

PROJET: NEW FACES

Livrable intellectuel n°5

FACING EUROPE IN CRISIS: SHAKESPEARE'S WORLD AND PRESENT CHALLENGES (VOL. 1)

Résumés des articles en français

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

- 1. La représentation du corps sur la scène prémoderne et la scène postmoderne**
Attila Kiss, Szegedi Tudományegyetem / University of Szeged
- 2. La Diplomatie de Shakespeare : Une Langue Européenne en Conversation avec le Monde**
Nathalie Rivère de Carles, Université de Toulouse Jean Jaurès
- 3. Crise et altérité : le rôle de la langue**
Richard Chapman, Università degli studi di Ferrara
- 4. Crise : Aller à la rencontre de l'autre et la philosophie du dialogue**
Marta Gibińska, Uniwersytet Jagiellonski
- 5. Rêves shakespeariens d'une nouvelle prison**
Mariacristina Cavecchi, Università degli Studi di Milano
- 6. "Explorations shakespeariennes en captivité"**
Ton Hoenselaars, Universiteit Utrecht
- 7. Shakespeare restitutionnel. Préoccupations passées et problèmes actuels**
Andreas Mahler, Freie Universität Berlin
- 8. "Tott'ring Fortune / Who at her certain'st reels" - la politique du hasard chez Shakespeare**
Mirka Horová, Univerzita Karlova V Praze
- 9. Goths érudits et exportations romaines : *Titus Andronicus* et le présentisme dans les années 2010**
Miguel Ramalhete Gomes, University of Lisbon
- 10. "Images changeantes de la Renaissance après le tournant culturel": aspects sur l'écriture d'un chapitre dans un volume d'histoire littéraire.**
Ágnes Matuska, Szegedi Tudományegyetem / University of Szeged
- 11. Traverser la Méditerranée dans la tragédie prémoderne**
Sabine Schülting, Freie Universität Berlin

12. The Thane and the Scullery Maid (Le Comte et la domestique): Aborder la crise populiste selon Shakespeare

Paul Franssen, Universiteit Utrecht

13. « Agir avec Shakespeare : l'engagement collectif et le théâtre participatif à l'épreuve de l'éthique »

Janice Valls-Russell, CNRS, Université Paul-Valéry Montpellier 3

14. Vidéo: Interview d'Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon

Florence March, Université Paul-Valéry Montpellier 3

Titre : La représentation du corps sur la scène prémoderne et la scène postmoderne

Attila Kiss (Université de Szeged, Hongrie)

Résumé :

Des découvertes récentes dans l'imagerie culturelle anatomique ont révélé que le spectacle de la dissection dans le théâtre d'anatomie prémoderne était une expérience théâtrale à la fois pour l'anatomiste et les spectateurs, tandis que la représentation du corps violé sur la scène publique était considérée par les spectateurs comme une expérimentation anatomique présentée par le vengeur. Dans cette interface de tragédie et de dissection, de théâtre de l'anatomie et de théâtre public, les angoisses prémodernes concernant le corps sont mises en scène dans une tragédie sociale qui aborde inévitablement les controverses juridiques, religieuses et politiques contemporaines. Mon article explorera la façon dont ce drame social peut être interprété comme un laboratoire de la subjectivité naissante de la modernité. En me fondant sur une compréhension sémiotique des similitudes entre la crise épistémologique générale prémoderne et la crise épistémologique générale postmoderne, je relierai mes découvertes aux représentations du corps dans des créations postmodernes récentes de la tragédie de Shakespeare.

Biographie :

ATTILA KISS est maître de conférences et responsable du département d'anglais à l'université de Szeged, Hongrie, où il est également co-directeur de REGCIS, the Research Group for Cultural Iconology and Semiography (Groupe de recherche sur l'iconologie culturelle et la sémiographie). Parmi ses publications figurent "Contrasting the Early Modern and Postmodern Semiotics of Telling Stories" (Comparaison entre la sémiotique prémoderne et postmoderne dans la narration d'histoires) (Edwin Mellen, 2011), et "Double Anatomy in Early Modern and Postmodern Drama" (La Double anatomie dans l'art dramatique prémoderne et postmoderne) (Szeged: JATEPress, 2010).

Son article récent sur "Macbeth as a Tragedy of Consciousness on the Hungarian Stage after 1989" (Macbeth comme tragédie de la conscience sur la scène hongroise après 1989) est paru dans "The Shakespearean International Yearbook" (Ashgate, 2013). Ses recherches actuelles portent sur les représentations de l'anatomie et de la réalité corporelle dans les tragédies de la Renaissance anglaise sur la vengeance.

