

ARC 5 - Cultures, Sciences, Sociétés et Médiation

Appel à sujets de thèse de doctorat 2013

en vue de la mise au concours d'une allocation doctorale de recherche (ADR)
financée par la Région Rhône-Alpes

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- Le doctorant doit avoir été recruté fin avril 2014 au plus tard, pour une durée de 1 an (renouvelable 2 fois).
- Moyens alloués (en soutien à la bourse de thèse) : 2 k€ annuels (à confirmer).
- L'ARC 5 ne se substitue pas aux procédures de recrutement des écoles doctorales : les demandes d'ADR doivent être remplies par des directeurs de thèse exclusivement. Toute demande remplie par un étudiant ou fléchée vers un étudiant précis sera non admissibles.
- Il est attendu du doctorant qu'il s'engage à participer aux animations et travaux de recherche collectifs de l'ARC 5 : journées des doctorants, présence à la Fête de la science,...

Thème inter-axe prioritaire 2013

La structuration des bases de données multimédia complexes.

- Tisser des liens intelligents entre le visuel, le plastique, les textes, les sons, les chiffres, etc., est une problématique commune aux musées, aux chercheurs (en histoire de l'art, des idées, de la littérature, de la philosophie, des arts du spectacle), aux services touristiques des collectivités publiques et aux industriels des loisirs. On est là aussi juste à l'articulation entre recherche et développement.

Axes concernés :

axes 1 (cultures au pluriel),

axe 2 (cultures numériques) et

axe 3 (Sciences et techniques : cultures, pratiques, représentations).

Titre du projet de thèse

Sciences, techniques et esthétiques de l'éclairage sur les scènes parisiennes et lyonnaises, du théâtre romantique au premier cinéma.

Mots clés et résumé du projet de thèse

(10 lignes maximum)

Montrer ou cacher, éclairer ou obscurcir, dévoiler ou voiler : telles sont les opérations élémentaires du **spectacle**, en particulier lorsque la **scène théâtrale** et **lyrique**, au XIXe siècle, développe une esthétique spectaculaire, renouvelée par les **sciences** et les **techniques** modernes de l'**éclairage**. Satisfaisant la passion visuelle des contemporains, le théâtre tente de faire reculer les limites de la perception, pour sculpter l'espace et explorer les frontières entre l'ici et l'ailleurs, le réel, l'irréel et le surréel, le visible et l'invisible. Du théâtre romantique au premier cinéma, l'**esthétique** littéraire et théâtrale demeure tributaire des **progrès technologiques** dans la science de la **lumière** et de la **machinerie**. A **Paris** comme en

province (Lyon), selon des modalités et des temporalités différentes, ces progrès conditionnent l'art et la culture du spectacle, qui les provoquent à leur tour. Une remise en question des frontières épistémologiquement construites entre l'artistique, le scientifique et le technologique s'impose.

Encadrement de la thèse

Porteur du projet et laboratoire d'accueil (situé en Rhône-Alpes)

NOM, prénom	Bara, Olivier, Professeur des universités, Lyon 2
Laboratoire <i>(acronyme, intitulé, type et numéro d'ordre)</i>	UMR 5611 LIRE
Tél.	06 78 91 21 58
Adresse électronique	Bara.olivier@wanadoo.fr
Directeur du laboratoire	Philippe Régnier
Adresse du laboratoire	ISH, 14 avenue Berthelot, 69363 Lyon cedex 07
Établissement(s) de tutelle	Université Lyon 2

Co-encadrant/e (co-direction ou co-tutelle) (situé en Rhône-Alpes)

NOM, prénom	BARNIER, Martin
Laboratoire <i>(acronyme, intitulé, type et numéro d'ordre)</i>	EA 4160 Passages XX-XXI
Tél.	0143676832
Adresse électronique	Martin.barnier@univ-lyon2.fr
Directeur du laboratoire	Martine Boyer-Weinmann
Adresse du laboratoire	Université Lyon 2, 18 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
Établissement(s) de tutelle	Université Lyon 2

Etablissement gestionnaire

ATTENTION! Il s'agit de l'établissement qui recevra la subvention : une fois défini, cet établissement ne pourra plus être modifié!

