

Proposition cours Paris 8 Nathalie Gauthard (PR)

LICENCE

L3 — Théâtre et sciences humaines et sociales

Anthropologie et ethnoscénologie : comment penser l'altérité ?

Après avoir défini les termes ethnologie, anthropologie, ethnographie et ethnoscénologie, nous explorerons l'histoire des disciplines : de la découverte du « sauvage » à l'émergence des sciences sociales : comment penser l'altérité ? Puis nous poserons les bases d'une réflexion autour des patrimoines/matrimoines culturels immatériels et leurs nouveaux enjeux contemporains : *care*, écologie et recherche-action ou recherche-création.

Objectifs : Acquérir les bases d'une réflexion transdisciplinaire sur les arts vivants et les pratiques performatives.

Références bibliographiques

AMSELLE, Jean-Loup, *Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures*, Paris, Flammarion, 2001 : [39.1 AMS Bran](#) ; édition 2005 : [39.1 AMS Bran](#)

APPADURAI, A., *Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation*, Paris, Payot, 2000 : [323.3 APP](#) ; édition 2005 : [323.3 APP](#)

GAUTHARD, Nathalie, « [Ethnoscénologie et réseau mycélien. Une écologie des liens](#) » Revue *L'Ethnographie. Crédit, Pratiques, Publics* n° 5 (MSH-PN-USR 3258), mars 2021.

GAUTHARD N. & MARTIN E., [Le terrain en arts vivants. Récits, méthodes, pratiques](#), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, collection V@demecum 4, 2024

LAPLANTINE, François, *Quand le moi devient autre. Connaitre, partager, transformer*. CNRS éditions, 2013 : [39.1 LAP 7 Quand](#)

L2 — Pratiques spectaculaires du monde

Des scènes interculturelles à la diversité des formes d'expressions et de créativité

Ce cours s'attache à exposer la foisonnante diversité des formes spectaculaires à l'échelle mondiale. En particulier, les formes qui ont fait l'objet d'appropriation (esthétique, techniques de jeu, du masque, texte littéraire) sur les scènes occidentales comme le Nô, le Kabuki ou le butô (Japon), le Jingju — Opéra de Pékin (Chine, Taïwan), le Topeng (Bali), le Kathakali ou Kuttiyattam (Inde).

Il est accompagné de séances pratiques d'apprentissage du masque balinais *Topeng*.

Objectifs : Acquérir une culture générale sur la diversité des formes d'expressions et de créativité, savoir analyser une esthétique extra-européenne.

Références bibliographiques :

ARTAUD, Antonin, *Le théâtre et son double*, Gallimard, Paris (réed. 1979) : plusieurs éditions en 840"19" ART 1 (Œuvres complètes) et 840"19" ART 7

BARBA Eugenio, SAVARESE Nicola, *L'énergie qui danse, l'art secret de l'acteur. Dictionnaire d'anthropologie théâtrale*. Éditions L'Entretemps, 2008 (réed. 1995) : [792.06 BAR](#) ; [792.06 Ene](#) ; [GFOR 2284](#)

BASSET Catherine, *Musiques de Bali à Java, l'ordre et la fête*, Paris, Actes Sud/Cité de la musique, 1995 : [188142](#)

FREIXE, Guy, *Les Utopies du masque sur les scènes européennes du XXe siècle*, coll. « Les voies de l'acteur » grand format, L'Entretemps, Montpellier, 2010 : [FOL-2836](#) ; [FOL-5604](#)

GAUTHARD Nathalie, « [Donner de la voix aux mythes \(extrait\) : Satoshi Miyagi ou la dramaturgie des ombres](#) », *L'ethnographie* [En ligne], 8 | 2023

MASTER PCAI

M1 S1 jeudi 9h-12 h

EC2'A. Approches ethnoscénologiques — Nathalie Gauthard (39 h) (6 ECTS)

Les notions de mémoire, tradition et patrimoine/matrimoine sont inextricablement liées. Comment rendre compte des processus de patrimonialisation, des mémoires individuelles et collectives liées à la patrimonialisation, aux patrimoines culturels immatériels - PCI (traditions orales, arts du spectacle, pratiques sociales, rituelles et événements festifs, connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers et connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel — définition donnée par la Convention pour le PCI de l'UNESCO en 2003) et des pratiques à l'œuvre liées aux patrimoines/matrimoine ? Ce cours abordera la façon dont les arts vivants et performatifs s'emparent de certains patrimoines/matrimoines, soit dans la lignée d'une tradition revisitée, soit à travers des processus de *reenactment*, ou des genres de l'imaginaire (Festival Fantasy), et se conjugue avec le développement des territoires. Il explorera également à travers plusieurs études de cas la diversité des esthétiques et des formes de créativité en interrogeant les questions postcoloniales, décoloniales, les réappropriations culturelles, les revendications autochtones et la création diasporique.

Références bibliographiques :

BERLINER David, BARTOLOTTO Chiara, [Le Monde selon l'UNESCO](#), *Gradiva n°18 - Revue d'anthropologie et d'histoire des arts*, Musée du Quai Branly Jacques Chirac, 2023.

BORTOLOTTO Chiara (dir.), 2011, *Le Patrimoine culturel Immatériel. Enjeux d'une nouvelle catégorie*, Paris, MSH.

CACHAT Séverine, TORNATORE Jean-Louis, [Patrimoine et territoire : une parenté conceptuelle en question](#), *Les Cahiers du CFPCI n°7*, MDCM/CFPCI-Ministère de la Culture, 2020.