Titre : La Diplomatie de Shakespeare : Une Langue Européenne en Conversation avec le Monde

Nathalie Rivière de Carles (Université de Toulouse-Jean-Jaurès, France)

Résumé :

Le théâtre est un cadre tant concret que théorique pour la représentation de la diplomatie. Il en constitue la forme, une partie de son contenu, une tactique et une stratégie plus large. D'après les observations de Jean-François de Raymond dans *L'esprit de la diplomatie*, selon lesquelles on apprend la diplomatie en l'exerçant et à partir de cette pratique, je soulignerai d'abord la façon dont le théâtre offre le cadre conceptuel et éducatif de la représentation de l'ambassadeur de la Renaissance. J'aborderai ensuite les aspects théâtraux de la diplomatie et la façon dont le théâtre informe sur le pragmatisme de la diplomatie, avant d'examiner la façon dont la tragédie de Shakespeare s'est transformée en instrument et en langage diplomatique. Cet article a pour objet d'analyser la façon dont Shakespeare représentait la diplomatie dans la tragédie historique et non-historique et reflétait l'évolution des visions des relations internationales, mais également la façon dont la diplomatie de la période prémoderne et ultérieure a utilisé les pièces de Shakespeare telles que Hamlet ou Henry V comme langage diplomatique et comme moyen de comprendre les autres intrigants.

Biographie :

NATHALIE RIVIERE DE CARLES est maître de conférences en théâtre de la Renaissance anglaise à l'université de Toulouse et dirige le projet de recherche commun aux universités de Toulouse et Montpellier sur la création d'une entente entre la littérature prémoderne et l'Histoire. Elle travaille sur l'histoire du théâtre de la Renaissance et la relation entre la diplomatie et le théâtre. Elle est l'auteure de plusieurs articles sur le rôle de l'ambassadeur et son analyse dans la tragédie de la Renaissance. Elle a édité la monographie intitulée "Early Modern Diplomacy, Theatre and Soft Power: the Making of Peace" (Palgrave 2016). Elle travaille actuellement sur une édition des versions française et anglaise du traité de 1603 par Jean Hotman, l'Ambassadeur.

New Faces essay collection, Richard Chapman, June 2018

Titre : Crise et altérité : le rôle de la langue

Richard Chapman (Università Degli Studi di Ferrara)

Résumé

La crise de l'Union Européenne en 2018 est complexe, comprenant le Brexit, les effets de la crise financière de 2007/8, une crise du sentiment d'une véritable représentation politique au sein de nombreuses populations européennes et, peut-être plus intensément, la supposée crise des migrants. L'article tente d'analyser la crise d'un point de vue linguistique, suggérant qu'un discours du "nous et eux" est apparu, provenant en partie de l'inadéquation des récits décrivant et expliquant les expériences des migrants, et en partie à cause d'un déficit linguistique dans l'appréciation de la pleine humanité de l'autre si nous ne pouvons parler leur langue ni utiliser une lingua franca pour les connaître.

Les concepts d'amitié, d'identité et d'hospitalité sont discutés en se référant à Derrida, Karl Schmitt et Blommaert, et il est suggéré qu'il existe une "crise de l'altérité" dans l'Europe d'aujourd'hui. Le danger est de déshumaniser des segments de la société européenne et d'après Agamben et Bauman, il est suggéré que les conséquences pourraient être extrêmement importantes d'un point de vue politique et dévastatrices sur un plan personnel. Les derniers mots de Hamlet sont évoqués pour nous rappeler que nous avons le devoir humain de reconnaître l'histoire de vie de l'autre et souligner le fait que, si nous ne le faisons pas, nous risquons non seulement de déshumaniser les victimes de la crise actuelle mais aussi de porter considérablement atteinte à notre propre humanité. La langue est présentée comme une solution possible à cette crise étant donné que la langue implique l'hospitalité.

