

Rapport de recherche

Titre : Arts Vivants / Écologie : le Travail des Affects

Auteur : Julie Sermon

Date : 2023

Institution : La Manufacture – Haute école des arts de la scène / HES-SO, en partenariat avec le Théâtre du Jura (Délémont), l'unité mixte de recherche LADYSS (Le laboratoire Dynamiques sociales et recomposition des espaces) au CNRS, l'unité de recherche « Prismes – Langues, Textes, Arts et Cultures du Monde Anglophone » à l'Université Sorbonne Nouvelle et l'unité de recherche « Scènes du monde, création, savoirs critiques » à l'Université Paris 8.

1. Rappel des objectifs fixés dans la demande

Le projet de recherche AVETA articule trois domaines d'investigation : 1) le contexte de crises écologiques ; 2) les affects que ces crises – et les mutations environnementales, sociales et mentales qu'elles engagent – peuvent faire naître ou appeler ; 3) le spectacle vivant contemporain. En triangulant entre ces trois domaines, l'objectif général de la recherche est de mettre au jour les phénomènes d'influence et de transformation qui structurent leurs relations et en informent les devenirs.

Pour répondre à ces ambitions tout en s'assurant de la faisabilité du projet, l'équipe de recherche a choisi d'enraciner ses réflexions dans l'étude d'un terrain circonscrit : la programmation théâtrale et chorégraphique de Suisse Romande depuis 2019 (année où fut déclaré à l'échelle mondiale « l'état d'urgence climatique »). Le « travail des affects » est quant à lui examiné et questionné à trois niveaux, chacun d'eux correspondant à un moment spécifique de l'expérience artistique.

- *Le 1er niveau correspond aux amonts de la création :*

L'objectif est alors d'identifier les émotions qui impulsent, animent, structurent le travail des artistes du corpus : en quoi les puissants affects que fait advenir le souci de l'écologie (en tant que donnée scientifique, mais aussi, en tant qu'horizon politique, culturel ou philosophique) *viennent-ils travailler – c'est-à-dire préoccupent, modifient, exercent une influence sur* – leurs processus de création ?

- *Le 2e niveau se concentre sur l'analyse de la performance artistique telle qu'elle est mise en forme et en partage avec le public :*

L'objectif est alors d'étudier la source, la nature, les fonctionnements et les fonctions des émotions qui sont mises en jeu dans les œuvres du corpus. À quels problématiques, défis, pensées de l'écologie ces émotions sont-elles liées ? Selon quel registre et avec quelle intensité sont-elles mobilisées ? Quelles dynamiques attentionnelles et relationnelles configurent-elles ? En résumé, il s'agit de se demander de quelle(s) manière(s) et à quelle(s) fin(s) les affects de l'écologie *sont travaillés – c'est-à-dire fabriqués, mis en forme, transformés et transmis* – par les artistes du spectacle vivant.

- *Le 3e niveau d'observation et de réflexion est quant à lui dédié à l'aval de la proposition artistique :*

En se fondant sur l'analyse des émotions repérées et/ou éprouvées par les spectateurs/trices des formes étudiées, l'objectif est d'examiner comment les affects tels que mis en jeu et en partage par les œuvres et les artistes du corpus viennent *travailler – c'est-à-dire opérer sur – la sensibilité* des spectateurs et spectatrices. À la faveur de cette enquête, l'enjeu est de questionner les effets (psychiques, sociaux, éthiques, politiques) que ces modalités, ces registres, ces stratégies émotionnelles peuvent avoir.

2. Objectifs atteints

La phase#1 du projet AVETA (2022-2023), programme de recherche pluriannuel, a permis d'avancer de manière satisfaisante dans la réalisation de chacun des trois objectifs précédemment cités¹.

1) *Enquête auprès des artistes (+ des programmeurs/trices)*

Des entretiens d'une durée d'environ 1h-1h30 ont été conduits avec : **Sarah Eltschinger, Nicolas Roussi et Elsa Thebault**, en lien avec le spectacle *Présence de la mort* (d'après le roman de Ramuz)² ; **Joël Maillard**, en lien avec trois de ses spectacles : *Quitter la Terre, Imposture posthume, Résilience mon cul !*³ ; **Louis Bonard**, en lien avec *L'Apocalypse en quatre épisodes*⁴ ; **Piera Bellato**, en lien avec *Merci pour cette danse*. Une série de 4 entretiens a par ailleurs été conduite avec l'équipe de création de *Leçon de ténèbres*⁵ (**Betty Tchomanga**, chorégraphe ; **Amparao Gonzalez Sola** (interprète), **Emma Tricard** (aide à la création)).