Nom de l'établissement	Université Lyon 2
Ville de rattachement	Lyon
Directeur de l'établissement	Jean-Luc Mayaud
Adresse	18 quai Claude Bernard 69007 Lyon

Sujet de thèse

État de l'art : positionnement du projet par rapport aux thématiques de l'ARC5, antécédents/origines et intérêt du sujet proposé, références bibliographiques. (1 page maximum)

Le sujet relève prioritairement du thème "**patrimoine**" (Axe 1 « Cultures au pluriel ») dès lors qu'il s'agit de restituer un fonds patrimonial d'archives du théâtre, de traités de la science de la scène et d'œuvres dramatiques, lyriques et cinématographiques rendues à une lisibilité nouvelle. Le projet, interdisciplinaire, croise aussi le thème "**corpus numériques**" puisque le sujet de thèse inclura la publication électronique d'éditions critiques de ces mêmes textes, en particulier de traités d'éclairage ; le thème "**construction historique et épistémologique des sciences et des techniques**" est également concerné le doctorat incluant une réflexion sur l'invention technologique dans son historicité et dans ses rapports avec les arts, comme l'étude des représentations collectives de ce savoir et de ce savoir-faire aussi bien dans les manuels d'éclairage et de trucage de théâtre que dans les œuvres théâtrales et cinématographiques. Le sujet proposé implique donc un intérêt particulier pour **l'histoire des techniques de la scène, en particulier de la lumière artificielle** de la fin du XVIIIe au début du XXe, de l'éclairage à la chandelle à la lumière électrique en passant par le gaz, au moment où les scientifiques élèvent la réflexion autour de la lumière à l'état de science comme le démontre André Chappert dans son ouvrage sur les phénomènes lumineux (*L'Edification au XIXe siècle d'une science du phénomène lumineux*, Vrin, 2004). L'utilisation publique de la lumière donne alors naissance aux métiers de l'éclairage, y compris dans l'art naissant de la mise en scène puis du cinématographe (G. Pabst, *Essai sur l'histoire du théâtre: la mise en scène, le décor, le costume, l'architecture, l'éclairage, l'hygiène*, 1893; J. Moynet, *L'Envers du théâtre: machines et décorations*, 1972 ; Laurent Mannoni, *Le Grand Art de la lumière et de l'ombre. Archéologie du cinéma*, Nathan, 1994)). Est également attendu un **intérêt** pour les **thématiques de l'imaginaire, de l'ailleurs, du merveilleux et du fantastique**, qui dominent le théâtre et l'opéra du XIXe siècle comme les débuts du cinéma (Méliès). Aussi l'ambition de cette thèse sera-t-elle de sortir d'une séparation trop stricte des disciplines : la question des **sciences et techniques de la scène** est, ordinairement, soit abordée en dehors des **questions esthétiques et socioculturelles**, soit ignorée par des approches strictement **littéraires et dramaturgiques**. En ce sens, ce projet se situera dans la continuité logique des travaux en cours au sein de l'axe « Arts et Littérature » de l'UMR LIRE, « Images de machines, machines à images » (dir. Delphine Gleizes, Denis Reynaud). Il s'agira aussi de penser et comprendre la **continuité entre arts de la scène et arts de l'image animée**, au moment de l'invention et de la diffusion du cinématographe. On travaillera ainsi en lien avec les études cinématographiques pour envisager les héritages de la scène théâtrale dans les modes et techniques d'éclairage du premier cinéma (Martin Barnier, *Bruits, cris, musiques de films. Les projections avant 1914*, PUR, 2019). Par exemple, le cinéma de Méliès permet de percevoir cette transition de la scène à l'écran dans le travail de la lumière : l'emploi de l'éclairage diffusé constitue un des premiers moyens d'effacer les zones d'ombres chez celui qui fit sans doute le premier usage d'un *éclairage* artificiel au cinéma. Méliès fut également le premier à créer un monde imaginaire qui servait de cadre pour ses représentations magiques : « On constate que Méliès était resté un *homme de théâtre* en dépit de l'emploi des effets optiques comme de l'alternance champ / contre-champ, des travellings, et même de la lumière artificielle et donc des effets d'éclairage » (Martial Poirson, *Les Scènes de l'enchantement, arts du spectacle, théâtralité et conte merveilleux (XVIIe-XIXe siècles)*, sous la direction de Martial Poirson et Jean-François Perrin, Desjonquères, 2011).