Crise : Aller à la rencontre de l'autre et la philosophie du dialogue

Marta Gibinska (Uniwersytet Jagiellonski)

Résumé :

Il est important de réaliser que la crise nous force à revoir les valeurs acceptées et les habitudes ancrées en nous faisant prendre conscience de leur adéquation ou inadéquation et en nous poussant à (re)définir notre position morale. La rencontre de l'Autre est une situation dans laquelle la communication directe et, plus encore, la compréhension, l'acceptation et la tolérance que nous connaissons comme étant des valeurs positives, sont difficiles ou difficilement possibles à accomplir. L'objectif de cet article est d'offrir des éclairages à partir de la philosophie du dialogue dans l'espoir qu'il puisse nous offrir une chance d'agir positivement et donner de bons résultats dans des situations où nous nous retrouvons directement en face de l'Autre et devons trouver une résolution à cette crise. Les idées philosophiques de Martin Buber, Emmanuel Levinas et Jozef Tischner sont présentées pour offrir des éclairages utiles sur la dynamique de la rencontre de l'Autre. Buber donne une clé de *résolution* de crise réussie en mettant l'accent sur la réciprocité de la bienveillance dans la rencontre. Sans cette réciprocité, la rencontre n'aura pas lieu. *Je et Tu (I and Thou)* n'entrons pas en dialogue. La crise aura lieu. Levinas interprète la situation en termes d'obligation éthique où la résolution de la crise de l'altérité signifie apprendre de et sur l'Autre ; c'est la situation dans laquelle le Soi est prêt à accepter l'Autre. Pour Tischner, le Questionné offre une invitation au dialogue. La question signifie que l'on se rend compte de la présence de l'Autre. Ici, les fonctions sont interchangeable et c'est la raison pour laquelle chaque partie gagne la reconnaissance consciente de l'Autre, qui constitue la condition pour que le dialogue ait lieu et élimine la situation de crise.

L'examen des idées sur l'Altérité et le dialogue s'achève par la référence à Jacques Derrida qui démontre l'aporie inhérente à la rencontre dans ses observations sur l'hospitalité/hostilité. L'aporie de l'hospitalité et le terme de *différance – hostipitalité* – nous fait prendre conscience de la préoccupation encore nouvelle liée à la rencontre de l'Autre : on ne se rencontre quasiment jamais en terrain neutre. L'espace de rencontre délimite alors notre compréhension/incompréhension, acceptation/refus et la tolérance/intolérance qui en résulte. Derrida nous fait descendre des hauteurs des idéalizations philosophiques de Buber ou Levinas vers la poussière, pour ainsi dire ; et pourtant, il parle également d'éthique, de droit de l'homme, du droit humain fondamental à l'hospitalité, autrement dit la disposition à rencontrer l'Autre.

Titre : Rêves shakespeariens d'une nouvelle prison

Mariacristina Cavecchi (Université de Milan)

Résumé :

La pratique du théâtre en prison fait partie d'une tradition plus courte en Italie que dans le monde anglophone. Cependant, ces derniers temps, l'Italie a rattrapé son retard et certaines prisons italiennes sont devenues un laboratoire shakespearien vibrant et imprévisible. Tous les types d'activités y ont lieu, allant des créations, telles que celles d'Armando Punzo à la prison de haute sécurité à Volterra qui ont atteint des résultats esthétiques majeurs, jusqu'à la dramathérapie, dont l'objectif est la rééducation et la réintégration.

Aujourd'hui en Italie dans les prisons, Shakespeare contribue non seulement à déclencher une réflexion sur des sujets fondamentaux tels que la détention, les peines et la sanction, mais il contribue également, et même surtout, à expérimenter des pratiques de créativité, liberté et utopie, donnant ainsi la parole à un besoin culturel et politique urgent de réengagement sur l'idée de la prison.

Après avoir brièvement esquissé le travail accompli en prison par des directeurs visionnaires tels que Punzo et Fabio Cavalli, je m'attarderai sur "Un Sogno al Beccaria" ("un rêve à Beccaria"), un projet impliquant un groupe d'étudiants à l'université et le Puntozero Teatro, une compagnie de théâtre pour jeune public à but non lucratif travaillant au sein de l'Institut de détention pour mineurs, Cesare Beccaria, à Milan. La réécriture et la mise en scène de *A Midsummer Night's Dream* (*le Songe d'une nuit d'été*) par une troupe mixte d'étudiants et de détenus, a servi à combler le fossé entre le monde intérieur à la prison et le monde extérieur. Il a montré également la voie à suivre, à la fois vers des interventions alternatives pour les jeunes afin de réduire la récidive et la criminalité, et un moyen efficace de sensibiliser les jeunes de l'extérieur et de les faire s'interroger sur les questions relatives à la prison – un sujet très rarement abordé de cette façon à l'école ou à l'université.