Au cours de cette première phase de recherche, s'est par ailleurs imposée la nécessité de s'entretenir avec des programmeurs et programmatrices – perspective qui ne figurait pas, initialement, dans le projet. Le nombre de spectacles susceptibles d'entrer dans le corpus AVETA de l'année 2022-2023 s'étant avéré beaucoup plus important que ce que notre équipe de recherche avait espéré, il nous a paru opportun d'aller sonder des équipes de direction (de théâtre et de festivals) quant aux motivations, conjoncturelles ou structurelles, qui avaient présidé à leurs choix de programmation. Des entretiens d'environ 1h ont ainsi été conduits avec : **Barbara Giongo**, co-directrice du Théâtre Grütli (Genève) ; **Bénédicte Brunet**, directrice artistique de La Grange-UNIL (Lausanne) ; **Anne-Christine Liske**, directrice du Far° (Nyon)

2) *Analyse des œuvres*

Sur la cinquantaine de spectacles que nous avons repérés et inscrits, potentiellement, au répertoire AVETA 2022-2023, **30 d'entre eux ont fait l'objet d'un compte-rendu** tour à tour produit par une, deux ou trois personnes de l'équipe. La visée de ces textes est à la fois **descriptive** (il s'agit de garder la mémoire du déroulement général, et/ou de s'arrêter de manière détaillée sur une séquence, un geste, une image) **et critique** (il s'agit d'articuler un point de vue sur la proposition, de mettre en relief ses forces et ses faiblesses, de réfléchir à ce qu'elle a de singulier mais aussi aux tendances dans lesquelles elle s'inscrit). Des textes de longueur variable ont ainsi été écrits au sujet de :

---

¹ Nous donnons dans les paragraphes qui suivent le détail des objets examinés, des personnes interviewées, des données collectées ou produites. L'ensemble des entretiens transcrits et des études de cas produites sont déposés sur un espace de travail en ligne auquel l'ensemble de l'équipe AVETA a accès. Ce sont des matières à partir desquelles s'élabore la réflexion collective, et qui ont vocation à nourrir l'ouvrage final. Elles ne seront déposées sur des bases de données ouvertes qu'à l'issue du processus de recherche.

² Originellement conçu comme une création destinée à un public scolaire et se jouant dans les salles de classe, ce spectacle, produit par le Théâtre Vidy-Lausanne, a ensuite été adapté pour le Théâtre Équilibre / Nuithonie (Fribourg), où il a été programmé en avril 2023.

³ Ces trois spectacles ont été joués dans divers théâtres de Suisse Romande. Au cours de la saison 2022-2023 *Quitter la Terre* et *Résilience mon cul !* ont tous deux été programmés au Théâtre du Jura (Delémont), partenaire du projet AVETA.

⁴ L'intégrale a été présentée au Théâtre Saint-Gervais (Genève) en mai 2023.

⁵ Le spectacle a été programmé à IADC - Association pour la Danse contemporaine (Genève), en décembre 2023.

- **Altamira 2042** (G. Carneiro da Cunha)
- **BOOOM !** (Luxxx, Adrien Rupp, Michael Scheuplein, Carolina Varela, Isabelle Vesseron)
- **Cachalotte** (collectif OUIINCH OUIINCH)
- **Camper** (Isumi Grichting, Christian Cordonnier, Julie Bugnard)
- **Cosmic Drama** (P. Quesne)
- **Danse des perceptions** (workshop proposé par par Léa Samira, Délia Krayenbuhl et Fabio Zoppelli)
- **Encantando** (Lia Rodrigues)
- **Extensions** (Cie Arts mouvementés /Yasmine Hugonnet)
- **Extinction Piscine** (collectif Anthropie)
- **Forêt** (compagnie Nuit corail)
- **L'Apocalypse (en 4 épisodes)** (Louis Bonnard)
- **La maison d'en haut** (Besili Trafic)
- **Leçons de ténèbres** (Betty Tchomanga)
- **Les nuits enceintes** (Guillaume Béguin)
- **Les océanographes** (John Corporation - Emilie Rousset et Julie Hémon)
- **Lullaby for Scavengers** (Kim Noble)
- **Makers itinérants** (Oscar Gómez Mata et Juan Lorient)
- **Matricide** (Catherine Travelletti)
- **Mer Plastique** (Tidiani N'Diaye)
- **Merci pour cette danse** (Piera Bellato)
- **Nous sommes les Amazones du futur** (Marion Thomas)
- **Quitter la Terre** (Joëlle Fontannaz / Joël Maillard)
- **Paysages partagés** (C. Barneaud, S. Kaegi et artistes invité-e-s)
- **Présence de la mort** (Ramuz / cie IDA)
- **Résilience mon cul** (Joël Maillard)
- **Rhododéambulation** (Ludmilla Reuse)
- **Un ennemi du peuple** (Ibsen / Opus 89 collectif)
- **Safety station** (Annelise Tacheron)
- **Scalable Skeletal Escalator** (Isabel Lewis et coll.&The Field)
- **S'engrainer dans les ruines** (Dorothee Thébert & Filippo Filliger)
- **Sonne, Los Jetzt !** (E. Jelinek / N. Stemann)
- **SPAfrica** (Julian Hetzel / Ntando Cele)
- **Water, l'atterrée des eaux vives** (Castélie Yalombo)

