CURRICULUM VITAE

Ariane MARTINEZ

née le 18 novembre 1977 à Perpignan

nationalité française

ariane.martinez@univ-lille.fr

SITUATION ACTUELLE

Professeure des Universités en Arts de la scène à l’université de Lille, Département Arts, Faculté des Humanités.

Membre du Centre d’études des arts contemporains.

PARCOURS ET DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

2023 Nommée Professeure des Universités en Arts de la scène à l’université de Lille, Département Arts, Faculté des Humanités.

2020 Habilitation à diriger des recherches, soutenue le 26 novembre 2020 à l’Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle :

Intitulé du dossier : *Histoire, dramaturgie, anthropologie du jeu corporel, XIXe-XXIe siècle*

Intitulé de l’ouvrage original : *Contorsion, renversement de perspectives.*

Intitulé de la synthèse : *Penser le corps en jeu*

Garante : Marie-Madeleine Mervant-Roux, Directrice de Recherche émérite au CNRS

Marco Consolini, Professeur en études théâtrales à l’Université de Paris III

Guy Freixe, Professeur en études théâtrales à l’Université de Besançon

David Le Breton, Professeur de sociologie et anthropologie à l'université de Strasbourg

Hélène Marquié, Professeure en études de genre à l’Université de Paris VIII

Gretchen Schiller, Professeure en études en danse à l’Université de Grenoble-Alpes

2017-2023 Maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches en études théâtrales à l’université de Lille, Département Arts, Faculté des Humanités.

Profil du poste : « Histoire des formes scéniques ».

Membre du Centre d’études des arts contemporains.

Parcours Licence « Arts de la scène », parcours Master « Théories et pratiques du théâtre contemporain », Département « Arts », Faculté des Humanités.

2009-2017 Maîtresse de conférences en études théâtrales à l’université de Grenoble Alpes, Département des Arts du spectacle, UFR LLASIC.

Profil du poste : « Histoire et esthétique de la mise en scène ».

Membre de l’UMR LITT&ARTS 5316 (Pôle CINESTHEA), anciennement Traverses 19-21.

2008-2009 Enseignante en lettres modernes et en option théâtre au Lycée Louis Bascan de Rambouillet (78).

2002-2009 Allocataire Monitrice, ATER, puis chargée de cours à l’université de Paris III – Sorbonne Nouvelle, Institut d’études théâtrales.

Membre du Groupe de recherches sur la Poétique du drame moderne et contemporain, Institut de recherche en études théâtrales.

2007 Qualifiée par le CNU : sections 9 et 18.

2002-2006 Doctorat d’études théâtrales sous la direction de Jean-Pierre Sarrazac :

La Pantomime, théâtre en mineur. Étude des expériences pantomimiques (drames, spectacles, traités) dans le théâtre français, de la fin de siècle à 1945.

Soutenu le 2 décembre 2006 à l’université de Paris III.

Mention « très honorable avec les félicitations du jury (à l’unanimité) ».

Membres du Jury : Catherine Naugrette (Paris III), Marco de Marinis (Bologne), Didier Plassard (Rennes II), Jean-Pierre Sarrazac (Paris III).

Cette thèse a obtenu le Prix de thèse de la Sorbonne Nouvelle.

2000-2001 DEA d’études théâtrales à l’université Paris III – Sorbonne nouvelle, sous la direction de Jean-Pierre Sarrazac : ***Utopies de metteurs en scène (*Le Théâtre Libre *d'André Antoine ; Le Théâtre, service public,* de Jean Vilar ; *Le Rapport Langhoff : projet pour le Théâtre de la Comédie de Genève,* de Matthias Langhoff)**, mention « très bien ».

2000 **Reçue à l’agrégation de lettres modernes.**

1998-1999 Maîtrise d’études théâtrales à l’université Paris III – Sorbonne nouvelle, sous la direction d’Anne-Françoise Benhamou : ***La Théâtralité dans le cirque contemporain (une approche historique et esthétique des interférences entre cirque et théâtre)***, mention « très bien ».

1997-1998 Licence de lettres modernes à l’université Paris III – Sorbonne nouvelle.

1997 **Reçue à l’École Normale Supérieure de Fontenay Saint-Cloud** (aujourd’hui, ENS des Lettres et Sciences Humaines à Lyon), **section lettres modernes.**

1995-1997 Hypokhâgne et khâgne (option lettres modernes) au Lycée Lakanal, Sceaux.

1995 Baccalauréat littéraire, options mathématiques et Chinois (mention « très bien avec les félicitations du jury »).

PROJETS DE RECHERCHE (CO)DIRIGÉS

2022 Focus souplesse dans les arts : projet de médiation scientifique subventionné par la MESHS.

Organisation d’un cycle d’action artistiques et scientifiques autour de la souplesse et de son potentiel de transfiguration du corps

* Exposition TSSSSS : TranSfigurationS en SoupleSSe à la Galerie des trois Lacs, 8-30 novembre. Photographies et vidéo de Juul Kraijer (modèles : Camille Mutel et Lise Pauton), photographies de la série *Pinocchio(s)* d’Alice Laloy réalisée en Mongolie.
* Table ronde : « Valeur(s) de la souplesse » au Prato, 17 novembre 2022.

Avec les artistes : Yaqin Deng, Lise Pauton, Alexander Vantournhout

et Alessandro Porrovechio, chercheur en sociologie du sport.

* Atelier « Souplesse pour toutes … et tous », avec Lise Pauton et la Direction Culture, 23 novembre 2022.
* Réflexion et médiation autour des deux spectacles programmés :*V(ou)ivres*, de Lise Pauton au Prato et *Nosotras*, de Macarena Gonzalez Neumann, à l’Antre-Deux

2022 Accompagnement du projet « Le Chœur battant » de Sara Mangano et Pierre-Yves Massip.

Recherche sur les pratiques du chœur.

Obtention de la subvention de la DGCA 2022 (appel à projet Recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste)

2021-2022 Accompagnement de la résidence Airlab (Partenariat Le Fresnoy-Université de Lille) d’Esther Mollo et David Ayoun *Les Ruines circulaires*. Recherche sur le mouvement avec des fantoches virtuels.

* « Nos corps aux miroirs des écrans », table ronde coorganisée avec Sarah Troche (STL), 6 décembre 2022, avec Thomas Golsenne (IRHIS) et Frédéric Briot (ALITHILA)
* Interventions dans divers séminaires du CEAC : séminaire de Valérie Boudier et Nathalie Stépanov (Arts Plastique – ESA) sur le toucher dans les arts ; séminaire de Joséphine Jibokji
* Interventions dans les présentations de résidence en cours, au Forum Œuvres et recherches (2022).

2021 **Projet sur la relation corps-objet avec l’artiste Claire Heggen, du Théâtre du Mouvement**

Obtention de la subvention de la DGCA 2021 (appel à projet Recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste) pour le dossier : « À la croisée du corps et de l’objet : Boîte à outils, expérimentations, lexique, philosophie ». Recherche sur les pratiques pédagogiques et la recherche patrimoniale, dans le domaine des Arts de la marionnette/Arts du mime.

* Séminaire de laboratoire « Arts contemporains » consacré à l’approche interartistique de la relation corps-objet.
* Résidence d’artiste de Claire Heggen à l’Université de Lille en décembre 2021.
* Table ronde « L’objet partenaire des arts du mime et du cirque », 16 décembre 2021, avec Claire Heggen, Jérôme Thomas, Esther Mollo et David Ayoun en bimodal (CRAC de Lomme / CEAC / Groupe de liaison des arts du mime et du geste).
* Dialogue autour du lexique écrit et filmé en collaboration avec la Chaire ICIMA de l’Institut International de la marionnette et sera déposé au centre de documentation de l’IIM et mis en ligne, sur le Portail des Arts de la Marionnette (PAM) Charleville-Mézières et sur celui de SO MIM à Périgueux. L’équipe scientifique est constituée par Raphaèle Fleury, Sébastien Riou et Ariane Martinez.
* Présentation du travail en cours : Théâtre Victor Hugo à Bagneux : 27 novembre 2021.

2018-21 Enquête historique et anthropologique sur l’histoire de la contorsion en Occident

subvention de la MESHS, appel à projets « Médiations scientifiques »

table ronde au Prato « Je plie et ne romps pas », coorganisée avec Cyril Thomas, avec Lise Pauton, Angela Laurier, Michel Ritz, Adalberto Fernandez Torres, 21 mars 2019

Entretiens avec une quinzaine de contorsionnistes et d’artistes

Résidence de recherche au CNAC (2018).

2017 En collaboration avec le Centre National des Arts du Cirque :

Journée d’études **« Gestes circassiens / dramaturgies gestuelles » coorganisée avec Cyril Thomas,** 17 mars, Châlons-en-Champagne.

Communications de Patrick Leroux et Corine Pencenat, table ronde avec Claire Heggen, Caroline Obin, Aline Reviriaud, Julie Sermon.

