

Pierre Longuenesse

Ancien élève de l'ENS Saint Cloud, agrégé de lettres, docteur en Études Anglophones, Pierre Longuenesse est maître de conférences en Arts du spectacle à l'Université d'Artois, à Arras. Son travail de recherche part de l'analyse dramaturgique de l'œuvre théâtrale de l'irlandais Yeats du quadruple point de vue de l'inscription d'une « voix » mythique - collective, du peuple, et/ou individuelle, du poète - dans l'écriture dramatique, de l'analyse énonciative des jeux de voix atypiques qui en découlent, du renouvellement radical de la relation entre texte et représentation, parole et image, qui accompagne ces jeux de voix enfin de l'analyse des pratiques vocales originales présentes dans leur mise en œuvre scénique : référence à l'esthétique baroque, débat sur le *Sprechgesang* et le parlé-chanté. Ces analyses ont pour horizon une réflexion sur les mutations du drame moderne au XXème siècle, en privilégiant d'abord les domaines français et anglais, tout en ouvrant sur les théâtres européens – en particulier allemand, russe ou scandinave - marqués par cette problématique. Le nouveau « partage des voix » à l'œuvre dans les textes est au cœur des bouleversements des dramaturgies moderne et contemporaine, posant des questions de mélange et de transfert des genres, ou de relation entre texte et représentation. Enfin, elles s'ouvrent sur l'ensemble des pratiques scéniques qui ont accompagné et accompagnent ces bouleversements : théâtre-narration, liens entre théâtre, musique et art lyrique, travail du corps et de la voix, passerelles entre théâtre et danse dans les pratiques scéniques depuis le début du XXème siècle, de l'entre deux guerres (par exemple les liens entre Diaghilev, les peintres et les metteurs en scène) à aujourd'hui (de Pina Bausch aux chorégraphes flamands, et jusqu'à Bob Wilson ou Trisha Brown).

Il est par ailleurs metteur en scène et comédien au sein de la Compagnie du Samovar, compagnie subventionnée en Ile-de-France, en résidence à Anis Gras/Le lieu de l'autre (Arcueil), où il a monté récemment *Le but de Roberto Carlos*, de Michel Simonot. Compagnie indépendante, son projet artistique est d'explorer, loin des stéréotypes, sa propre idée d'un art contemporain ; prenant toujours sa source dans l'écriture ; s'interrogeant sur ce qui en elle est secrètement corps, voix, espace, mouvement ; cherchant à confronter différents langages, la parole, la musique, la peinture, la danse. Depuis les années 2000, elle trouve ses marques dans la réalisation de spectacles sur des textes en marge du répertoire : *La Chambre d'Elsa* (Aragon), *Ce qui se passait dans le jardin*, d'après *Les Vagues* (V. Woolf), *Le Livre de Kalila et Dimna* (d'après Ibn Al Muqaffa), *Je suis François dont il me poise* (d'après François Villon), ou *Voyage en Encyclopédie* (d'après Diderot et d'Alembert). Elle poursuit parallèlement un travail de création de lectures-spectacles dans un important réseau de bibliothèques et médiathèques, et d'encadrement d'ateliers et de stages en pratique amateur .

Domaines de recherche

- Histoire, esthétique et poétique du théâtre européen : 1880-1940 - mutations du drame et de la représentation
- Théâtre anglophone des XXème et XXIème siècle, de Yeats à Barker
- Oralité et énonciation théâtrale : voix et personnage
- Drame poétique et drame lyrique
- Du texte à la scène : dramaturgies et pratiques scéniques au XXème siècle
- Pratiques scéniques transdisciplinaires : XXème et XXIème siècle (théâtre, danse, musique)

Thèse de doctorat en Études Anglophones : *Singing amid Uncertainty, Dramaturgie et pratique de la voix dans le théâtre de William Butler Yeats*, sous la direction d'Elisabeth Angel-Perez, Université Paris-IV Sorbonne, et de Carle Bonafous-Murat, Université Paris-III Sorbonne Nouvelle, octobre 2008. Jury : Carle Bonafous-Murat, Jean-Loup Rivière, Jean-Pierre Sarrazac (président) ; Elisabeth Angel-Perez, Alexandra Poulain.

Membre permanent du laboratoire « Textes & Cultures », équipe d'accueil 4028. Axe « Praxis et Esthétique des Arts ».