Dans le cadre du **labo#1**, consacré aux performances et expérimentations scéniques nées dans le cadre des trois éditions successives du **festival « Imaginaires des futurs possibles »** (2019, 2020, 2021), co-porté par l'UNIL et le Théâtre Vidy-Lausanne, l'équipe de recherche a par ailleurs étudié⁶, en se fondant sur des captations vidéo intégrales, les **11 propositions suivantes** :

- **Laude** (Olivia Pedroli, Alexandre Grandjean et Yasmine Hugonnet)
- **Les arbres vous parlent** (de Laetitia Dosch avec Sarah Koller, François Gremaud, Laetitia Dosch, Emanuele Coccia et Dariouch Ghavam),
- **Les Auréliens** (François Grémaud et Aurélien Patouillard)
- **Hippocampes** (Ruth Childs et Leila Chakroun)
- **Dog Streams** (Montage-vidéo de Nina Negri, Frédéric Guignard et Mylène Tanferri Machado et performance de Nina Negri, Davide-Christelle Sanvee, Ruth Childs et Mélina Martin)

---

⁶ Sur les modalités d'analyse, voir plus bas, « 3. Démarche et résultats ».

- **Le steak de vache et le Grand Pingouin** (Lecture de Mathias Brossard, Adrien Rupp et Naomi Reymond)
- **Lorsqu'on creuse Vidy** (Davide-Christelle Sanvee)
- **Tentative, Nous sommes ici. Il demeure immobile. Avant que le dehors n'arrive** (Sarah Eltschinger et Amélie Stuby avec Chady Abu-Nijmeh)
- **Pleurnicher le vivant** (Mélina Martin et Clémence Demay)
- **Une invitation de Marc à Faustin** (Marc Oosterhoff et Faustin Linyekula)
- **Slow, always on my mind** (Cédric Djedje, avec Louis Schild, Lionel Friedli, Violante Torre, Faustin Linyekula, Mathilde Vandaele, Giulia Perroud)

Enfin, le labo#1 a également été l'occasion de produire une analyse collective⁷ de : **Une pièce pour les vivant·e·x·s en temps d'extinction** (Katie Mitchell, d'après Miranda Rose Hall), présentée au Théâtre-Vidy du 25 septembre au 3 octobre 2021, dans le cadre du projet « Sustainable Théâtre ? »

3) **Enquête auprès des spectateurs/trices**

Les témoignages des spectateurs et spectatrices ont été recueillis sous trois formes :

- Enquête en ligne

Relayée par 7 équipes chargées des relations avec les publics (à Delémont : **Théâtre du Jura** ; à Fribourg : **Théâtre Nuithonie** ; **Festival Belluard/Bollwerk** ; à Genève : **Le Grütli** ; **Théâtre Saint-Gervais** ; à Lausanne : **La Grange** ; **Théâtre Vidy**), cette enquête comporte 4 brèves questions⁸, auxquelles les spectateurs et spectatrices sont invité·e·s à répondre de manière anonyme, en postant un message écrit ou un message vocal. **38 réponses ont été obtenues.**