2015-2016 « AGIT – Archives du geste et de l’interprétation théâtrale », **projet lauréat de l’AGIR-PÔLE, appel à projets de la COMUE de l’université Grenoble-Alpes.**

Convention de partenariat signée avec l’Odyssée pour l’accompagnement scientifique de la base de données SOMIM, mise en ligne progressive à partir de 2018 :

* Élaboration d’une bibliographie des arts du mime et du geste
* Organisation du colloque « Gestes ordinaires dans les arts du spectacle vivant » 27-28 juillet 2016, au sein du festival Mimos. Publié dans la revue *L’Annuaire théâtral* (UQAM, Montréal) en 2020.
* Dossiers thématiques : « Définition des arts du mime et du geste », « Les écoles de mime en France (Decroux, Marceau, Lecoq) », « Blanc (être ou ne pas être) », « Le Corps mis à nu ».

2013-2015 Projet autour de la représentation des âges de la vie :

* **Journée d’étude** ***Représenter les âges de la vie : enfance, jeunesse et vieillesse dans les arts du spectacle*,** le 30 janvier 2013**.**

Interventions de Céline Candiard, Robert Bonamy et Marie Bernanoce. Table ronde avec Cécile Backès, Julie Bérès, Yohann Bourgeois, Marie Fonte, Claude-Henri Buffard et Pierre Péju.

* **Publication dirigée :**

***Jouer (avec) la vieillesse*,** n°86 de la Revue *Recherches et Travaux*, 2015.

Ouvrage collectif comprenant des articles de Marie-Christine Autant-Mathieu, Marie Bernanoce, Robert Bonamy, Céline Candiard, Marie-Claude Hubert, Dorota Jarzabek-Wasyl, Erica Magris, Gretchen Schiller, Julie Sermon, Jean-Yves Vialleton.

2009-2015 Projet autour des mises en scène de vaudeville, en collaboration avec Violaine Heyraud (Lettres Modernes, Paris-III)

* **Journée d’études** ***Le Vaudeville aujourd’hui***, le 10 novembre 2010, avec le soutien de l’équipe TRAVERSES 19-21, du Cluster 13, du Département d’Arts du spectacle de Grenoble 3, et de la MC2.

Interventions d’Olivier Bara, Violaine Heyraud, Mireille Losco-Léna et Aurélie Coulon. Entretiens avec Alain Françon, Guillaume Lévêque, Anne Benoît et Gilles Privat.

* **Publication dirigée :**

Le Vaudeville à la scène, ouvrage collectif co-dirigé avec Violaine Heyraud, Grenoble, ELLUG, 2015.

Articles de Olivier Bara, Aurélie Coulon, Alice Folco, Sidonie Han, Roxane Martin, Anne Pellois, Romain Piana, Séverine Ruset, Guy Spielmann, Armelle Talbot, Christophe Triau, Jean-Claude Yon.

DIRECTIONS DE THESE ET JURYS

Doctorats en cours de (co-)direction :

* Célia SOKOL, « Théâtre et surdité : histoire d'une inclusion réciproque », sous la direction d'Ariane Martinez, MCF HDR à l'Université de Lille et d'Annie Risler, maitresse de conférences en Sciences du Langage, Laboratoire STL, Université de Lille", inscription en septembre 2021. Allocation doctorale de l’ED SHS 473 – Université de Lille.
* Dominic DOUGLAS, “Crossing the Channel: Staging Contemporary French Plays in Britain and British Plays in France in the 21st Century” (« Traverser la Manche : monter des pièces françaises en Grande Bretagne et des pièces anglaises en France au XXIe siècle »), thèse en cotutelle sous la direction de Margherita Laera, Senior Lecturer, University of Kent, inscription en janvier 2023. Allocation doctorale de l’Université du Kent en coopération avec l’i-site ULNE.
* Marc LOZANO, « Les clowns en France et en Allemagne, 1918-1945 : de drôles de types », thèse en codirection avec Bertrand Tillier, professeur d’Histoire contemporaine à la Sorbonne, inscription en septembre 2023. Allocation doctorale de l’ED SHS 473 – Université de Lille.
* Nadja MOULIN, « Cirque(s) en transformation et politique des corps marginalisés : une étude sur la dissidence des corps queer au sein des arts du cirque », inscription en septembre 2023. Allocation doctorale de l’ENS-Ulm.
* Isabelle PÉRÉ-FAM, « Altérations corporelles et psychiques dans les élevages et abattoirs : proposition d’une recherche-création à la dramaturgie hybride, entre littérature et contorsion », thèse en codirection avec Cécile Kovacshazy, maitresse de conférences habilitée à diriger des recherches à l’Université de Limoges, inscription en septembre 2023. Allocation doctorale de l’ED 654 SHS – Université de Limoges.

Participation aux jurys de thèse suivants

o Kiasa NAZERAN, *La quête de l’organicité chez l’acteur européen au XXe siècle*, sous la direction de Guy Freixe, Université de Besançon, 15 octobre 2020.

o Ai-Cheng HO, *Application du Taiji quan au jeu de l’acteur : Conception et mise en pratique d’un training créatif*, le 29 novembre 2022.

ENSEIGNEMENT

Cours dispensés à l’université de Lille (depuis 2017) :

* Méthodologie appliquée à l’analyse de spectacles, L1 (24h TD)
* Histoire du théâtre au XIXe siècle, L2 (18h CM, 12 h TD).
* Histoire du théâtre de 1945 à aujourd’hui (30 CM)
* Atelier « Théâtre gestuel », L3 (24 h TD)
* Atelier « Le corps en scène », L3 (24 h TD.)
* Introduction à la recherche en arts, L3 (12 CM).
* Méthodologie du mémoire, M1 et M2 (12h TD)
* Séminaire de spécialité « Jeu, rôles et genres », M1 et M2 (21 h CM).
* Séminaire de spécialité « Spectacle vivant et sciences humaines », M1 et M2 (21h CM)
* Cours sur les dramaturgies contemporaines pour les élèves de l’école du Nord L3 (24 h TD)
* Résidence d’artiste avec Lise Pauton en 2018-19 :
* séminaire de laboratoire « Approche pluriartistique de la contorsion » (avec des ateliers et des temps d’analyses de documents)
* Séminaire de spécialité « Histoire de la contorsion / contorsions de l’histoire » (histoire et anthropologie de la contorsion, en lien avec l’histoire du corps en Europe, XIXe-XXIe siècle).
* « L’École du patient », UE « Projet de l’étudiant » en partenariat avec Sophie Lelorain, MCF HDR en Psychologie clinique, Master, (24HTD).

Ce projet a été lauréat de l’appel à projets « transformations pédagogiques » de l’université de Lille en 2019-2020.

En 2021-22, le partenariat a évolué avec Sébastien Sange de PRESAGE (Plateforme de Recherche et d'Enseignement par la Simulation pour l'Apprentissage des Attitudes et des GEstes) de la Faculté de médecine de Lille.

En 2022-2023, il a évolué encore avec Alessandro Porrovechio, MCF HDR en sociologie et responsable du Master Activités physiques adaptées de l’ULCO.

* Séminaire de laboratoire « Arts et dispositifs : approche pluriartistique de la relation corps-objets » M1 Arts, 2021 (18 HCM)
* Séminaire de laboratoire « Enjeux du sensible : La souplesse, une histoire artistique » M1 Arts, 2022 (18 HCM)

Cours dispensés à l’université de Grenoble Alpes (Grenoble III jusqu’en 2016).

* Analyse de spectacles, L1 (18h TD)
* Méthodologie de l’analyse de spectacles, L1 (6h CM)
* Critique de spectacles : expression écrite, L2 (18h TD)
* Ateliers d’écriture dramatique, en L1 (24h TD) et L2 (24h TD).
* Comité de lecture et atelier « Lire pour la scène », L2 (24h TD)
* Théories du jeu : théâtre et cinéma, L2 (12h CM)
* Cirque (histoire, analyse, médiation), L2 (24 HTD)
* Atelier théâtre : improvisation, L2 (24 HTD)

Ce cours a donné lieu à un projet interdisciplinaire avec le Professeur Philippe Chaffanjon du CHU de La Tronche, autour de simulations de diagnostics médicaux (étudiants en 2ème année d’arts du spectacle et étudiants en 4ème année de médecine).

Projet lauréat de l’appel « Innovations pédagogiques » de l’université Grenoble Alpes en 2016.