Collaborations

- Groupe de recherche sur la poétique du drame moderne et contemporain, EA 3959 – Institut de Recherches en Études Théâtrales - Université Paris-III
- « Voix Anglophones : Littérature et Esthétique » (VALE, EA 4085), Université Paris-IV
- Séminaire inter-universitaire « Paroles et Musiques », École doctorale ASSIC (Arts du Spectacle, Sciences de l'Information et de la Communication - ED 267), Paris III, et OMF (Observatoire Musical Français – EA 206), Paris-IV

Travaux et publications

Ouvrages de création : travaux d'adaptation

(sociétaire SACD ; n° de compte auteur : 45789-83)

- *Voyage en Encyclopédie*,
adapté de *L'Encyclopédie* de Diderot et d'Alembert
- *Le Livre de Kalila et Dimna*,
adapté du livre d'Ibn Al Muqaffa, traduit de l'arabe par André Miquel
- *Bleu Horizon/Der Wald Der Toten Dichter*,
adapté du roman de Danielle Auby

Ouvrages ou direction d'ouvrage

- Yeats Dramaturge, la voix et ses masques*, Presses universitaires de Rennes, 2012.
- Yeats et la scène, l'acteur et sa voix à l'Abbey Theatre de Dublin*, Lille, Septentrion, 2014.
- Corps et voix dans les écritures théâtrales modernes et contemporaines*, (S. Le Pors et Pierre Longuenesse, dir.), Arras, Artois presses université, 2013.

Articles

Articles ou chapitres d'ouvrage collectif

- « Discours des voix dans *Faust*, mise en scène d'Antoine Vitez » (contribution à un ouvrage collectif), in *Faust à Chaillot, mise en scène d'Antoine Vitez*, sous la direction de Michel Corvin, *Organon*, Presses de l'Université Lumière Lyon-II, 1983, p. 19-38
- Dossier « Le Texte injouable », in *Théâtre/Public* n° 85, janvier-février 1989, p. 16-21

- « Culture/Education : l'enjeu pédagogique », in *Théâtre/Public* n° 126, novembre-décembre 1995, p. 78-82
- « Une écriture proche qui décale », Bilan des ateliers « Brèves d'Auteur » - Maison du Geste et de l'Image, in *Théâtre/Public* n°132, novembre-décembre 1996, p. 45-46
- « L'Agora ou le cirque », Bilan des ateliers « Brèves d'Auteur » - Maison du Geste et de l'Image, in *Théâtre/Public* n°132, novembre-décembre 1996, p. 47-49
- « Réel et réalisme dans *La Chambre d'Elsa* » de Louis Aragon, in *Faites entrer l'infini*, juin-juillet 1997, p. 27-29
- « Maïakovski, la chair des mots », in *Annales de la société des amis d'Aragon et Elsa Triolet*, n°4, 2002, p. 239-248
- « Yeats à l'écoute de Craig : l'exemple de *The Hour-Glass* », in *La Ré-invention du drame*, sous la direction de Jean-Pierre Sarrazac, *Etudes Théâtrales* n° 38-39, 2007, p. 135-138
- « Ce que voit l'oreille : Régnier, Maeterlinck, Mallarmé, Quillard, Yeats, Tzara, Novarina, Beckett, Sarraute, G. Stein, Vinaver, ... » (contribution à un article collectif, en collaboration avec Alice Folco, Sandrine Le Pors, Diana Schiau-Botea), in *La Ré-invention du drame*, sous la direction de J. P. Sarrazac, *Etudes Théâtrales* n° 38-39, 2007, p. 51-59
- « Dramaturgie musicale de Yeats : la question des partitions », in *Etudes Irlandaises* n°33.1, printemps 2008, p. 7-24
- Graphies en Scène*, ouvrage collectif, sous la direction de Jean-Pierre Ryngaert et Ariane Martinez, Paris, ed. Théâtrales, 2011
- « Dramaturgie musicale de Yeats : La Controverse de la musicalité des mots », in *Paroles et musiques* (dir. Catherine Naugrette et Danièle Pistone), Paris, L'Harmattan, 2012, p.61-79
- « *Pinocchio*, de Joël Pommerat : le poème scénique du conte », in *Registres*, n°16, automne 2012, p. 35-45
- « Voix de revenants dans les *Pièces pour danseurs* de W.B. Yeats : L'exemple de *Ce que rêvent les os* », in *Conserveries Mémoires*, revue transdisciplinaire de jeunes chercheurs, 2012 (revue en ligne)
- « Yeats's Masks : *The Words upon the Window-Pane, & A Full Moon in March* », *Yeats Annual*, 2013
- « Beckett et la musique », in *Tombeau de Beckett*, ouvrage collectif, sous la direction d'Elisabeth Angel-Perez et Alexandra Poulain, Paris, Aden, 2015
- « Le festival international universitaire des arts de la scène d'Artois », in *U-Cultures (revue culturelle annuelle de l'université de Bourgogne)*, Dijon, PUB, 2013