Biographie :

MARIACRISTINA CAVECCHI est maître de conférences à l'université de Milan. Ses principaux centres d'intérêt incluent le théâtre britannique contemporain et les appropriations des 20ème et 21ème siècles des pièces de Shakespeare pour le théâtre et le cinéma, Prison Shakespeare (Shakespeare en prison), Shakespeare dans le street art. Elle a publié *Shakespeare mostro contemporaneo* (1998) et co-édité *Shakespeare & Scespir* (2005), *Shakespeare Graffiti. Il Cigno di Avon nella cultura di massa* (2002) et *EuroShakespeares. Exploring Cultural Practice in an International Context (Explorer la pratique culturelle dans un contexte international)* (2002). Elle a organisé les conférences internationales *Shakespeare in the Maze of Contemporary Culture (Shakespeare dans le dédale de la culture contemporaine)* (Milan, 2012) et *Shakespeare 450 - Will forever Young! (Shakespeare a 450 ans – éternellement jeune !)* (Milan, 2016). Elle est membre du conseil de l'IASEMS.

Titre : "Explorations shakespeariennes en captivité"

Ton Hoenselaars (Université d'Utrecht)

Résumé :

Dans ma contribution à la présentation, j'aborde un nombre d'exemples de "Shakespeare captif" dans l'histoire récente du monde, l'histoire du théâtre ainsi que l'histoire littéraire. Par "Shakespeare captif", j'entends le croisement entre "Shakespeare" (au sens des références à sa vie, son œuvre, et les cultures de vénération et commémoration) et le thème de "captivité" au sens le plus large du terme. Dans mon article, je me concentre uniquement sur les exemples de crise comprenant (i) "Shakespeare derrière les barreaux" et (ii) "Shakespeare derrière les barbelés" tels qu'ils ont eu lieu dans l'histoire de l'Europe ou au-delà, ou tels qu'ils sont représentés en littérature et les autres arts.

Dans ma discussion d'exemples de "Shakespeare derrière les barreaux" et "Shakespeare derrière les barbelés" – chacun représentant une forme complexe de crise en soi – je chercherai à démontrer comment on peut analyser, concevoir et comprendre ces exemples (à la fois en tant que chercheur et professeur). Comme une taxonomie de ces multiples manifestations n'est pas disponible, je tenterai par ailleurs de suggérer des façons de créer une certaine organisation dans ce domaine.

Pour les besoins de ma présentation, je m'attarderai sur des exemples shakespeariens qui comprennent (i) la traduction et l'adaptation, (ii) la citation et (iii) les créations et la représentation de son travail, ainsi que (iv) l'utilisation de documentation sur Shakespeare (biographique, littéraire, culturelle) issue de nouveaux écrits, non shakespeariens, sur la captivité.

Biographie :

TON HOENSELAARS est professeur de littérature anglaise prémoderne à l'université d'Utrecht. Ses recherches se concentrent sur la littérature anglaise prémoderne (avec un axe particulier autour de Shakespeare) et ses relations internationales. Il a publié de nombreux articles sur les images des nations dans la littérature de la Renaissance, la littérature traduite, et sur Shakespeare dans la culture européenne de 1600 à nos jours. Il est l'auteur de *Images of Englishmen and Foreigners in the Drama of Shakespeare and His Contemporaries (Images d'Anglais et d'étrangers dans la tragédie de Shakespeare et ses contemporains)* (Associated U Presses, 1992), et co-éditeur d'un certain nombre de collections, dont *Shakespeare's Italy (l'Italie de Shakespeare)* (Manchester UP, 1993), *The Italian World of English Renaissance Drama (Le Monde Italien de la tragédie dans la Renaissance anglaise)* (U of Delaware P, 1998), *Vreemd volk* (Amsterdam UP, 1998), *The Author as Character (L'Auteur comme personnage)* (Fairleigh Dickinson UP, 1999), *400 Years of Shakespeare in Europe (400 ans de Shakespeare en Europe)* (U of Delaware Press, 2003), *Shakespeare and the Language of Translation (Shakespeare et la langue de traduction)* (Arden Shakespeare, 2004; rev. 2012), *Shakespeare's History Plays (Pièces historiques de Shakespeare)* (Cambridge UP, 2004, 2006), and *Challenging Humanism (l'Humanisme audacieux)* (U of Delaware P, 2005). Récemment, il a publié *The Cambridge Companion to Shakespeare and Contemporary Dramatists* (Guide de la collection *The Cambridge Companion consacré à Shakespeare et aux dramaturges contemporains*) (2012), *Multilingualism in the Drama of Shakespeare and His Contemporaries (Multilinguisme dans la tragédie de Shakespeare et ses contemporains)* (avec Dirk Delabastita [John Benjamins, 2015]), et *Shakespeare Forever! Leven en mythe, werk en erfenis* (Wereldbibliotheek, 2017). Il termine actuellement une monographie sur Shakespeare et la Première Guerre mondiale. Il a été l'invité de l'association Sam Wanamaker en 2012 au Shakespeare's Globe de Londres.