* Atelier Jeu et mise en scène, L2 (24h TD).
* Atelier Du texte à la scène, création d’un spectacle, L3 (48h TD).
* Théories de la mise en scène, L3 (24h CM).
* Histoire du théâtre des XX-XXIe siècles, L3 (12h CM).
* Etudes de textes dramatiques des XX-XXIe siècles, L3 (24h TD).
* Cours d’agrégation de Lettres Modernes sur *Juste la fin du monde* et *Derniers remords avant l’oubli* de Jean-Luc Lagarce, 2012 (24h CM).
* Méthodologie du mémoire de Master, M1 (8h TD).
* Mise en scène européenne contemporaine, séminaire de M1 (24 h CM/TD).
* Corps en scène, séminaire de M1 (24 h CM / TD).
* Atelier d’écriture réflexive, M2 (24 HTD)
* Encadrement de Résidence d’artiste avec Claire Heggen, M2 (36 HTD, 2016-17).
* **Cours et fonctions dans d’autres universités, écoles et structures :**
* Intervention annuelle au sein du certificat « Dramaturgie circassienne » co-organisé par l’ESAC (Bruxelles) et le CNAC (Châlons-en-Champagne), (7 heures le 17/12/2016, le 15/12/2017, le 14/12/2018, le 11/12/2019).
* Membre du jury artistique de l’École supérieure des arts du cirque à Bruxelles (27-28/05/2016) et des « Echappées » du Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne (8-9/07/2016 et conseils lors des préparations des jurys 2017).
* « Mises en scène de *Tartuffe* en France, 1950-2008, (Louis Jouvet, Roger Planchon, Ariane Mnouchkine, Stéphane Braunschweig) », université Jagellonne, Cracovie, échange pédagogique UGA-Jagellonne, (28/04/2017).
* École internationale de mime corporel dramatique de Paris, Montreuil (dir. Ivan Bacchiocci) : Conférence « Mime et pantomime : des mots et des formes en évolution, XIXe-XXe siècle » (02/02/2016).
* École de la Comédie de Reims (dir. Ludovic Lagarde) : Cours « Théories du drame moderne et analyse de *La Mouette* d’après Tchekhov, mise en scène de M. Serre » (14/01/2011).

Cours dispensés à l’université de Paris III

- Atelier du spectateur, L1 (30h TD).

- Approche des métiers et des pratiques du spectacle vivant, L1 (18h TD), en partenariat avec le Théâtre de la Bastille et l’Établissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette.

- Méthodes d’expression, L1 (19h30 TD).

- Théâtres d’images, L2 (24h TD).

- Dramaturgie, mise en scène, réception : « Le Drame des metteurs en scène », Licence 3ème année (39h TD).

- Méthodologie « Faire un plan », M1 (9h TD).

- Séminaire « Théories du drame moderne et contemporain », M2 (25h), mission à l’université Saint-Joseph de Beyrouth, en partenariat avec Paris-III, 2007.

2000-2001 Colleuse de lettres modernes au Lycée Lakanal (Sceaux, 92) pour les classes de khâgne préparant le concours de l’ENS-LSH à Lyon.

ACTIVITÉS ET FORMATION THÉÂTRALES

* **Performances**

15 avril 2022 : Performance avec la contorsionniste Lise Pauton, en introduction à la présentation du livre *Contorsion, histoire de la souplesse extrême en Occident, XIXe-XXIe siècles,* à la Librairie La Petite Egypte, Paris.

24 février 2019 : *Femmes du Nord après-guerre, une performance chorégraphique in situ, Archives départementales du Nord.* Résidence de recherches d’une semaine aux archives départementales du Nord pour retracer les gestes que les femmes inventent après 1918 (en lien avec l’Exposition « Reconstruire le Nord après 1918 »).

Avec Marie Glon (coordinatrice du projet, MCF en études en danse), Marion Sage (chercheuse et danseuse) et Véronique Brunel (chercheuse et danseuse)

Performance in situ fondée sur un travail sur les magazines féminins, pour retracer l’image de la « garçonne » et le changement de maintien postural des femmes dans les années 1920 ; performance dans les magasins à partir de jugements aux prud’hommes de 1919 à 1930 et d’enquêtes sur les avortements.

2018-2023 : Participation régulière à l’évènement « Show your frasq », rencontres de la performance au Générateur.

15 décembre 2018 : « Foire de France » (à partir de témoignages de soldats, de révolutionnaires, de documents d’actualité, de chansons traditionnelles, de dépositions de femmes accusées : apparition de quatre personnages sur des parties du corps (genou, sein, coude, aisselle).

9 février 2019 : « Bonimenteuse » : rituel fictif, dessins de visages sur le corps des spectateurs

11 mai 2019 : « Eclosion » : table d’opération avec éclosion de dix visages sur le corps

29 juin 2019 : « Le monde à l’envers » : bouche, visages et déplacements reptatoires au sol.

16 octobre 2021 : « Bleu ». Sur la blessure et avec les moyens du bord.

18 juin 2022 : « Fargile ». Rêves de pureté avec argile.

28 janvier 2023 : « Jette y quête ». Autour du lancement de Performance sources : archiver l’instant.

22 avril 2023 : « Femme à barbe : tableau vivant »

15 octobre 2022 : « Laisse : gentille aveuglette ». Yeux fermés.

24 juin 2023 : « Echouer ». En sirène

« Zoom your frasq », performances collectives en ligne pendant le confinement de 2020.

28 mars 2020 : « Suspendus jusqu’à nouvel ordre »

11 avril 2020 : « Professeur Zarmanti »

25 avril 2020 : « To the absent friends »

9 mai 2020 : « Voler très bas »

6 juin 2020 : « Enfare »

* **Textes de théâtre et textes autour du théâtre**

2014 *Conception*, roman à lire à voix haute, paru dans la collection "Littérature du réel", Omniscience, [sous pseudonyme].

2010-2015 Rédaction de textes de présentation pour les brochures de saison 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 de la MC2 (spectacles de Vincent Macaigne, Yoann Bourgeois, François Cervantès, Julie Bérès, Joachim Latarjet/Alexandra Fleischer, Thomas Ostermeier, Stéphane Ricordel, Nadia Vonderheyden, Emmanuel Demarcy-Motta, Romeo Castellucci, Joël Pommerat…)

2009 *Testez-vous,* texte théâtral sélectionné parmi les « Coups de cœur » du Comité de lecture du Théâtre du Rond-Point et du CDNA des Alpes.

Lecture publique dirigée par Marie Potonet et interprétée par Alice Le Strat et Stanislas Sauphanor, le 14 avril au Théâtre du Rond-Point (dans le cadre des « Mardi midi ») et le 22 avril à la MC2 de Grenoble (dans le cadre des séances « Entrée libre ! »).

2007 Critiques de spectacles « Le Regard du Sourd », une fois par mois, pour la Radio *Vivre.fm*.

2006 *Ce que toute jeune fille devrait savoir*, forme brève représentée aux Rencontres à la Cartoucherie « Théâtre et société » du Théâtre de la Tempête.

1993 1er Prix du jeune écrivain pour une pièce de théâtre intitulée *Un Tournesol parmi les autres* (publiée aux Éditions Le Monde).

* **Mise en scène et jeu d’acteur**

2011 Jeu dans le moyen-métrage « *Freaks* à l’arrache » réalisé par David Noir (2011).

2008 Stage d’assistanat à la mise en scène auprès de Jean-Michel Rabeux, sur le spectacle *Le Corps furieux*, créé à la MC 93 de Bobigny en janvier 2009.

Improvisations radiophoniques pour la radio *Vivre.fm*, une fois par mois.

2007 Figuration dans le spectacle de Rodrigo Garcia *Et balancez mes cendres sur Mickey*, au Théâtre du Rond-Point.

2005 Rôle de Nini dans *Mordant dis donc* de Sandrine Le Pors-Robin, mise en scène Marie-Amélie Lauzanne, représenté àLa Guillotine (Montreuil, 93) et à l’Aktéon (Paris).

2004 Mise en scène de *La Porte Tournante*, de Sandrine Le Pors-Robin, représenté à la Biennale de la Jeune Création (Houilles, 78).

2001 Mise en scène d’*Iphis et Iante*, d'Isaac de Bensérade, en collaboration avec Isabelle Barbéris, représenté au Festival universitaire de Nanterre - Paris X, *Scène ouverte*, théâtre Bernard-Marie Koltès (Nanterre, 92) et à l’ENS-LSH de Lyon.

Création de la compagnie *Ni Une ni Deux*, avec Isabelle Barbéris et Marie-Amélie Lauzanne.

2000 Mise en scène de *Tabataba*, de Bernard-Marie Koltès, en collaboration avec Marion Stoufflet, représenté à l’ENS de Fontenay Saint-Cloud, 92.

1999 Mise en scène de *Fin d’été à Baccarat,* de Philippe Minyana, en collaboration avec Marion Stoufflet, représenté à l’ENS de Fontenay Saint-Cloud, 92, et aux Gémeaux dans le cadre du festival ScEN’Sceaux, 92.

1998 Rôles de Susan Braddy et Jimmy Farrel dans *Le Baladin du monde occidental*, de John Millington Synge, compagnie *Entre chiens et Loups*, mise en scène de Cyril Delhay, tournée en Alsace, dans le Jura et les Pyrénées, représentations aux Arènes de Lutèce, au Festival du 5e arrondissement, Paris et à l’ENS de Fontenay Saint-Cloud, 92.