Direction/organisation de colloque

- Co-organisation du colloque international « Corps et voix dans les écritures théâtrales – 1900-2000, textes et scène », Université d'Artois – Arras et théâtre d'Arras/scène conventionnée, 17-19 novembre 2011 (avec Sandrine Le Pors)
- Co-organisation de la journée d'études « Corps sonore, corps musical, du texte à la scène : écritures et pratiques contemporaines », Université d'Artois, 14 février 2013 (avec Sandrine Le Pors)

-Organisation du colloque « corps sonore, corps musical, du texte à la scène, écritures et pratiques contemporaines », Université d'Artois (2015)

Communications orales

-« Dialogues de soliloques, monologues dialogués : l'exemple de *A Full Moon in March* (*Pleine Lune de Mars*), de W. B. Yeats », intervention au colloque international « Le Monologue contre le drame », Arras, Université d'Artois, 12-14 mars 2008

-« “Who's There ? Music of a lost Kingdom” : des acousmates et des revenants dans *The Dreaming of the Bones* de W. B. Yeats », intervention au congrès de la Société des Anglicistes de l'Enseignement Supérieur, Orléans, mai 2008

-« Jeux de voix et jeux de doubles dans deux pièces de W. B. Yeats : *The Words upon the Window-Pane*, et *A Full Moon in March* », intervention au colloque international « La voix et le masque dans l'œuvre de W. B. Yeats : le théâtre des identités », 6-7 février 2009, Université Charles de Gaulle Lille 3 (en association avec Georgia State University)

-« Spectralité et incarnation dans le théâtre de W.B. Yeats », conférence à l'Ecole Normale Supérieure L.H.S. (séminaire de M. Jean-Loup Rivière), Lyon, 7 avril 2009.

-« Les relations entre parole et musique chez W.B. Yeats et S. Beckett : le cas des pièces radiophoniques », intervention à la journée d'études organisée par Catherine Naugrette et le Département des Arts et Médias de l'Université Paris III, Ecole Normale Supérieure, Paris, 15 Janvier 2010

-« Des pièces radiophoniques au “théâtre pour l'oreille” : Musique des mots et/ou musique instrumentale dans quelques oeuvres de Yeats et Beckett », intervention au colloque international « Beckett Between » organisé par l'ECLA (Espace des cultures et langues d'ailleurs) de l'Ecole Normale Supérieure et le Centre Culturel Irlandais. 20-21 Février 2010

-« *Pré* ou *Postdramatique* : les relations entre texte et scène dans l'écriture théâtrale de W. B. Yeats », Colloque « Théâtre et origines : les théoriciens et praticiens actuels du théâtre, retour à un chaos fécond ? », Laboratoire CELIS, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 27-29 octobre 2010

-« Les sources médiévales de l'œuvre théâtrale de W.B. Yeats » conférence à l'université d'Aix en Provence (séminaire doctoral du CIELAM, animé par Michèle Gally), 22 février 2011

-« Merveilleux et surnaturel dans le théâtre de W.B. Yeats : Du profane au sacré, du *cymbalum mundi* à la résurrection », intervention au colloque « Merveilleux et spiritualité », sous la direction de Myriam White-Le Goff, Université d'Artois, Arras, 7-8 avril 2011

« Le *Written speech* yeatsien et ses expressions scéniques : l'exemple du comédien Franck Fay à l'*Abbey Theatre* de 1900 à 1907 », colloque « Les métamorphoses de la voix sur la scène anglophone », Laboratoire VALE, INHA & Université Paris-IV Sorbonne, 16-17 juin 2011

-« Corps et voix dans *I went to the house but did not enter*, de H. Goebbels », colloque international « Corps et voix dans les écritures théâtrales – 1900-2000, textes et scène », Université d'Artois – Arras et théâtre d'Arras/scène conventionnée, 19 novembre 2011

-« Beckett et l'opéra, modèle ou contre-modèle ? », colloque international « Ecrire pour le théâtre aujourd'hui, modèles de représentation et modèles de l'art » Université Paris III/UQAM/INHA, 29-30 et 31 mars 2012

-« Transparence des rideaux, transparence des mots : Le “matérialisme de l’idée” dans le théâtre de Yeats », intervention au 52e congrès de la Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur, Limoges, 10-12 mai 2012

-« La figure de l’enfant chez S. Beckett », journée d’étude « Figuration, dramatisation et point de vue de l’enfant dans les écritures théâtrales contemporaines », groupe de recherches Textes et Cultures, Université d’Artois, 20 novembre 2012

-« Voix marionnettiques dans le théâtre de Yeats : voix narrative ou voix de l’intime ? », journée d’étude « Voix marionnettiques dans les arts plastiques, scéniques et visuels », Textes et Cultures, Université d’Artois, 13 décembre 2012

-« Corps musical, de l’acteur à la marionnette : Beckett, Philip Glass et les *Mabou Mines* », journée d’étude « corps sonore, corps musical », Textes et Cultures, Université d’Artois, 14 février 2013.