Description détaillée du sujet de doctorat : originalité, objectifs scientifiques, moyens mis en œuvre, retombées scientifiques ou sociétales attendues. (1 page maximum)

Ce projet de recherche est centré sur le théâtre, l'opéra et le premier cinéma du XIXe au début du XXe siècle français, arts conçus comme expressions artistiques et littéraires, mais aussi comme productions techniques reposant sur un savoir et des progrès scientifiques, en particulier sur des techniques d'éclairage. Le point de départ serait, au début des années 1820, la transposition des inventions de Louis Jacques M. J. M. Daguerre (1787-1851) du Diorama à la scène théâtrale du Panorama-Dramatique, laboratoire de la mise en scène et de l'éclairage scénique, d'où est sortie la réforme à la fois technique, esthétique, dramaturgique et sociologique du théâtre romantique (Daguerre, Taylor, Nodier, Hugo sont passés par le Panorama-Dramatique). Le projet se situe dans la continuité des travaux actuels menés sur cette scène expérimentale (Olivier Bara, Roxane Martin) ; il se place plus largement à la suite des études récentes portant sur la mise en scène théâtrale au 19e siècle (Florence Naugrette, *Le Théâtre romantique*, Seuil, 2001), sur le spectaculaire (Isabelle Moindrot, dir. *Le Spectaculaire dans les arts de la scène, du romantisme à la Belle Epoque*, CNRS éditions, 2006), sur les spectacles infra-littéraires que Gautier appelait « oculaires » (Olivier Bara, dir., *Boulevard du crime. Le Temps des spectacles oculaires*, Orages, 2005). **L'originalité du sujet** réside d'abord dans son hypothèse fondatrice : l'innovation technologique, particulièrement dans le siècle industriel que fut le XIXe, nourrit la pensée et les pratiques de l'art scénique, tout en étant elle-même sous-tendue par une préoccupation esthétique ; l'autre hypothèse est celle d'un continuum des techniques et des pratiques d'éclairage entre les lieux du spectacle visuel (des théâtres secondaires au Théâtre-Français, des scènes lyriques aux premiers films). Les **objectifs poursuivis** par ce travail de thèse sont donc clairement interdisciplinaires : croisant l'histoire des arts et des techniques, l'épistémologie des sciences de la scène et l'approche littéraire et dramaturgique, cette recherche visera à décloisonner les savoirs et les disciplines afin d'offrir un modèle neuf d'approche de l'histoire culturelle et esthétique du théâtre. Les **moyens mis en œuvre** consisteront d'abord à explorer un corpus de textes et de documents concernant la machinerie, le trucage et l'éclairage de la scène, de Daguerre, pionnier de la photographie mais aussi décorateur de théâtre, à Alfred de Vaulabelle et sa somme, *La Science au théâtre, étude sur les procédés scientifiques en usage dans le théâtre moderne* (1908), ou aux travaux préparatoires de Georges Méliès. Une édition critique numérique de ces textes, manuels et traités est envisagée. La recherche inclura également l'exploration des fonds documentaires d'établissements parisiens (Opéra, Porte Saint-Martin, Châtelet, Théâtre-Libre, Panorama-Dramatique...) mais aussi lyonnais (Grand Théâtre, Théâtre des Célestins, usine des frères Lumière), afin d'établir, dans une comparaison entre la capitale et la province, les conditions techniques concrètes de mise en scène, d'éclairage et de production du spectaculaire lumineux.