* **Stages et formations (pratiques artistiques, programmation dans diverses structures)**

2023

Stage avec Carlo Locatelli : « Mouvement et toucher : expérience cinétique, expérience poétique », du 24 au 29 juillet, Ferme de trielle.

Stage avec Carlo Locatelli « Allongements myofacsiaux », 9/02 ; 12/03 ; 8/04, 28/05

Atelier mensuel avec David Noir.

Formation de 2 jours : « Premiers secours en santé mentale », Université de Lille, 13 et 14 mars

2022

Stage avec Estelle Bordaçarre « Théâtralité du mouvement et danse butô », 12-13 mars

Stage avec Yves Marc « Du mouvement de la respiration à la respiration du mouvement », 15-16 janv

Atelier mensuel avec David Noir.

2021

Stage« Danser à partir du mouvement authentique » avec Nadia Vadori-Gauthier, Ferme de Trielle, 2-7 août.

Formation en ligne« Respirer : expérimenter des activations du souffle », avec Emmanuelle Pougnard, juillet.

Atelier mensuel avec David Noir.

2020 Stage « Chœur comique et méthode respiratoire Metgesandra » avec Alan Boone, Ferme de Trielle, 10 au 15 août.

Stages avec le Théâtre du Mouvement, Paris.

Claire Heggen « espaces d’espèces déconfinées » ; « corps usuel, corps fictif » ; « l’animalité humaine »

Catherine Dubois « Porte-moi, je te dirai qui tu es »

Atelier mensuel avec David Noir.

2019 Stage « Relation à l’autre dans les portés acrobatiques » avec Alexandre Fray, Ferme de Trielle, 12-17 août.

2018 Stage« Danser à partir du mouvement authentique » avec Nadia Vadori-Gauthier, Ferme de Trielle, 30 juillet-4 août.

2017 « L’Invisible en jeu : pensées et pratiques de l’énergie en scène », atelier de recherche-expérimentation avec Yoshi Oida, Germana Civerra, Alexandre del Perugia, organisé par Martin Givors, Claire Besuelle, Daria Lippi et Gabriele Sofia, Monastère de Sainte-Croix, Die, 28 juin-2 juillet.

2015-18 Atelier hebdomadaire du Théâtre du Mouvement (avec Claire Heggen et Yves Marc).

2016 « Séminaire vocal intensif », avec Saule Ryan, Ulrik Barfod et Walli Hoeffinger, Centre artistique du Roy Hart Theatre, Malérargues, du 2 au 7 août.

« Week-end training professionnel : être partenaires », avec Delphine Eliet et Nabih Amaraoui, 2-3 avril, 7-8 mai, 4-5 juin.

2015 Stage « La Lumière », avec Sébastien Michaud (concepteur lumière) et Nabih Amaraoui (danseur et comédien), L'École du Jeu, Paris, 27 avril-1er mai.

2014 Stage « Mots de corps et de texte », avec Alexandre Del Perugia, Ferme de Trielle, du 4 au 9 août.

Stage « Jouer Feydeau : la partition », avec Gilles David, L'École du Jeu, Paris, du 24 au 27 février.

2006-15 Ateliers hebdomadaires de jeu théâtral avec David Noir, puis stages ponctuels (« Le cri, la pulsion le texte » « Performances » « Iconomicum »…)

2013 Stage « Théâtre d'objets » avec Christian Carrignon et Cathy Deville du Théâtre de cuisine, Ferme de Trielle, du 22 au 27 juillet.

2012 Stage avec Yves Marc « Un langage du corps pour l’acteur », Festival Mimos de Périgueux, du 30 juillet au 4 août.

2008 Stage « Le 4ème mur et les rapports scène-salle » avec Anne-Laure Liégeois au Théâtre Malakoff – Théâtre 71, les 1er et 2 mars.

Stages « Conduite d’ateliers de théâtre en milieu scolaire » avec Mylène Padoan, organisés par la Délégation académique à l’action culturelle du Rectorat de Versailles au Théâtre de l’Onde à Vélizy et à Malakoff – Théâtre 71, les 30 janv – 1er fév et les 19-21 fév.

2007 Stage « Clown », avec Alain Reynaud des Nouveaux Nez, Ferme de Trielle, du 27 août au 1er sept.

2006 Stage « À la découverte de sa propre marche », avec Yves Marc du Théâtre du Mouvement, Ferme de Trielle, du 30 octobre au 3 novembre.

Stage de Mime corporel avec Thomas Leabhart, du 27 juin au 7 juillet.

2005 Stage « Alphabet du mime poétique », avec Guérassim Dichliev, à l’École Internationale de Mimodrame Marcel Marceau, Paris (28 février-5 mars).

Stage « Marionnettes », avec Michel Laubu, en relation avec le spectacle *L’Épaule Nord*, Théâtre de la Cité internationale, Paris (8-9 janvier).

2004 Membre du Comité de programmation des rencontres à la Cartoucherie, « Théâtre et Société », Théâtre de la Tempête, Vincennes, 94 (avril-juin).

Résidence avec le public de la chorégraphe Olga Mesa, projet *On cherche une danse*, dans le cadre du triptyque *Mas publico, mas privado*, présentation aux journées *Sans dessus dessous*, Parc de la Villette, Paris (mars).

Stage d’initiation aux éclairages de théâtre, avec Laurent Schneegans, Théâtre de la Cité internationale, Paris (24-25 janvier).

2003 Stage avec le Théâtre de la Mezzanine, Théâtre Paris-Villette, dans le cadre de la Biennale de la Marionnette, Paris (mai).

2002 Stage dans le cadre de la programmation « cirque » de l’Établissement public du parc et de la Grande Halle de La Villette (Paris), auprès de Christophe Blandin-Estournet (février-avril).

1993-1994 Conservatoire municipal de Saint-Germain-en-Laye, 78.

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES (FORMATION et RECHERCHE)

* **Responsabilités collectives à l’université de Lille :**
* Elue représentante des enseignants-chercheurs au Conseil Médical (depuis 2023)
* Responsable de la Mention Master Arts (depuis 2022)
* Responsable de la Mention Licence Arts (2020-21 et 2017-18) : rédaction du bilan HCERES du quinquennal.
* Directrice du Département Arts (2018-19), Faculté des Humanités
* Responsable de l’aide et du tutorat pour les L1 « arts de la scène » (2018-19).
* **Activités d’encadrement pédagogique et de recherches, et responsabilités administratives à l’université de Grenoble III, puis Grenoble Alpes :**
* Responsable de l’axe « Pratiques créatives : textes, images, scènes, écrans » au sein de l’UMR LITT&ARTS (2016-2017).
* Co-directrice du Département des arts du spectacle (2016)
* Membre élu du CFVU, Conseil de la formation et de la vie universitaire (de 2012 à 2015)
* Responsable de la Licence Arts du spectacle L1-L2-L3 (de 2011 à 2015)
* Responsable pédagogique des L2 (2009-2011)
* Responsable du tutorat et des inscriptions pédagogiques (de 2012 à 2014).
* Enseignant référent du réseau « Liaison Lycée-universités » : collaborations, échanges et actions entre lycées et université (de 2010 à 2017).
* Chargée du partenariat avec les structures culturelles (de 2009 à 2011).
* Enseignant référent pour vingt étudiants de L1 (de 2009 à 2015).
* **Membre de la commission du Ministère de l’Éducation nationale (dir. Patrick Naudet / Anne-Françoise Benhamou) pour la réforme du Bac option théâtre 2018.**
* **Membre élu du CNU section 18 (suppléante)**
* rapports sur 26 dossiers lors de la campagne de qualifications 2014-2015.
* **Participation à des commissions de spécialistes pour le recrutement de MCF :**
* Grenoble (2023) : « Corps en scène »
* Strasbourg (2023) : « Gestes en scène »
* Lille (2022) : « Ethnomusicologie »
* Toulouse (2022) : « Cirque »
* Lille (2021) : « Dramaturgies plurielles »
* Lille (2020) : « Études en danse »
* Rennes-II (2013) : « Études théâtrales - Histoire et esthétique des formes et des représentations ».
* Lyon-II (2014) : « Danse et arts de la scène ».
* Grenoble-Alpes (2016) : Profil « Création artistique : Pratiques des arts de la scène ».
* **Expertises scientifiques** pour les revues *Demeter, Recherches et travaux, L’Annuaire théâtral*, etc.

LANGUES

Anglais courant, séjours prolongés dans des pays anglophones : San Francisco aux États-Unis (1980-1984), Londres en Angleterre (1990-1993). GCSE (équivalent britannique du brevet des collèges) en « Language and Literature ».

Espagnol courant.

Notions d’allemand, de chinois, d’italien et de LSF (langue des signes française).

LISTE COMPLÈTE

DES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Ariane MARTINEZ

Univ. Lille, ULR 3587

CEAC - Centre d’étude des arts contemporains

F-59000 Lille, France

La liste de publications est organisée par types de publications (ouvrages et directions d’ouvrages, articles publiés dans des colloques, etc.), et par ordre rétro-chronologique.