Titre: Shakespeare restitutionnel. Préoccupations passées et problèmes actuels

Andreas Mahler (Université libre de Berlin)

Résumé :

L'œuvre de Shakespeare est remplie de mots comme 'remedy' (remède), 'remediate' (remédier), 'restore' (restaurer), ou 'restitute' (restituer) qui insinuent le franchissement d'une crise par un retour "curatif" ('healingly') en revenant au vieil ordre d'avant. Ceci est basé sur le fantasme selon lequel, si l'on attend assez longtemps, la roue de la fortune "bouclera la boucle" ('come full circle'). Cependant, un assez grand nombre de pièces de théâtre importantes, démontrent que ce n'est pas le cas. Cela peut être perçu comme une crise de la temporalité cyclique, cédant sa place à la linéarité qui, jusqu'à présent, semble l'avoir emporté. L'article aborde d'abord le fantasme de restitution en Shakespeare et traite de sa négociation et de son questionnement dans certaines de ses pièces. Il aborde ensuite l'aspect de la guérison à travers Shakespeare sur la façon dont ses pièces sont utilisées aujourd'hui pour tenter de ramener "à la normale" des personnes telles que des détenus ou des patients d'instituts psychiatriques qui font face à leurs propres crises personnelles ou privées. Dans un dernier volet, il évoque la crise actuelle de la linéarité avec ses fantasmes de croissance et de progrès désormais mortels, et aborde la question de savoir ce que, au vu des impasses et voies sans issues palpables de cette idéologie, Shakespeare pourrait, en dépit de tout, être encore capable de (politiquement et épistémologiquement) "faire pour nous".

Titre : “Tott’ring Fortune / Who at her certain’st reels” – la politique du hasard chez Shakespeare

Mirka Horova (Université Charles, République Tchèque)

Résumé :

La citation du titre est tirée de la pièce à la collaboration contestée *The Two Noble Kinsmen* (Les deux nobles cousins (V.6.20-21) – néanmoins, l’acte V semble être plus souvent attribué à Shakespeare, de même que l’acte I, et le reste attribué à Fletcher. Cette provenance discutable mise à part, elle sert plus que d’épigramme pertinent pour notre "dessein plus sombre" (‘darker purpose’), capturant le "retournement" (‘reeling’), moment subversif de la "Fortune", dont la roue tourne comme il se doit dans le modèle médiéval, encore présente dans la plupart des œuvres de Shakespeare, mais "titube" (‘reels’) et "chancelle" (‘totters’) aussi de plus en plus dans la réinterprétation émergente prémoderne de l’univers, qui réemploie des modèles classiques plus anciens, et que Shakespeare évoque dans ses célèbres vers (‘the slings and arrows of outrageous fortune’ (‘les coups et les flèches d’une injurieuse fortune’, pour n’en citer qu’un). Cet article abordera les subtilités de l’utilisation par Shakespeare du jeu structurel et philosophique dans ses tragédies politiques et examinera les effets esthétiques et éthiques de l’attribution des intrigues politiques et de la stratégie de guerre aux éléments du jeu. Les catégories de pièces de théâtre seront examinées à partir de la taxonomie du jeu littéraire de Wolfgang Iser : à savoir *agon* (combat), *alea* (hasard), *mimicry* (imitation) and *ilinx* (vertige), et la théorie du jeu d’Iser sera utilisée parallèlement à d’autres études pertinentes sur le phénomène du jeu, développées par exemple par Gadamer, Nietzsche et Deleuze. De plus grandes implications de l’usage du jeu par Shakespeare seront discutées en rapport avec la rhétorique de la diplomatie, des intrigues et de la guerre, et des parallèles seront explorés en rapport avec la crise de la rhétorique politique de notre période actuelle.

Biographie :

MIRKA HOROVA est maître de conférences en littérature anglaise à la faculté des lettres de l’université Charles à Prague. Elle a écrit sur Byron et édité plusieurs volumes et revues sur Byron et d’autres sujets. Elle prépare actuellement pour la publication une monographie sur les pièces de Byron et continue d’organiser les traditionnelles *spring Byron conferences* (actuellement à Newstead Abbey). Ses autres centres d’intérêt en recherche comprennent la poésie et la tragédie prémodernes, la théorie du jeu en littérature et philosophie, la littérature scandinave et la représentation de l’eau en poésie.

