

CENTRE DE RECHERCHE CINESTHEA

CINÉMA ESTHÉTIQUE THÉÂTRE ARTS DE LA SCÈNE

HISTORIQUE

Les « Arts du spectacle » n'ayant eu de cesse de se développer, les membres des domaines constituant ce champ (à l'origine, cinéma et théâtre), auparavant intégrés à l'équipe interne É.CRI.RE (Étude de la CRise de la REprésentation), se sont ensuite formés dès 2013 en équipe interne propre au sein de l'EA 3748 Traverses 19-21. Puis, CINESTHEA est devenu un Centre de Recherche participant activement à la mise en place de l'UR LITT&ARTS, aujourd'hui UMR 5316 LITT&ARTS (Arts et pratiques du texte, de l'image, de la scène et de l'écran). Le Centre de Recherche CINESTHEA travaille de manière privilégiée avec l'Axe 3, « Expérience de la création », l'un des grands axes structurants de l'UMR. La présence du Centre CINESTHEA a été déterminante dans la création de l'UMR 5316 Litt&Arts, UMR associant différentes approches littéraires et artistiques.

LIGNES DIRECTRICES DE LA RECHERCHE

Le centre réunit des enseignants-chercheurs en Études cinématographiques et en Arts de la scène. S'il fallait distinguer quelques points particuliers à chacun des deux grands domaines constitutifs, ils pourraient être les suivants :

- Les membres en Arts de la scène sont particulièrement attentifs à considérer les œuvres scéniques de manière extensive, en prenant en compte aussi bien la variété des processus de création (génétique des spectacles, modes d'organisation, de diffusion et de production), que les processus de réception (analyse des formes et des esthétiques, procédés d'archivages et de transmission), et en interrogeant leur inscription dans la société.
- Les membres en Études cinématographiques privilégient en tout premier lieu l'esthétique cinématographique, la pensée du cinéma, l'analyse des films, l'étude des cinéastes et des cinématographies (de France et du monde), mais aussi les questionnements sur le monde contemporain que permettent ces approches. Ils sont également ouverts aux interrelations entre le cinéma et la littérature, ainsi qu'entre le cinéma et d'autres formes d'arts.
- Des recrutements de membres ayant eux-mêmes une activité professionnelle de création scénique ou cinématographique, et répondant à un profil recherche-crédation, sont venus ouvrir le questionnement théorique à des formes nouvelles.

AUTOUR DE LA CRÉATION

Si un mot permet de définir le Centre aujourd'hui, c'est bien celui de « création ». Les enseignants-chercheurs disposent désormais de bureaux au sein de la MaCI (Maison de la Création et de l'Innovation), bâtiment ouvert à la rentrée 2019, où se trouvent une salle de projection avec cabine équipée, des ateliers de danse, un espace modulable de création scénique, des espaces de création cinématographique/audiovisuelle (chaîne de production complète son, image, montage), une salle pour les archives de la création, des ateliers de production (maquette, dessin) et des salles multimédia qui permettent de développer les expériences de recherche-crédation, aux côtés des recherches théoriques qui continuent à occuper une place centrale. La revue *Seul le cinéma* possède également un local au sein du bâtiment.

Le terme de création pourrait constituer la base de toutes les recherches, qu'il s'agisse de penser l'acte de création, de réfléchir théoriquement sur les créations en elles-mêmes, de prendre en compte la place de la création dans la société contemporaine.

Le Centre entretient des liens étroits avec un Axe structurant/UMR-CNRS, l'Axe 3 « Expériences de la création ». Ses membres alimentent les recherches menées dans celui-ci en Études

cinématographiques et Arts de la scène (programmes en cours : Archives Gaumont, Mémoire des spectacles ; nouvelles perspectives qui seront mentionnées dans le projet à 5 ans).

Plusieurs projets ont déjà pu bénéficier de l'appui de la SFR Création. Et des programmes structurants en Arts de la scène (OP SIS, ECLAIR) et Études cinématographiques (REFLEX) trouveront certainement un nouveau souffle dans ce contexte.

Les Arts de la scène travaillent également au sein d'un autre bâtiment équipé récent, l'EST, « Espace Scénique Transdisciplinaire ».

RECHERCHE / PÉDAGOGIE

CINESTHEA est étroitement relié au niveau de la formation au MASTER « Création artistique » (né en 2016-2017), comprenant deux parcours en M1, « Études cinématographiques » et « Arts de la scène », auxquels s'adjoint un troisième parcours en M2, « Documentaire de création ». Le fait que le directeur de CINESTHEA soit aussi le DETU dudit Master a permis de créer un certain accord entre les deux entités. La revue en ligne *Seul le cinéma*, rattachée à des ateliers de M1 et de M2, va d'ailleurs incessamment accueillir une rubrique « Recherche ». Par ailleurs, des mémoires recherche-crédation ont été mis en place dès la rentrée 2019 en M2.

PARTENARIATS

Enfin, et c'est une évidence compte tenu des disciplines ici regroupées, le Centre CINESTHEA est en relations partenariales avec de nombreuses structures de création dans les bassins grenoblois et valentinois en particulier : Cinémathèque de Grenoble ; Le Méliès Grenoble ; Maison de l'image ; Lux Scène Nationale Valence ; Le Navire Valence ; Ardèche Images ; Atelier MTK ; MC2: Grenoble, Scène Nationale ; Hexagone, Scène Nationale Arts/Sciences, Meylan ; Centre Chorégraphique National de Grenoble CCN2 ; Espace 600 ; Troisième bureau ; La Rampe, Échirolles ; L'Ilyade, Seyssinet-Pariset ; L'Odysée, Eybens ; Centre de Développement Chorégraphique, Le Pacifique ; Magasin des Horizons, Centre d'Art de Grenoble ; Théâtre à la page ; ESAD École Supérieure d'Art et Design / Grenoble & Valence ; CDN Drome-Ardèche : Comédie de Valence ; CNAC Châlons-en-Champagne...