Pour une plus grande clarté thématique, j’indique systématiquement à la fin de la référence de chaque publication à quel(s) axe(s) elle correspond : A1, A2, A3.

Axes de recherche développés :

* Histoire de la mise en scène et de ses interactions avec d’autres arts du spectacle (mime, cirque, cinéma). **A1**
* Dramaturgie à rebours : études de textes dramatiques à partir de leurs réalisations scéniques et dramaturgies corporelles. **A2**
* Anthropologie des corps et des gestes scéniques. **A3**

OUVRAGES ET DIRECTIONS D’OUVRAGES

Contorsion : histoire de la souplesse extrême en Occident XIXe***-XXIe siècles,*** ouvrage coédité par le Centre National des Arts du Cirque et la Revue d’Histoire du théâtre, 2021. A3, A1

Carnets de recherche, Notation Benesh / Contorsion, entretiens avec huit contorsionnistes, publication du CNAC, en partenariat avec la Chaire IciMa et la MESHS-Nord, 2019. A3

Gestes ordinaires dans les arts du spectacle vivant, direction de cedossier pour la revue *L’Annuaire théâtral* (UQAM), n°63-64, printemps-automne 2018, parution 2020. A3 et A1

***Jouer (avec) la vieillesse*,** n°86 de la Revue *Recherches et Travaux*, direction de cet ouvrage collectif, 2015. A3

Le Vaudeville à la scène, ouvrage collectif co-dirigé avec Violaine Heyraud, Grenoble, ELLUG, 2015, introduction p. 7-15. A2

Graphies en scène, ouvrage collectif co-dirigé avec Jean-Pierre Ryngaert, Montreuil, Éditions théâtrales, 2011. A1 et A2

La Mise en scène théâtre de 1800 à nos jours, ouvrage coécrit avec Alice Folco et Bénédicte Boisson, PUF, Paris, 2010, réédité en 2015. Collection « Quadrige »A1 et A2.

La Pantomime, théâtre en mineur (1880-1945), Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008. A1, A2, A3.

ARTICLES PUBLIES suite à des COLLOQUES

2024

« Clownesses fin de siècle : sur les traces d’actrices mineures devenues personnages mythiques », dans « Écrire en petit, jouer en mineur. Marginalités littéraires, scéniques et médiatiques (1880-1914) », colloque international organisé par Marie-Astrid Charlier et Florence Thérond, 12-14 octobre 2022, Université Paul-Valéry Montpellier 3, RIRRA 21 et IRIEC. A paraîtres aux Presses Universitaires de Lyon, Collection « Théâtre et société », en 2025.

« *La Chimère, bulletin d’art dramatique* (1922-23), revue icarienne », « Le Théâtre des revues (1870-2000), Les périodiques comme objets et outils de l’historiographie théâtrale », Colloque organisé par Maria Ida Biggi, Marianna Zannoni, Sophie Lucet, Marco Consolini, Romain Piana, Arnaud Rykner, Fondazione Cini, Venezia, 8-10 juin 2022. À paraître.

« La contorsionniste dans l’espace domestique : images d’un fantasme de liberté contenue aux XXe et XXIe siècles », intervention dans le cadre du colloque « Imageries et imaginaires du cirque », organisé par Magali Sizorn, et le collectif des chercheure.s du cirque, Université de Rouen, 3-4 mars 2022. À paraître aux Publications universitaires de Rouen et du Havre (PURH).

2022

« *Borderline* : burlesque cinématographique et clownerie théâtrale dans *L’Iceberg* (2005), *Rumba* (2008) et *La Fée* (2011), réalisés et interprétés par Fiona Gordon, Dominique Abel, et Bruno Romy », dans François Amy de la Bretèque, Christian Rollot, Guillaume Boulangé, Philippe Goudard, Alix de Morant, (dir.), *Cirque et cinéma*, *Circus science*, janvier 2022. A1 et A3. Consultable en ligne à l’adresse : <https://www.pulm.fr/index.php/revues/circus-sciences.html>

2021

« Historiciser la contorsion : enjeux, sources, choix », intervention dans le cadre du colloque *Ecrire l’histoire du cirque*, co-organisé par Charlène Dray, Pierre Philippe-Meden, Franziska Trapp, Karel Vanhaesenbrouck, Université Paul Valéry-Montpellier 3, Université Libre de Bruxelles, Montpellier, 7-8 octobre 2021. À paraître dans la revue *Circus Sciences*.

2017

« Et l’acteur, (que) cherche-t-il ? Réflexions en dialogue avec David Noir, acteur et performeur », dans Mireille Losco-Léna (dir.), *Faire théâtre sous le signe de la recherche*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, Collection « Le Spectaculaire Arts de la scène », 2017, p. 151-160. Colloque *L’Idée de recherche dans les pratiques du théâtre de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui*, organisé par Mireille Losco-Léna (dir.), Anne Pellois et Julie Sermon, Passages XX-XXI, à l’ENSATT, Lyon, les 5-6-7 février 2015, Presses universitaires de Rennes, 2017. A3.

2015

« Dérouter le regard : les frères Hanlon ou l’art de l’explosion », dans Florence Baillet, Mireille Losco-Léna et Arnaud Rykner (dir*.), L’Œil et le théâtre : la question du regard au tournant du XIXe-XXe siècles sur les scènes européennes. Études théâtrales et études visuelles – approches croisées, Études théâtrales* n°65, 2016, p. 211-226. Colloque à la Maison Heinrich Heine, Odéon-théâtre de l’Europe et université de la Sorbonne Nouvelle, 9, 10, 11 avril 2015. A1.

« Afficher l’autre : Jules Chéret et la familiarisation de l’étranger », dans Nathalie Coutelet et Isabelle Moindrot (dir), *L’Altérité en spectacle*, Rennes, PUR, Collection « Le spectaculaire », 2015, p. 287-301. Colloque *L’Altérité dans le spectacle, le spectacle de l’altérité*, organisé à l’université de Paris 8, les 23-25 mai 2013. A1.

« Dramaturgie du miroitement : Le modèle du cabaret dans *Je tremble (1)* et *Cercles* */ Fictions* de Joël Pommerat », dans Catherine Naugrette (dir.), colloque *écrire pour le théâtre aujourd’hui : Modèles de représentation et modèles de l’art*, *Registres* hors série n°4, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2015, p. 92-99. Colloque organisé à l’université de Paris 3, les 29-30-31 mars 2012. A2.

2014

« Ce qui échappe aux corps : Gestes, mouvements et attitudes parasites dans *Un fil à la patte* (1894) et *La Dame de chez Maxim* (1899) », dans Violaine Heyraud (dir.), *Georges Feydeau, la plume et les planches*, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2014, p. 121-131. Colloque organisé à l’université de Paris 3, la BnF et ENS-Ulm, les 26-27- 28 novembre 2012. A2.

« Drames téléphoniques / corps fantasmés », dans Sandrine Le Pors et Pierre Longuenesse (dir.), « *Où est ce corps que j’entends ? »,* Arras, Artois presses université, 2014, p. 209-219. Colloque *Des corps et des voix dans le théâtre contemporain*, organisé à l’université d’Artois, les 17-18-19 novembre 2011. A2.

2013

« Quand le cirque se met à la page, *La Syncope du 7* du collectif AOC (2001) et *Cinématique* d’Adrien Mondot (2010) », dans Julie Sermon (dir.), *Bande dessinée, animation et spectacle vivant : remédiation*, colloque organisé à l’université Lyon 2, les 7-8 avril 2011, *Registres* n°16, 2013, p. 71-78. A1.

« Le réel et son trouble : effigie et photographie chez E. G Craig, T. Kantor et J. Bérès », [en anglais et en français] dans Carole Guidicelli (dir.), *Surmarionnettes et mannequins : Kantor, Craig et leurs héritages contemporains*, Lavérune, L’Entretemps, 2013, p. 231-250. Colloque organisé à l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières, les 15-17 mars 2012. A1.

2010

« La pantomime ou l’impertinence générique, *Pierrot sceptique* (1881) de Léon Hennique et Joris-Karl Huysmans », dans Jean-Marie Seillan et Gilles Bonnet (dir.), *Huysmans et les genres littéraires*, Poitiers, La Licorne, 2010, p. 297-308. Colloque organisé à l’université de Nice Sophia Antipolis les 19-21 octobre 2007. A1.

2007

« Le Texte-matériau sur la scène contemporaine », dans Karl Zieger et Chris Rauseo et Arnaud Huftier (dir.), *Correspondances, pour une redéfinition des relations entre littérature et autres arts*, paru sous forme de CD-ROM, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2007. xxxiiie Congrès de la Société française de Littérature générale et comparée, Valencienne, les 28‑30 septembre 2005. A2

2006

« Veiller sur l’autre : la longe dans le cirque contemporain », article écrit en collaboration avec Clémence Coconnier, dans Georges Banu (dir.), *Surveiller, Œuvres et dispositifs*, *Études théâtrales*, n° 36, 2006. Intervention en relation avec le colloque *La Ruse et la Surveillance*, organisé par Georges Banu et Gilles Declercq, Centre de Recherche sur la théorie et l’histoire du théâtre, les 7-9 décembre 2006. A1 et A3.