Titre : Goths érudits et exportations romaines : *Titus Andronicus* et le présentisme dans les années 2010

Miguel Ramalhete Gomes (Université de Lisbonne)

Résumé

Comparée à l'utilisation à des fins pro-réfugiés de la pièce *Sir Thomas More* en 2016, dans laquelle on demandait au public de se mettre avec empathie dans la peau des réfugiés, *Titus Andronicus* peut être considérée partiellement comme une dramatisation des peurs et de la haine anti-immigrants. Envisagée sous la forme d'une post-vérité, elle raconte presque une histoire archétype dans laquelle la méfiance à l'égard de l'étranger se justifie, à la fois à travers sa description de la violence extrême se produisant sur des lignes de fractures culturelles et son positionnement vague dans le temps à un point indéterminé de la fin de l'Empire romain. De la menace des violeurs étrangers (reprise dans les appels à "protéger nos femmes" après les agressions sexuelles du Nouvel An de 2015-16 à Cologne), en passant par le Maure qui entre dans la maison des Andronici pour demander à Titus de se couper la main, jusqu'à l'armée des Goths aux portes de Rome, *Titus Andronicus* regorge d'angoisses liées à l'ouverture des frontières et à la venue de visiteurs hostiles. En réalité, cette tragédie nous fournit un récit terrifiant sur la façon dont les barbares étrangers, après avoir été amenés au centre de l'Empire, sont d'abord opprimés, puis accueillis, et finissent par violer les filles et tuer les fils, tout en bénéficiant de la protection impériale.

De plus, la pièce traite d'une autre période historique de mobilité traumatique, profondément gravée dans les noms très différents utilisés pour s'y référer : quiconque d'Europe du sud commence à apprendre la culture allemande sera probablement surpris par le terme qu'utilisent les chercheurs allemands pour décrire ce que l'on connaît comme étant les "Invasions barbares": "Völkerwanderung", qui signifie littéralement "Errance des peuples". Et ce changement frappant dans la façon de percevoir l'une des plus grandes migrations et l'une des plus traumatiques de l'histoire de l'Europe, peut se retrouver dramatisé avec force dans *Titus Andronicus*.

Cet essai présente donc une triangulation présentiste de trois périodes de temps traumatiques : la période des grandes migrations vaguement représentée par la pièce, le contexte shakespearien dans lequel les conflits avec les étrangers étaient à la fois attendus et provoqués, et notre propre période, dans laquelle *Titus Andronicus* peut être lu comme le type de récit qui pourrait être utilisé par PEGIDA (dans la traduction anglaise, "Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West" (les Européens patriotes contre l'islamisation de l'Occident)) dans le but de semer la peur. Mon objectif sera de reconsidérer la représentation de la mobilité menaçante de la pièce en explorant la suggestion des Smiths selon laquelle, en réalité, "le barbarisme commence chez soi".

Titre : "Images changeantes de la Renaissance après le tournant culturel" : aspects sur l'écriture d'un chapitre dans un volume d'histoire littéraire.

Agnes Matuska (Université de Szeged, Hongrie)

Résumé :

L'article réfléchit sur les dilemmes théoriques soulevés par un chapitre introduisant la période de la Renaissance dans un écrit actuel sur l'histoire de la littérature anglaise en hongrois et apporte des éléments sur des questions plus générales concernant l'histoire littéraire, la périodisation, l'intégration sociale des œuvres littéraires de même que l'intégration culturelle des historiens littéraires eux-mêmes. Parmi les exemples de cette argumentation figure l'histoire antérieure de la littérature anglaise écrite en hongrois dans les années 70, ainsi que des débats actuels sur le nouvel historicisme avec une attention particulière aux changements dans l'analyse des nouveaux travaux historicistes, la relation entre le présentisme et le nouvel historicisme, de même que diverses idées sur la relation entre les travaux littéraires et leur contexte historique. L'auteur suggère l'existence de trois couches principales définissant la perspective des historiens littéraires : leur contexte institutionnel immédiat, le(s) paradigme(s) académiques dominants et la façon dont ils souhaitent participer au discours public contemporain à travers leurs interprétations. Bien que ces deux dernières couches soient entremêlées, l'ambivalence de leur relation est identique à celle caractérisant l'interconnectivité d'une œuvre littéraire avec son contexte historique et idéologique.