PRODUITS DE LA RECHERCHE

Plusieurs des activités de recherche menées impliquent des échanges entre disciplines, ou des interrogations croisées sur une même problématique :

- **Cinéma et Arts de la scène** (colloque « Cinéma et arts de la scène : interférences temporelles »).
- **Arts de la scène, cinéma, arts visuels, sciences de l'informatique** (colloque « Attention, machine ! Pratiques artistiques et recyclages médiatiques »).
- **Cinéma et littérature** (participation au comité d'organisation de la résidence Gérard Macé avec le Centre É.CRI.RE, et au comité scientifique du colloque international « Les Mondes de Gérard Macé », de membres cinéma de CINESTHEA ; des séminaires de Master ont accueilli l'écrivain autour du cinéma. Participation prévue à l'accueil en résidence de l'écrivain Tanguy Viel à l'automne 2019, par le Centre É.CRI.RE, dans le séminaire « Cinéma et formes d'écritures » du Master Création artistique autour de sa relation au cinéma).
- **Cinéma et poésie** (un volume de la revue *Recherche et Travaux* a été consacré à cette problématique), un autre ouvrage est en cours de préparation.
- **Cinéma et architecture** (colloque « Le quotidien filmé – Archives filmiques et espaces publics », novembre 2014, organisé avec le laboratoire CRESSON de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble).

- **Arts de la scène et santé** (journée d'étude « De la scène au soin : partage d'expériences », novembre 2018), thématique qui va se développer dans le cadre d'un programme IDEX.
- **Arts de la scène et numérique** (« Internet et medias sociaux : les formats dramatiques en question » ; « Raconter au théâtre aujourd'hui. Mise en récit et flux médiatiques », avec le laboratoire ACCRA de Strasbourg).
- **Arts de la scène, sociologie et économie** (« Troupes, compagnies, collectifs dans les arts vivants » – publication issue de trois journées d'étude et d'un colloque international avec le soutien de la Région Rhône-Alpes-Arc 5).
- **Arts de la scène, arts du cirque et de la performance** (programme SFR Création « Poétique des (dés)équilibres »).

De manière davantage disciplinaire, car il convient aussi de garder cette forme d'approche, d'autres productions sont à mentionner :

- **Études cinématographiques**, réflexion sur des réalisateurs, à travers un ouvrage ou sous forme de colloques ou journées d'étude : Depardon, Garrel, Bresson, Godard, Hitchcock, Lav Diaz ; d'une sphère géographique (le Portugal), ou d'un rapport au paysage : « Des plateaux aux sommets. Le cinéma en reliefs ». Un livre consacré au film *Le Diable probablement* de Robert Bresson est en cours de préparation.
- **Arts de la scène**, traitement d'une question donnée : « Déjouer l'injouable : perspectives européennes » (le projet a donné lieu à la publication d'un dossier dans la *Revue d'Histoire du Théâtre*, ainsi qu'à un hors-série de la revue *European Drama and Performances Studies*) ; « Gestes ordinaires dans les arts du spectacle » ; « Éclairer le geste scénique » ; « Écouter le geste ».

Des workshops/séminaires réfléchissent sur des problématiques actuelles, ainsi en a-t-il été des séances du séminaire « La performance, un lieu commun ? / Performance, a common place? » (avec l'École doctorale LLSH 50 et la SFR Création), ou du séminaire « Zones politiques du cinéma contemporain » qui va trouver de nouveaux prolongements. Des relations à l'international ont été nouées (du côté du monde anglo-saxon pour l'un des projets ; de l'Afrique du Nord pour le second).

INTERNATIONAL

CINESTHEA participe au Mois du Canada, a déjà des relations fortes avec le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada en Arts de la scène ; des relations avec le Portugal en Études cinématographiques ; des relations avec l'Italie en Études cinématographiques comme en Arts de la scène, par le biais d'un enseignant-chercheur (Arts de la scène) et de doctorantes (Cinéma) ; avec la Suisse italienne (*via* un doctorant participant à certains programmes). Une relation avec le Brésil s'est aussi précisée par l'invitation en 2019, en stage, de Mme Lucia Ramos Monteiro, une post-doctorante.

FINANCEMENTS SPÉCIFIQUES (exemples de projets)

AAP/IDEX Arts et santé. CDP Performance Laboratory, Eminence Fund Award (2018-2021). Participation Cluster Culture, Creativity and Health & Well-Being. Participation projet European H2020. IDEX RSC, « Fablab Théâtre » (direction et coordination / partenariats avec Théâtre Vidy, Lausanne et Hexagone, Meylan). SFR Création « L'objet technique en scène ». SFR « Poétique des (dés)équilibres ». Fond de Soutien aux projets en SHS de l'UGA pour l'écriture d'un projet ERC Consolidator Grant. Cycle d'ateliers et de conférences « L'invisible en jeu. Pensées et pratiques de l'énergie dans les arts de la scène » co-financé par l'IDEX, la SFR Création et l'UMR LITT&ARTS. Financement de la recherche sur la pellicule du film muet *Vautrin* (1919) d'Alexandre Devarennes, conservé à la Cinemateca di Bologna.