- Entretiens individuels

Des entretiens individuels ont également été menés avec des **étudiant·e·s**. Au sein de **La Manufacture** : **2 entretiens** d'environ 1h ont été conduits avec deux élèves de la **filière Mise en scène**. En lien avec les activités pédagogiques de l'une des membres de l'équipe, amenée à travailler, en France, sur le spectacle *Encantado* (Lia Rogrigues), au répertoire AVETA 22-23, ont par ailleurs été recueillies par écrit les réponses aux quatre questions de l'enquête en ligne (voir ci-dessus), formulées par **18 lycéens et lycéennes, parcours de spécialité Danse.**

- Entretiens de groupe

En collaboration avec l'équipe du festival Belluard Bollwerk (Fribourg), il a par ailleurs été possible d'organiser **deux entretiens de groupe**, d'environ 1h : d'une part, avec les **6 artistes** (de nationalité libanaise, marocaine et suisse) de la **résidence Watch and Talk** ; d'autre part, avec un groupe de **5-6 jeunes fribourgeois et fribourgeoises** participant au **dispositif de médiation BBFF – BB Friends Forever.**

3. Description de la démarche et synthèse des résultats

- Constitution du répertoire AVETA (2022-2023)

La recherche AVETA s'adossant à l'actualité de la programmation théâtrale et chorégraphique de Suisse Romande, le premier travail de l'équipe a été de recenser les œuvres susceptibles d'intégrer le corpus d'étude. Pour ce faire, nous nous sommes fondés sur les notices de présentation des spectacles mises en ligne sur les sites de salles de spectacles ou des festivals, en retenant toutes les propositions qui recourraient explicitement aux signifiants « écologie / écologique / écologiste », mais aussi, toutes celles qui convoquaient des termes, des figures ou des idées connexes aux pensées scientifiques, politiques ou philosophiques de l'écologie (par exemple : « animal » ; « catastrophe » ; « cohabiter » ;

⁷ Idem.

⁸ Ces questions sont accessibles en cliquant sur le lien suivant : <https://form.jotform.com/230364307933050>

« cosmogonie » ; « déséquilibres » ; « eau » ; « extinction », « justice environnementale » ; « paysage », « ZAD »...).

De ce premier état des lieux, il ressort : 1) que les enjeux écologiques sont rarement nommés de manière littérale (il semble que les artistes n'en sont plus à vouloir « sensibiliser / éduquer » à la cause écologique, ils et elles ne font pas de l'écologie un sujet à part, ils et elles ne proposent pas des pièces à message); 2) que les préoccupations, réflexions, situations afférentes aux multiples pensées scientifiques, politiques et philosophiques de l'écologie irriguent en revanche une part importante de la création contemporaine ; 3) que les thématiques abordées comme les registres explorés sont extrêmement divers (approches documentaires, science-fictionnelles, rituelles, artistes...).

- Analyse des œuvres

En se fondant sur l'étude de la bibliographie, la requérante principale a élaboré et communiqué à l'ensemble de l'équipe 6 fiches thématiques (« Écocritique affective » ; « Sentiment / Émotion / Affect » ; « Dimensions affectives de l'expérience » ; « Épisode émotionnel » ; « Les sites de l'émotion dans l'expérience esthétique »), destinées à clarifier le vocabulaire, aiguïser les attentions et donner des outils pour conduire les analyses.

L'intérêt de l'équipe AVETA étant d'être composée de chercheur-e-s et d'artistes-chercheur-e-s dont les parcours, les domaines d'expertise et les sensibilités sont complémentaires, il a cependant été jugé plus pertinent et fructueux de ne pas établir une grille unique d'analyse des spectacles. Si les points d'observation et de questionnements ont été clairement définis, le format des textes produits par l'équipe est variable (entre 1 et 7 pages), comme l'est leur structuration générale (déroulé chronologique ou par focus ; description suivie de, ou entremêlée à, l'analyse critique).

Cette liberté d'écriture permet de ne pas écraser la diversité des points de vue, de faire émerger des spécificités (tant du point de vue de la création que du point de vue de la réception), tout en permettant de dégager, dans la comparaison/confrontation, des points saillants.

- Enquête en ligne

Les quatre questions de l'enquête en ligne⁹ ont été conçues comme une manière de recueillir de manière assez large les expériences des spectateurs et spectatrices. À l'issue de cette première phase, il s'avère que ce mode de collecte est peu fructueux : d'une part parce qu'un nombre relativement réduit de réponses a été rassemblé, d'autre part parce que ces réponses portent sur des spectacles disséminés (au maximum, nous avons recueilli 6 témoignages sur un même spectacle, et ce grâce au relai que la compagnie concernée a accepté de faire sur ses propres réseaux). Pour remédier à ce problème, nous avons décidé, pour la phase #2, de passer par des groupes de spectateurs et spectatrices déjà constitués (notamment : « Les Amis de Vidy » et « Les Ambassadrices » du Grütli).