2005

« Dialogues de muets (dialogue et dialogisme dans la pantomime fin de siècle française) », dans Catherine Naugrette et Jean-Pierre Sarrazac (dir.),Revue *Études théâtrales*, n° 33 : *Dialoguer, un nouveau partage des voix*, Louvain-La-Neuve (volume II), 2005. Colloque organisé par le Groupe de recherche sur la poétique du drame moderne et contemporain, université de Paris 3, 24-27 mars 2004. A1

2002

« Du geste comme réticence : la pantomime fine de siècle », dans Liliane Louvel et Catherine Rannoux (dir.), *La Licorne*,n° 68 : *La Réticence*, Presses universitaires de Poitiers, 2004. Colloque organisé par le Groupe de recherche FORELL de la Faculté des lettres et des langues de Poitiers, 20-22 mars 2002. A1

CONTRIBUTIONS PUBLIEES DANS DES REVUES, DES OUVRAGES COLLECTIFS ET DES SITES

2023

« Shifting Positions : A Brief History of West-world Contortionism », « Renversement de perspectives : Brève histoire de la contorsion occidentale », article bilingue français-anglais pour l’Anthologie des textes sur le cirque, sous la direction de Louis-Patrick Leroux, Marion Guyez et Cyril Thomas. À paraître chez Mc-Gill Queens University Press en 2024.

« *Les Ruines circulaires* – dans la filiation du mime corporel decrousien et de la performance artistique », article sur le projet de David Ayoun et Ester Mollo Les Ruines circulaires. A1 et A3

accessible en ligne :

https://www.lesruinescirculaires.art/ariane-martinez-les-ruines-circulaires/

« Le Mime contemporain : des ailleurs culturels aux ailleurs virtuels », in*Les Ailleurs du mime*, dossier coordonné par Eléonore Martin et Erico José Souza de Oliveira, Revue *Horizon / Théâtre*, 2023, p. 98-118. A1, A2 et A3.

« Les Animains : enjeux du zoomorphisme dans le cirque moderne et contemporain », article pour l’ouvrage collectif dirigé par Ignacio Ramos Gay, *La Ménagerie théâtrale : écrire, incarner, mettre en scène l'animal en France (XVIIIe-XXIe siècles),* Paris,Classiques Garnier, 2023, p. 207-227. À paraître. A3

2022

« Claire Heggen, du mime à la marionnette : maïeutique des objets scéniques », article coécrit avec Claire Heggen, pour l’ouvrage collectif coordonné par Charlotte Foucher Zarmanian, Hélène Marquié, et Frédérick Duhautpas, *Médiatrices des arts. Pour une histoire des transmissions et réseaux, féminins et féministes*, Nanterre, Presses Universitaires de Nanterre, 2022, p. 25-43. A1

2020

« Les arts du mime : au carrefour du geste théâtral et du geste poétique », article pour le Dossier, *Variations autour du geste théâtral* dans la *Revue d’Histoire du théâtre*, n° 287, coordonné par Léonor Delaunay, juillet-septembre 2020, p. 13-28. A1

« Ce que la dramaturgie doit au cirque », dans Diane Moquet, Karine Saroh et Cyril Thomas (sld), *Contours et détours des dramaturgies circassiennes*, Châlons-Champagne, CNAC éditions, 2020, p. 69-86.

2017

« Perdre le Nord / le réinventer, ou comment le cirque vint à Guy Alloucherie », dans Guy Alloucherie / Ariane Martinez, *Tout le monde est quelqu’un d’autre, répertoire cirque / théâtre / danse, Guy Alloucherie, Compagnie Hendrick Van Der Zee,* CNAC éditions, Châlons-en-Champagne, 2017, p. 15-37. A1 et A2.

« Mouvements de traverse », préface de l’ouvrage de Claire Heggen et Yves Marc, *Théâtre du Mouvement : l’aventure du geste,* Montpellier, Deuxième Époque, 2017, p. 13-23. A1 et A3.

« Éclairer l’interprète en scène », dans Sabine Chaouche et Jean-Yves Vialleton, *L’Éclairage au théâtre (XVIe- XXIe siècle), Revue d’Histoire du théâtre* n°273, 2017-1, p. 91-104. A3

2015

« Jean-Louis Barrault : transformer Feydeau en classique », in Violaine Heyraud et Ariane Martinez (sld), *Le Vaudeville à la scène*, Grenoble, ELLUG, 2015, p. 89-96. A2.

« Un conte qui aide à vivre, conversation écrite autour du *Cendrillon* de Joël Pommerat », écrit en collaboration avec Bérénice Hamidi-Kihm, Agôn [En ligne], Dossier, (2014) HS n°2 : Mettre en scène le conte, Réécriture et réception, mis à jour le : 16/04/2015, URL : <http://agon.ens-lyon.fr/index.php?id=3150> A2 et A3

2013

« Suggérer plutôt que montrer : le répertoire iconographique des *Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud – Jean-Louis Barrault* (1953-1988) », dans Marco Consolini, Sophie Lucet et Romain Piana(dir.), *Scènes de papier, les images dans les revues de théâtre*, *Revue d'histoire du théâtre numérique*, n°2, août 2015. Cet article fait suite à une intervention dans le cadre des journées d’étude organisées par le Groupe de recherches interuniversitaire sur les revues de théâtre (Paris 3 et Paris 7), *L’Image dans les revues de théâtre : formes, statut, fonctions*, Bibliothèque Seebacher, université Paris 7-Diderot, les 21-22 juin 2013. A1

« Penser le théâtre, collection-kaléidoscope », dans Joseph Danan et David Lescot (dir.), *Passage du témoin, autour de Jean-Pierre Sarrazac*. *Études théâtrales n°56-57*, 2013, p. 139-144.

2010

« L’Enfant en état de mort paradoxale, dans le cycle de la Tragedia Endogonidia, de la Socìetas Raffaello Sanzio : *Crescita XII*, *Avignon A.# 02* et *Berlin B.# 03.* », dans Georges Banu (dir.), *La Mort de l’enfant et l’infanticide sur scène***,** Montpellier, L’Entretemps, 2010, p. 299-306. Cet article fait suite à une intervention dans le cadre d’un séminaire en octobre 2008, à Paris 3. A1 et A3

« “L’œil, c’est un truquage” : cinématographie du jeu mimé dans les arguments chorégraphiques de Cocteau », dans Serge Linarès (dir.),*Cahiers Jean Cocteau,* **s**ection « Mélanges »,n° 6 : *Figures de la narration chez Jean Cocteau*, Lettres Modernes, Minard, Caen, 2010, p. 207-223. A1

2009

« À corps ouvert : défigurations, épluchages, pénétrations – à partir du spectacle *Le Corps furieux*, de Jean-Michel Rabeux, et quelques autres**»,** dans Julie Sermon (dir.), *Théâtre / Public*, n° 193 : *Marionnettes contemporaines*, 2009, p. 51-56. A1 et A3.

« Défense et illustration du théâtre d’images à travers quelques allers-retours entre le XIXe siècle et aujourd’hui » dans *L’Annuaire théâtral*, n°46, automne 2009, p. 159-168. A1

2008

« Jeux de mains. Le rôle des mimes dans *L’Empreinte ou la main rouge* (1908) et *La Main* (1909) », dans Alain Carou et Béatrice de Pastre (dir.), *Le Film d'Art & les films d'art en Europe (1908-1911)*, dossier de *1895, Revue de l’Association française de recherche sur l’histoire du cinéma* n° 56, déc. 2008. A1

« **Le Théâtre aux prises avec la pantomime**. Retour sur une étude des expériences pantomimiques (drame, spectacle, traités) dans le théâtre français, de la fin de siècle à 1945»**,** résumé de doctorat, *Registres* n° 13, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2007. A1

2007

Deux articles dans Jean-Pierre Sarrazac et Catherine Naugrette (dir.), *La Réinvention du drame*, Revue *Études théâtrales*, n° 38-39, 2007 :

- **« Hors les mots - Artaud »**. Coordonnatrice de cet article collectif, écrit en collaboration avec Marie-Isabelle Boula de Mareuil, Marion Chénetier, Céline Hersant et Sandrine Le Pors, p. 60-69. A2

- **« *Le Pupille veut être tuteur* de Peter Handke, dans le sillage du Bread and Puppet »,** p. 152-155.A2

« “Reste dans l’image” – la pièce didascalique au XXe siècle », dans Frédérique Toudoire-Surlapierre et Florence Fix (dir.), *Regarder l’impossible, l’écriture didascalique au xx siècle,* Presses universitaires de Dijon, 2007, p. 181-192. A2

