège, lycée).
Déploiement en Centre Socio-culturel
Juillet 2024 – Septembre 2024 :
Traitement et analyse des données.
Septembre 2024 – Juin 2025 :
Pratique avec les étudiants de la MDE de La Rochelle Université.
Pratique sous forme de workshop à l'Université Catholique de Valence (EU-CONEXUS).
Observation / Formation à l'Ecole du Spectateur de Buenos Aires
Juillet 2023 – Décembre 2025 :
Traitement et analyse des données.
Janvier 2025 – Juin 2026 :
Rédaction.

Accompagnement du doctorant / Fonctionnement de la thèse *(accompagnement humain, matériel, financier, en particulier pour la prise en charge du fonctionnement de la thèse et des dépenses associées)*

Cette thèse sera accompagnée par le projet ESNA (projet ESR financé par la région Nouvelle Aquitaine). Le doctorant sera donc inclus au sein d'une équipe structurée coordonnée par Cécile Chantraine Braillon et les dépenses liées au fonctionnement de la thèse seront donc prises en charge dans le cadre de ce programme. Le doctorant bénéficiera également de l'accueil du CRHIA.