Mots clés : Histoire Littéraire, Nouvel Historicisme, Présentisme, Périodisation, Renaissance, Prémoderne

Titre : Traverser la Méditerranée dans la tragédie prémoderne

Sabine Schülting (Université Libre Berlin)

Résumé :

Pendant des siècles, la Méditerranée a constitué à la fois une zone de contact dynamique et un fossé entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen Orient. Elle est représentée en tant que telle dans plusieurs des pièces de Shakespeare, dont *Othello*, *The Merchant of Venice* (*Le Marchand de Venise*), *Antony and Cleopatra* (*Antoine et Cléopâtre*), *The Comedy of Errors* (*La Comédie des erreurs*), *Twelfth Night* (*La Nuit des rois*), *Pericles* (*Périclès*) et *The Tempest* (*La Tempête*). L'article indique qu'une reconsidération de ces pièces du point de vue de la mer Méditerranée peut nous encourager à concevoir les "négociations Shakespeariennes" (Greenblatt, 1988) non seulement et peut-être même non essentiellement, comme la circulation de l'énergie sociale dans l'Angleterre de la Renaissance mais comme émergeant d'un monde en pleine expansion aux seizième et dix-septième siècles, au cours desquels la mer Méditerranée a joué un rôle important. Les pièces de théâtre prémodernes ne se contentent pas de cartographier la Méditerranée, elles construisent aussi des intrigues autour des réseaux maritimes et des risques liés à la navigation maritime. La mer Méditerranée représentée dans ces pièces est caractérisée par son ouverture à la rencontre, au commerce et à la communication d'une part, et l'insécurité et le danger d'autre part. L'approche historiciste du document est étroitement liée à une préoccupation présentiste : aujourd'hui, il semble qu'il y ait un besoin urgent d'une telle perspective révisionniste sur la mer Méditerranée qui, au cours des dernières années, est devenue une zone frontière mortelle séparant l'Europe de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Plusieurs milliers de personnes meurent chaque année en tentant de traverser les eaux. Mais la mer Méditerranée n'est pas une frontière naturelle – en réalité, il n'y a pas de frontières naturelles comme nous l'ont rappelé les théoriciens contemporains spécialistes dans ce domaine. Concevoir les frontières comme des actes symboliques, comme des figurations culturelles imposées sur le paysage (ou paysage marin pour ainsi dire), nous fait prendre conscience des négociations à l'intérieur et au-delà des zones frontalières qui, dans le processus, sont redessinées, étendues ou transformées. Ceci est particulièrement vrai concernant la mer dans son mouvement constant et son manque de frontières stables. S'il est possible de "penser avec Shakespeare", comme Julia Reinhard Lupton le suggère, l'intérêt de Shakespeare pour la Méditerranée peut nous fournir des modèles pour répondre aux défis éthiques et politiques urgents posés par la migration contemporaine et les naufrages en mer Méditerranée – des approches au-delà du nationalisme, du nativisme, et de la logique des frontières. Une telle révision peut également aider à pousser les études sur Shakespeare au-delà de ses cadres nationaux et développer des moyens de conceptualiser la littérature et la culture prémodernes comme émergeant de et à travers la zone de contact que la Méditerranée a établie.

Titre : *The Thane and the Scullery Maid* (Le Comte et la domestique) : Aborder la crise populiste selon Shakespeare

Paul Franssen (Université d'Utrecht)