2006

« Mes Jambes, si vous saviez quelle fumée », Marie-Isabelle Boula de Mareuil (en collaboration avec), Revue *Théâtre(s) en Bretagne*, n° 23*,* article sur le spectacle éponyme du Théâtre des Lucioles, paru dans la Chronique « L’Esprit d’Escalier », 1er semestre 2006. A1

« Avignon, *qu’en dira-t-on* ? », Sandrine Le Pors (en collaboration avec), *Registres*, n°11/12, compte-rendu de la semaine de recherches en compagnie du Groupe de Recherche sur le geste contemporain de l’université d’Hidalgo (Mexico) pendant le Festival d’Avignon 2005, Presses de la Sorbonne nouvelle, hiver 2006 / printemps 2007. A3

2005

« Représenter le mal. Le dispositif scénique de *L’Enfant prolétaire*, d’Osvaldo Lamborghini, mis en scène par Matthias Langhoff, interprété par Marcial Di Fonzo Bo. », Sandrine Le Pors (en collaboration avec), *Registres*, n°9/10, Presses de la Sorbonne nouvelle, hiver 2004-printemps 2005. A3

Trois articles dans Jean-Pierre Ryngaert, Joseph Danan et Sandrine Le Pors (dir.), ***Nouveaux territoires du dialogue***, Arles, Actes Sud-papiers, 2005 (A2) :

* Article sur **la répétition-variation dans les dramaturgies contemporaines**, p. 46-50.

Cet article a été traduit en espagnol et publié dans l’ouvrage collectif Emmanuelle Garnier, Fernando G. Grande, Anna Corral (dir.), *Antología de teorías teatrales: el aporte reciente de la investigación en Francia*, Artezblai, 2015.

* Article sur **la dramaturgie de Gertrude Stein**, écrit en collaboration avec Marion Chénetier, p. 75-80.
* Article sur ***Notes de Cuisine* de Rodrigo Garcia**, écrit en collaboration avec Sandrine Le Pors, p. 155-160.

2002

« La Dramaturgie du cirque contemporain, quelques pistes théâtrales », *L'Annuaire théâtral*, revue universitaire québécoise, n° 32 : *Cirque et théâtralité, nouvelles pistes*, automne 2002, p. 12-21. A1 et A2

CONFÉRENCES ET INTERVENTIONS NON PUBLIÉES

2023

« Femmes à barbes : un matrimoine à (re)mettre en jeu », Journées d’étude « Un cirque au(x) féminin : repenser et réinventer le genre », dans le cadre du cycle « Cirque et engagement », coordonnée par Marie Duret et Eléonore Martin, ARTES, Université Bordeaux Montaigne, 4-5 avril 2023.

« Le jeu monstre dans le cirque contemporain français et belge », Journée d’étude « Freaks : trouble dans le corps », organisée par Quentin Petit Dit Duhal, Arthur Ségard et Anna maria Sienicka, New York University in Paris, 15 septembre 2023.

« Les choix de programmation de MIMOS : 40 ans de (re)définitions des arts du mime et du geste », keynote de la journée d’études organisée par Géraldine Moreau, Agathe Giraud et Clément Scotto du Clémente, « Raconter Mimos », Médiathèque Pierre Fanlac, Périgueux, 6 juillet 2023.

« Les arts du mime : une histoire en mouvement(s) », conférence à la Maison Jean Vilar – antenne de la Bibliothèque nationale de France, à l’invitation de Jean-Baptiste Raze, avec Sara Mangano, 3 juin 2023.

« Coulissez le regard », avec le performeur David Noir, « Fol conférence » à l’occasion du lancement de « Performance Sources », plateforme de documentation sur la performance, coordonnée par Anne Dreyfus et Clélia Barbut, Le Générateur, 28 janvier 2023.

2022

Animation de la Table ronde « Les publics », journée d’étude *LSF en scène*, organisée par Annie Risler, Université de Lille, 9 décembre 2022.

Animation de la rencontre autour de *À l’est de Nod*, Andréane Leclerc, La Grainerie, Toulouse, 9 octobre 2022.

Conférence *Contorsion*, avec Léonor Martin et Cyril Thomas, modérée par Marie-Astrid Charlier, Alix De Morant et Florence Thérond, Université de Montpellier III-Paul Valéry.

Evènements de médiation scientifique et de recherche-création associés à la sortie de l’ouvrage *Contorsion : histoire de la souplesse extrême en Occident XIX*e***-XXIe siècles.***

* « Un peu de souplesse », performance avec Lise Pauton, Librairie la Petite Egypte, Paris, 15 avril 2022.

Vidéo accessible en ligne :

https://ceac.univ-lille.fr/detail-actu/un-peu-de-souplesse/

* « La contorsionniste » de Gilles Defacque, interprété par Macarena Gonzalez Neumann, Salon du livre du Festival de l’INHA, Château de Fontainebleau, 3 juin 2022.
* Apéro-livre, animé par Gwénola David, Artcena, 3 octobre 2022.

Podcast accessible en ligne :

<https://www.artcena.fr/artcena-replay/rencontre-avec-ariane-martinez-autrice-de-contorsion-une-histoire-de-la-souplesse-extreme-en>

* Présentation de l’ouvrage avec les deux éditeurs, Léonor Delaunay et Cyril Thomas, RIRRA 19-21, animée par Marie-Astrid Charlier, Florence Thérond et Alix De Morant, 11 octobre 2022.
* Interview dans le cadre de la chronique de Céline Chéné dans l’émission « Mauvais genre » sur France Culture, (le 29/10/2023)

Podcast accessible en ligne :

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/mauvais-genres/utopiales-2022-p-djeli-clark-entre-djinn-cairotes-et-mysteres-caraibes-3393054

2021

« Lugné-Poe : l'acteur, l'acrobate et la bête de scène. Lecture d'extraits choisis. Questions ouvertes. », intervention dans le cadre de « **L’Atelier Lugné-Poe : nouvelles approches, nouvelles archives »,** journée d’études coorganisée par Alice Folco et Sophie Lucet, 18 juin 2021, SACD.

« Crier, est-ce jouer ? Du cri et de l’inarticulé comme voies vers l’improvisation », dans *Vocalités contemporaines (I) : Jeu, Improvisation, Voix*, Journée d’étude organisée par Anne Boissière (PR, Université de Lille, CEAC), Jean-Marc Chouvel, (PR, Sorbonne Université, IReMus), Laure Gauthier (MCF, Université de Reims Champagne-Ardenne, LE CRIMEL). 21 octobre 2021.

« Jeanne Moreau en trois âges et mille visages : l’actrice dans la presse théâtrale, au regard de la presse people et de la presse cinématographique », communication dans le cadre du webinaire « L’art de l’acteur dans la presse écrite et illustrée (1750-1980) », codirigé par Marion Chénetier-Alev et Marco Consolini, 19 mars 2021.

Ouverture sur les traces et archives du processus de création en contorsion, dialogue avec Andréane Leclerc, modéré par Marion Guyez et Cyril Thomas, dans le cadre du séminaire **« Tous les vents qui traversent ma tête », paroles et écritures de cirque,** coordonné par Marion Guyez et Cyril Thomas, Dans le cadre de la Biennale internationale des arts du cirque – Marseille, 4 février 2021 (en distanciel à cause de la situation sanitaire).

2019

« La contorsion en Occident de 1830 à nos jours : virages de genres et valeurs associées à la souplesse », intervention dans le cadre de l’Atelier-séminaire « « Genres, Histoire et Historiographie des Arts », organisé par Hélène Marquié, Frédérick Duhautpas, Charlotte Foucher-Zarmanian, 2 décembre 2019.

« Coïncidences : Arts du cirque / arts du mime et du geste », participation à la Table ronde organisée par Ester Mollo dans le cadre de la Biennale des Arts du Mime et du Geste, CRAC de Lomme, 22 novembre 2019.

« Femmes du Nord après-guerre », Conférence performée aux Archives départementales du Nord, avec Marie Glon, Marion Sage et Véronique Brunel, à l’issue d’une résidence d’une semaine aux Archives, 24 février 2019.

2018

« Jeanne Moreau et la scène », intervention dans le cadre du séminaire « Genre, création et matrimoine », coordonné par Charlotte Foucher et Hélène Marquié, Paris 8, 15 mai 2018.

« Jouent-elles ? Pensées du jeu au féminin au XXe siècle », lecture-conférence, Séminaire de la Faculté des Humanités, coordonné par Cédric Patin, université de Lille, 13 mars 2018.

2017

« La dramaturgie corporelle ‟selon” Étienne Decroux », Journée d’études *Le Corps dramaturge*, organisée par le Groupe de Liaison des Arts du Mime et du Geste, MSH-Nord, 1er décembre 2017.

Mises en scène de *Tartuffe* en France, 1950-2008, (Louis Jouvet, Roger Planchon, Ariane Mnouchkine, Stéphane Braunschweig), université Jagellonne, Cracovie, 28 avril 2017.