GAUTHARD Nathalie (dir.), « [Dragons, géants et autres merveilles : dynamiser la mémoire patrimoniale en arts vivants et littérature, pistes et réflexions](#) » (dir.), *Revue L'Ethnographie. Créations, Pratiques, Publics*, (MSH-PN-USR 3258, ISSN 2534-5893), avril 2023.

LE MEE Isabelle-Cécile, FAURE Julie et HUTHWOHL Joël, [Lever de rideau sur les patrimoines du théâtre](#), *Revue In Situ n°54*, Ministère de la Culture 2024.

MASTER TPS _

M2 – S1 Lundi 9h-12h

Migration en scène : enjeux patrimoniaux en itinérance

La **migration en scène** permet de saisir dans leur spécificité anthropologique, les traditions performatives, leur réactualisation sur les scènes contemporaines ou dans des cadres associatifs et d'éclairer les **enjeux patrimoniaux en itinérance**. Ces pratiques mémorielles et artistiques, ces circulations, appropriations et reterritorialisations interrogent à la fois les modalités d'invisibilisations et de disparitions d'une culture et les modes de résistances mises en place par les communautés elles-mêmes pour parer à cet effacement. La production culturelle en situation de migration est ainsi conçue pour être un espace de résilience ainsi qu'un espace de revendication identitaire et de sauvegarde patrimoniale. Les pratiques artistiques, même traditionnelles, peuvent être considérées comme un levier de créativité, un lieu de réappropriation du corps et de la parole mis à mal par l'expérience de la traversée, ou un laboratoire d'expérimentation par le geste artistique. Comment s'opèrent ces processus de transformations dans le cadre de l'exil ? Comment la notion de « culture » se réinvente-t-elle dans le cadre de l'exil et quels sont les discours qui l'accompagnent ? Existe-t-il des « di(a)sporitifs » (Antebi-Yemini, L. and W. Berthomiere, 2005) commun favorisant accueil, résilience et résistance *via* les traditions performatives en itinérance ? Dans ce contexte, une articulation entre pratique et théorie s'incarnera dans l'intimité et la proximité avec les acteur·ice·s et artistes de ces représentations, permettant d'en circonscrire les questionnements, les pratiques et les objectifs.

Références bibliographiques :

AGIER, Michel, 2016, *Les migrants et nous. Comprendre Babel*, Paris, CNRS : [316.347 AGI](#)

ANDRIEU Sarah & OLIVIER Emmanuelle, 2018, « Introduction », *Création artistique et imaginaires de la globalisation*, S. Andrieu et E. Olivier (dir.). Paris : Hermann : [316.70 AND](#)

ANTEBY-YEMINI, L. and W. BERTHOMIERE, 2005, 'Di [a] spositif : Décrire et comprendre les diasporas'. *Les diasporas, 2000 ans d'histoire*. L. Anteby-Yémini, W. Berthomière et G. Sheffer. Rennes, Presses Universitaires de Rennes : [930.9 Dia](#)

GAUTHARD Nathalie, 2019, « [Les graines de l'exil tibétain : du parcours intime au destin collectif](#) », *Cahiers d'ethnomusicologie*, vol. 32/2020 : *Migrants musiciens* (dir. Denis Laborde et Luc Charles-Dominique), Infolio Éditeur/Ateliers d'ethnomusicologie, Genève, janvier 2020.

PRÉVÔT Nicolas, « Ethnomusicologie et recherche-action : le patrimoine musical des Nanterriens », *Cahiers d'ethnomusicologie*, 29 | 2016, 137-156.

M2 S1

• **EC6A.3. Méthodologie : ethnoscénologie appliquée** — **Nathalie Gauthard** (39 h) (9 ECTS)

Patrimoines/matrimoines et territoires : ce cours se propose d'explorer une face peu connue des processus de patrimonialisation, qui par ailleurs ont fait l'objet de nombreux travaux à savoir l'inachèvement, le manque de reconnaissance de certains patrimoines/matrimoines ou leur transmission discrète au sein de communautés silencieuses, qui tantôt ne savent comment les valoriser, tantôt ne le souhaitent pas.

Ce cours – qui comprend un aspect d'enquête de terrain et de recherche-action - vise à apporter des éléments de compréhension et d'analyse, qui permettront de mieux cerner les spécificités territoriales, nationales et internationales en matière de patrimoines/matrimoines immatériels et nomades grâce à une analyse comparée ouverte à l'international.

Références bibliographiques :

AUCLAIR Elizabeth, HERTZOG Anne, POULOT Marie-Laure, *De la participation à la co-construction des patrimoines urbains. L'invention du commun ?* Éditions Le Manuscrit, 2018 : [commandé](#)

FABRE Daniel, 2013, « Le patrimoine porté par l'émotion », *Les émotions patrimoniales*, Paris, MSH, 2013, p.13-98 : [316.705 FAB](#)

GUIELA NGUYEN Caroline & CHARON Aurélie, *Un théâtre cardiaque*, Actes Sud, 2023 : [792.02 GUI](#)

TORNATORE Jean-Louis, *Pas de transition sans transe – Essai d'écologie politique des savoirs*, Editions Dehors, 2023 : [397.2 TOR](#)

PRÉVÔT Nicolas, « [Ethnomusicologie et recherche-action : le patrimoine musical des Nanterriens](#) », *Cahiers d'ethnomusicologie*, 29 | 2016, 137-156.