Rencontres et conférences diverses

-« Le roman comme théâtre », table ronde en Avignon, organisée par le service livre de la Région Ile-de-France, avec Bertrand Leclair, Richard Morgièvre et Nathalie Papin, Festival d’Avignon, 13 juillet 2008.

-« L’actualité des lumières, de Diderot à aujourd’hui », conférence au musée d’art et d’histoire, Etampes, 29 janvier 2011

-« Aspects de la littérature irlandaise contemporaine », conférence-lecture, Bibliothèque François Rabelais, Gennevilliers, 2 juin 2012

-« Quel programme pour un théâtre national ? Le cas de l’*Abbey Theatre* de Dublin », conférence dans le cadre du groupe de recherches PRITEPS, Université Paris-IV Sorbonne, 12 décembre 2012

Autres activités universitaires

-Relecture d’articles et contribution : revue *Miranda*, revue *Etudes Irlandaises*

-Membre de commission de recrutement MCF : Université de Dijon-Bourgogne (2012), université de Strasbourg (2013)

Autres travaux et activités

Pratique théâtrale professionnelle

• Directeur de la Compagnie du Samovar, compagnie théâtrale professionnelle implantée à Paris, conventionnée par la région Ile-de-France ; spectacles récents :

- 2012-2013 : *La Fiancée de Lammermoor*, d’après W. Scott et G. Donizetti, spectacle théâtral et lyrique, diffusion Ile de France, soutien CG 91, SPEDIDAM
- 2010-2011 : *Les Eaux d’Ombre*, de W.B. Yeats, Théâtre de l’Atalante, tournée Ile de France, Soutien CG91, Ville de Paris, SPEDIDAM
- 2006-2008 : *Bleu Horizon*, d’après le roman de Danielle Auby, Théâtre de l’Atalante, tournée (Francfort, Verdun, Péronne, Palaiseau, Brunoy, Morsang-sur-Orge, Bures-sur-Yvette) Soutien Ministère de la Défense, CG 91, Ville de Paris, SPEDIDAM
- 2004-2007 : *Voyage en Encyclopédie*, d’après Diderot et d’Alembert, Théâtre de l’Atalante, tournée (Mantes la Jolie, Versailles, Trévoux, Cholet, Nancy, Bures-sur-Yvette, Sucy-en-Brie, Langres), co-production CAC Mantes la Jolie, soutien DRAC Ile-de-France, CG 78 et 94, Ville de Paris, SPEDIDAM, Théâtre des Quartiers d’Ivry.

- *depuis 2002 : Je suis François dont il me poise* d'après François Villon, Théâtre Molière-Maison de la Poésie, tournée (Saint-Quentin en Yvelines, Saint-Arnoult en Yvelines, Versailles, Bures-sur-Yvette, Grenoble, Vendôme, Montélimar, Villon (89), La Courneuve), soutien Ville de Paris
 - *2001 à 2004 : Le Livre de Kalila et Dimna*, d'après Ibn al Muqaffa, Théâtre de l'Atalante, et tournée (Arcueil, Mantes-la-Jolie, Elancourt, Sevrans, Fontenay-sous-Bois, Bures-sur-Yvette, Sousse/Tunisie) ; soutien DRAC Ile-de-France, C.G. 94, ADAMI et Théâtre du Campagnol
- Directeur artistique du Festival des Arts du Pont d'Oye, Habay-la-Neuve, Belgique (soutien Communauté Française de Belgique, Région Wallonne, Province du Luxembourg, ville de Habay) (depuis 2008)
- **Autres expériences théâtrales :**
- Assistant à la mise en scène : 2002 *Le Fakir de Bénarès*, opéra, livret de Michel Carré, musique de Léo Manuel, Siri Fort Auditorium, Delhi, Opéra de Bombay, Inde (m. en sc. Muzaffar Ali, direction d'orchestre Frédéric Ligier)
 - Metteur en scène : (2003) *Sol Invictus*, texte de Jacques Lacarrière, musique de Michel Sendrez, Centre Mondial de la Paix, Verdun, avec le soutien de Transversales / Théâtre de Verdun, C.G. Meuse, Région Lorraine.
 - Comédien : 2002 *La Traversée de Samuel R.*, mise en scène de Jean-Michel Vier, Théâtre l'Etoile du Nord, Théâtre de Cachan, soutien DRAC Ile de France, C.G. 94, Ville de Cachan.
 - Comédien-musicien : (1999) *Tournoi*, un spectacle de R. Dubelski à l'ATEM