Il s'agit de réaliser un travail interdisciplinaire dont les premières **retombées scientifiques et sociétales** concerneront le décloisonnement des arts, des sciences et des techniques, une réflexion sur les implications esthétiques de la science, comme sur le substrat scientifique et technologique des arts. Cette recherche vise aussi à faire profiter de cette réflexion le plus grand nombre de lecteurs et d'internautes par la publication numérique des traités de technique théâtrale puis d'éclairage cinématographique. Le doctorant devra enfin se considérer comme un *éclaireur*, ouvrant la voie à la communauté scientifique pour de futurs travaux collectifs.

Membres du comité de thèse

Olivier Bara, université Lyon 2, UMR 5611 LIRE
 Martin Barnier, université Lyon 2, EA 4160 Passages XX-XXI
 Mireille Losco-Lena, ENSATT, EA 4160 Passages XX-XXI
 Florence Naugrette, université de Rouen, EA 3229 CEREDI
 Roxane Martin, université de Nice-Antipolis
 Isabelle Moindrot, université Paris 8, EA 1573 Scènes et savoirs

Applications et valorisations envisagés

Les **Archives nationales**, les **Archives régionales de Rhône-Alpes**, les **Archives de Lyon** (fonds Lacassagne), l'**Institut Lumière** constitueront les premières sources exploitées ; une mise en valeur de ces fonds, à travers la constitution de bases de données mise à disposition des chercheurs, est également envisagée. A partir de cette contextualisation pratique et technologique, dans la thèse mais aussi lors de **journées doctorales** ou de **colloques**, ou par le biais d'**expositions**, seront étudiées les œuvres du répertoire dramatique et lyrique mettant en jeu dans leur dramaturgie et leur scénographie la dialectique du visible et de l'invisible, de l'apparition et de la disparition, du cadrage et de la dissolution. Sera privilégié, à des fins de vulgarisation, un corpus large permettant de réinterpréter les transformations esthétiques du théâtre parlé ou chanté ainsi que les évolutions culturelles du public à la lumière des avancées scientifiques et des innovations techniques dans le domaine des arts scéniques. Les **retombées scientifiques attendues**, en dehors de la connaissance approfondie d'une culture théâtrale dix-neuviémiste rendue à ses conditions concrètes de développement, concernent la réflexion, actuelle, sur la frontière entre les champs et les métiers artistiques, para-artistiques et techniques. Une collaboration scientifique et pédagogique sera menée avec l'**Ecole Nationale des Arts et Techniques du Théâtre** de Lyon comme avec l'**Institut Lumière**.

Autres acteurs impliqués dans le projet (prioritairement en Rhône-Alpes)

Autre(s) laboratoire(s)

Laboratoire (acronyme, intitulé, type et numéro d'ordre)	Établissement(s) de tutelle	Contact (personne référente au sein du labo)	Localisation	Nature du partenariat : compétences apportées, équipements, personnels, financements...
EA 4160 Passages XX-XXI	Université Lyon 2	Barnier, Martin	Lyon	Compétences scientifiques dans le domaine du premier cinéma (transitions entre théâtre et premiers films)

Acteur(s) extra-académiques :

socio-économique(s), institutionnels, culturel(s), associatif(s), pôle(s) de compétitivité ...

Intitulé de la structure	Domaine d'activité	Contact (personne référente)	Localisation	Nature du partenariat : compétences apportées, équipements, personnels,

				financements...
ENSATT	Arts et techniques du théâtre, formation, recherche	Mireille Losco-Lena	Lyon	Compétences techniques dans le domaine des métiers de l'éclairage de théâtre ; compétences scientifiques dans le domaine de la scène symboliste
Archives municipales	Conservation	Mourad Laangry Mourad.laangry@ mairie-lyon.fr	Lyon	Ressources documentaires sur l'histoire des salles de spectacle lyonnaises
Institut Lumière	Conservation, projection, exposition, formation	Thierry Frémaud tfremaux@institut- lumiere.org	Lyon	Ressources documentaires et techniques sur les techniques d'éclairage du premier cinéma

Dans le cas spécifique d'une thèse « partenariale », un courrier du partenaire justifiant de son engagement vis à vis du projet de thèse sera joint au formulaire électronique de réponse. Ce partenariat implique que le doctorant partage son temps de travail entre le laboratoire et le partenaire extra-académique.