- Entretiens individuels et de groupe

Les visées de la recherche AVETA étant avant tout qualitatives, nous avons opté pour des entretiens semi-directifs. L'équipe a ainsi établi trois canevas d'entretiens, respectivement destinés aux artistes, aux programmateur-trices et aux spectateur-trices. Chacun de ces canevas comporte une trentaine de questions, organisées en différents blocs thématiques (genèse du projet, processus de création, rapport au public, question de l'éco-responsabilité...), dans lesquelles les membres de l'équipe puisent lors de la préparation des entretiens, et qu'ils et elles ajustent ou complètent en fonction des spécificités du spectacle ou la structure qui est au cœur de l'échange.

Comme c'est le cas des analyses d'œuvre, les entretiens doivent se poursuivre en phase #2, de façon à compléter le panorama, renforcer la démarche comparative, et parvenir à des résultats à la fois nuancés et consolidés.

---

⁹ Voir note précédente.

4. Mesures de valorisation réalisées / prévues

- Communications

* CHARIATTE Eve, « Présentation du projet AVETA », festival Belluard Bolwerk, 1er juillet 2023.

* DELORME Damien, « La zone et le rituel : écospiritualités et créativité environnementales dans les marges », communication présentée dans le cadre du colloque international *Zones écologiques, zones critiques dans la création contemporaine* (dr. Julie Sermon et Julie Noirot), Université Lyon 2, 20-21 avril 2023.

* GHAVAMI Darious, « Le cycle "Imaginaires des futurs possibles" : quand le Théâtre, l'Université et la Cité se rencontrent autour de la Nature », communication présentée dans le cadre du colloque *Dire et faire la « nature », récits, images, théories et pratiques au prisme de la crise environnementale*, Faculté des lettres, UNIL, 11 mai 2023.

* SERMON Julie, « Ce que l'écologie fait aux arts de la scène, ce que les arts de la scène font à l'écologie », présentée dans le cadre des journées « Arts de la scène et durabilité », M2Act@Grange-UNIL, 11-12 novembre 2022.

- Ateliers

* CHARIATTE Eve, « Danser avec les fascias et le milieu », Festival « Fête de la danse », Genève, 13 mai 2023.

- Publications

* « L'écologie et les arts vivants, entretien avec Julie SERMON réalisé par Lucie Eidenbenz », *Le Journal de la Recherche*, n°4, La Manufacture-Haute École des Arts de la Scène (Lausanne), 2023, p. 6-9.

* Marco Danesi (entretien avec Eve CHARIATTE et Julie SERMON), « [Comment les éco-émotions transforment la scène](#) », revue *Hémisphères*, n°25 : « *Vivre avec les instabilités* », HES-SO.

* BEAUFILS Eliane, « Penser la catastrophe et la dépasser ? Des spectacles galvanisants pour le Chthulucène » in *Théâtre/Public* n°247 : « *La conditions écologique* » (dir. Julie SERMON), Paris, avril-juin 2023, p. 71-77.

* SERMON Julie « La critique saisie par les crises climatique et écologiques : l'écocritique comme remède, comme modèle, comme arme », revue *Épistémocritique* [En ligne], vol. 21, *Crises : climat et critique*, janvier 2023. URL : <https://epistemocritique.org/1-la-critique-saisie-par-les-crises-climatique-et-ecologiques-lecocritique-comme-remede-comme-modele-comme-arme/>

* (à paraître, *Journal de la Recherche*, n°5, janvier 24), « Entretien avec Sarah Eltschinger, Elsa Thebault et Nicolas Roussi autour de *Présences de la mort* »

5. Perspectives

La phase #2 du projet AVETA a vocation à poursuivre le travail d'enquête déjà engagé, en conduisant de nouveaux entretiens avec les artistes, les programmeurs/trices, les spectateurs/trices, et en poursuivant l'analyse du répertoire (saison 23-24). Simultanément, il s'agira de commencer à esquisser une cartographie plus précise des formes, figures, lieux et processus s'imposant comme les plus marquants (par leur récurrence ou leur singularité), du point de vue écocritique et affectif qui fonde la recherche.