2016

« Art mimique, art poétique : résonances et complémentarités », intervention dans le cadre du séminaire dirigé par Aline Bergé et Serge Martin « Histoires de gestes II : Littérature et anthropologie », THALIM CNRS / Musée du quai Branly, 18 février 2016.

2015

Organisation et présentation, avec Gretchen Schiller, de la journée d’étude « Éclairer le geste scénique, 28 novembre 2016, avec le soutien de l’AGIR-PÔLE (projet Agit) et de la maison de la création. Intervention de Véronique Perruchon. Table ronde avec Benjamin Houal, Christine Richier, Sophie Tabakov.

« Le mime contemporain (des années 1960 à aujourd’hui) », Table ronde avec Marco de Marinis, Claire Heggen, Yves Marc, Sara Mangano et Pierre-Yves Massip, SACD, 23 novembre 2015.

« Conserver et diffuser les gestes scéniques : Réflexions sur l’archive vidéo en ligne, en relation avec SO MIM, portail en construction du Centre ressource des arts du mime et du geste », Journée d’étude *Les Oublis de l’histoire du théâtre face au numérique*, organisée par Marion Denizot, Rennes II, 6 novembre 2015.

2014

« *La Chimère, bulletin d'art dramatique* de Gaston Baty et les Compagnons de la Chimère, 1922-23 », dans le cadre du Séminaire du Groupe de recherches interuniversitaire sur les revues de théâtre (Paris 3 et Paris 7), dirigé par Marco Consolini, Sophie Lucet et Romain Piana, Bibliothèque Gaston Baty, Paris 3, 5 avril 2014.

2013

« Rationalité et sublimation du geste ouvrier dans *L’Usine* d’Étienne Decroux (1946) et *Les Marchands* de Joël Pommerat (2006) : le taylorisme en scène », dans le cadre de la journée d'étude *Corps au travail, geste laborieux, geste artistique*, organisée par Bérénice Hamidi-Kim et Armelle Talbot, (Programme *L'Art au travail. Représentations artistiques et représentations sociales du (monde) du travail depuis les années 1968*), Villa Gillet, Lyon, 15 novembre 2013.

Participation à la table ronde : « Laboratoire et utopie : vers une mixité des modèles », animée par Mireille Losco-Léna, en présence de Jean-Manuel Warnet (université de Brest), Journée d’étude *L’Expérience d’Hellerau : laboratoire de la scène, utopie de la Cité* organisée par Anne Pellois et Mireille Losco-Léna, ENS-LSH de Lyon, le 12 avril 2013.

Organisation et présentation de la journée d’étude *Représenter les âges de la vie : enfance, jeunesse et vieillesse dans les arts du spectacle*, le 30 janvier**.** Interventions de Céline Candiard, Robert Bonamy et Marie Bernanoce. Table ronde avec Cécile Backès, Julie Bérès, Yohann Bourgeois, Marie Fonte, Claude-Henri Buffard et Pierre Péju.

2012

« Le cirque minimaliste français : les démarches de création d’Adrien Mondot, Yohann Bourgeois et Aurélien Bory », dans Louis Patrick Leroux (Concordia) and Erin Hurley (McGill) (dir.), Journées d’étude *The State of Circus Research in Québec, Workshop session on the Models and Conditions of Possibility*, 21-22 septembre, Montréal, université de Concordia, Cirque National du Canada et université Mac Gill.

« Visages de la tyrannie au théâtre », intervention à l’Espace 600 (scène jeune public) à l’occasion des spectacles *La Fête qui prendra le pistolet ?* (Cie Rodisio) et *Pour rire, pour passer le temps* (de S. Levey, mis en scène par Christian Duchange, Compagnie l’Artifice), temps de formation des enseignants, le 25 janvier 2012.

2010

Organisation et présentation de la journée d’étude *Le Vaudeville aujourd’hui*, le 10 novembre, avec le soutien de l’équipe TRAVERSES 19-21, du Cluster 13, du Département d’Arts du spectacle de Grenoble 3, et de la MC2. Interventions d’Olivier Bara, Violaine Heyraud, Mireille Losco-Léna et Aurélie Coulon. Entretiens avec Alain Françon, Guillaume Lévêque, Anne Benoît et Gilles Privat.

2008

« Cibler pour régner. L’apostrophe au spectateur dans *L’Art est nié, file !* de David Noir (2001) et *Vive la France* de Mohamed Rouabhi (2007) », dans Gilles Declercq (dir.), colloque *Figures de la véhémence : rhétorique, esthétique et théâtralité de l’intensité*, Centre de Recherches en Études théâtrales, université Sorbonne nouvelle Paris 3 / INHA, le 18-19 décembre 2008.

« Le Vieux-Colombier, creuset des arts du mime et du geste », intervention dans le cadre de la journée « Arts du mime et du geste », organisée par le CNT, la DMDTS et la Comédie-Française et présidée par Pierre Chambert, le 1er décembre 2008, au Théâtre du Vieux-Colombier.

« Du monologue intérieur au mouvement corporel : *Autour d’une mère*, de Jean-Louis Barrault, action dramatique adaptée de *Tandis que j’agonise* de William Faulkner (1935) », dans Véronique Bontemps (dir.), *L’Adaptation théâtrale et la réécriture*, colloque organisé à l’université d’Artois d’Arras, les 16 et 17 octobre 2008.

2003

« Pierrot dans la cage de scène », *Zoos humains*, journées d’étude organisées par l’École Doctorale ASSIC (Arts du spectacle, science de l’information et de la communication), Paris 3, 15-17 mai 2003, publication interne à l’université de Paris 3.

2002

« L’Acteur de cirque contemporain, ou comment dé-figurer le personnage », dans *Figures de l’acteur*, journées d’études organisées par l’École Doctorale ASSIC, Paris 3, 23- 25 mai 2002, publication interne à l’université de Paris 3.

AUTRES PUBLICATIONS (dossiers, entretiens, notes bibliographiques, comptes-rendus de spectacles ou d’expositions, entrées de dictionnaires, articles dans des journaux non scientifiques ou sur des sites)

2023

« Le mime, caméléon des lieux du spectacle vivant », magazine culturel de la Cité du Music-hall et des Arts populaires, février 2023.

2019

« Les arts du mime et du geste – définitions historiques », site de SO MIM, Pôle Ressources des arts du mime et du geste, L’Odyssée, scène conventionnée, Périgueux, mise en ligne en 2019. A1

« Les trois écoles de mime en France : Decroux, Marceau, Lecoq », site de SO MIM, Pôle Ressources des arts du mime et du geste, L’Odyssée, scène conventionnée, Périgueux, mise en ligne en 2019. A1

2016

Note bibliographique sur l’ouvrage de Gilles Bonnet, *La Pantomime noire, 1836-1896*, Paris, Hermann, Revue *Romantisme*, 2016-4, p. 138.

« **Tchékhov rock : considérations sur *La Cerisaie* de Tg STAN et *La Mouette* de Thomas Ostermeier, à l’aune de l’histoire de la mise en scène** », *Le Magasin du XIXe siècle n°6*, 2016, p. 208-212.

2015

Note bibliographique sur l’ouvrage de Nathalie Coutelet, *Étranges artistes sur la scène des Folies-Bergère (1871-1936)**,* Saint-Denis, PUV, rubrique « Actualités de l’histoire du théâtre », *Revue d’Histoire du théâtre* 2015-3 / n°267, p. 467-470.

2009

« *La Cerisaie* de Tchékhov, mise en scène d’Alain Françon », dossier pédagogique de la collection « Pièce (dé)montée », Service culture éditions ressources pour l’Éducation nationale, collection coordonnée par le CRDP de Paris.

2008

« Le Théâtre ou la fabrique des contre mondes – à propos du *Rapport Langhoff sur la Comédie de Genève* », dans Jean-Pierre-Han(dir.), *Carneum*, cahiers dramaturgiques de la Comédie de Caen,n° 6 : *Dieu comme patient, ainsi parlait Isidore Ducasse*, octobre 2008, p. 5-7.

« Théâtre sans paroles », dans Michel Corvin (dir.), *Dictionnaire encyclopédique du théâtre à travers le monde*, Paris, Bordas, 2008.

2006

« Le Prisme de l’Œuvre », compte-rendu de l’exposition « Le Théâtre de l’Œuvre, 1893-1900, naissance du théâtre moderne », (exposition du Musée d’Orsay, 13 avril-3 juillet 2005), Marion Chénetier (en collaboration avec), *Registres*, n°11/12, Presses de la Sorbonne nouvelle, hiver 2006 / printemps 2007.

2003

« Go see the Hanlon-Lees ! », article sur la pantomime anglaise et le burlesque pré-cinématographique*, Art Press*, numéro spécial 24 : *Le Burlesque, une aventure moderne*, octobre 2003.

Note bibliographique sur ***Étienne Decroux, mime corporel, textes, études et témoignages***, dans Patrick Pezin (dir.), *Théâtres en* Bretagne, n° 18*,* rubrique « Une scène de papier », 2e trimestre 2003.