Résumé

La moquerie de Shakespeare sur la "multitude aux multiples têtes" est parfois appliquée à la crise populiste actuelle. Pourtant, l'époque de Shakespeare était anti-démocratique, ce qui rend problématique la reproduction des préjugés de classe de ses œuvres. Ce problème peut être évité en se concentrant sur les personnages individuels ronds au lieu de ses stéréotypes fondés sur la classe sociale. L'adaptation de Macbeth par la troupe de théâtre hollandaise Het Vijfde Bedrijf intitulée Lady M en est un exemple. Cette pièce en solo décrit les événements de Macbeth du point de vue d'une domestique d'arrière-cuisine qui est témoin du meurtre de Duncan et est promue au rôle de dame de Lady Macbeth pour acheter son silence. A l'origine, c'est une fille modeste, travailleuse, qui vénère ses supérieurs, mais une fois qu'elle devient la complice des Macbeth, elle devient de plus en plus exigeante et poignarde Lady Macbeth à mort pour avoir refusé de l'écouter. Elle finit par se plaindre au public que Shakespeare ne lui a attribué qu'un petit rôle dans sa tragédie, comme dame de 5.1 alors qu'elle avait écrit l'histoire en tuant Lady Macbeth. Son évolution de domestique d'arrière-cuisine opprimée à quelqu'un qui s'enorgueillit d'être une meurtrière, son évolution se réfère à ces groupes mécontents de la société qui, après avoir été longtemps négligés, occupent une place de premier plan lorsqu'ils revendiquent le pouvoir par tous les moyens, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais cela rappelle également le parcours de Macbeth, passé de fidèle serviteur à tyran. Ainsi, la pièce suggère que des personnes ordinaires ressemblent à leurs supérieurs aristocratiques dans leurs ambitions et rancunes. La rancœur populiste n'est donc pas une question de classe mais une manifestation d'impulsion humaine partagée. De la même façon, d'autres adaptations de Shakespeare ont été utilisées pour commenter la crise populiste dont certaines sont plus proches du texte de Shakespeare que Lady M. Bien que Shakespeare n'ait pas écrit consciemment à propos du populisme, son œuvre peut être exploitée comme matière pour en illustrer ses origines.

Ceci ne fait pas de Shakespeare un vecteur facile de propagande. Même dans une adaptation tragi-comique comme Lady M, les pièces de Shakespeare sont perçues comme étant trop élitistes pour attirer les grandes masses, qui sont les plus susceptibles de tomber dans le populisme. Néanmoins, de telles adaptations peuvent aider à diagnostiquer le problème. En outre, le populisme ne disparaîtra pas en prêchant contre les groupes mécontents. Si des pièces comme Lady M montrent quelque chose, c'est que, aussi déraisonnables que les populistes puissent paraître, il peut y avoir des justifications à leur colère que l'élite sociale ignore à ses risques et périls.

Titre : « Agir avec Shakespeare : l'engagement collectif et le théâtre participatif à l'épreuve de l'éthique »

Janice Valls-Russell (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Résumé :

Des centaines, voire des milliers de projets ont vu le jour au cours des deux ou trois dernières décennies, en réponse à des situations qui impactent des individus, des minorités et/ou des communautés vulnérables de manière variable, dans des lieux et des contextes différents: la pauvreté, l'absence de domicile, l'illettrisme, la guerre, les migrations, l'éducation. Certaines situations peuvent être qualifiées de crises, ou se vivre comme telles – collectives, circonscrites, ou globales : d'aucunes développent un caractère d'urgence, d'autres découlent d'une urgence, d'autres encore deviennent quasiment endémiques, ou chroniques.

Parmi les formes d'engagement possibles figurent les arts participatifs et, plus spécifiquement, le théâtre appliqué. Cet article passe en revue quelques approches théoriques – humanitaires, sociologiques, centrées sur le théâtre – de l'action communautaire et plus spécialement, du théâtre participatif, notamment le travail et l'expérience de théoriciens, de travailleurs sociaux et de praticiens comme Stella Barnes, Graeme Stuart, Augusto Boal et Philip Parr. L'article présente ensuite une sélection internationale d'actions au sein de communautés à travers les arts, notamment le théâtre participatif et Shakespeare. Dans sa dernière partie, l'article s'interroge sur l'impact de telles actions et leur dimension éthique, en soulignant que cette réflexion en profondeur semble d'autant plus incontournable dès lors qu'il s'agit de communautés vulnérables. Un des moments clés qu'il convient d'anticiper est le moment où le projet prend fin et l'impact sur la communauté. Cela peut créer un profond sentiment d'abandon, et réactiver la vulnérabilité à moins que le groupe se soit approprié le projet – le moment idéal étant alors celui où le groupe n'a plus besoin des intervenants extérieurs.

Cet article a été pensé principalement pour les étudiants en sciences sociales et humaines qui envisageraient de rejoindre ou de créer des projets de théâtre participatif, ou de s'engager dans d'autres formes d'action par le théâtre, dans des écoles, des maisons de retraite, auprès de groupes de réfugiés ou d'autres communautés. Pour autant, les questions soulevées ici peuvent s'avérer pertinentes pour d'autres formes d'implication dans la cité.

Les classiques grecs et l'œuvre de Shakespeare proposent des mots et des univers qui résonnent dans l'imaginaire individuel et collectif – avec une mise à distance. Les projets basés sur le théâtre choisissent souvent Shakespeare et d'autres figures de la littérature mondiale pour sonder les expériences collectives et faire affleurer des réponses possibles aux défis. Raconter des histoires à travers Shakespeare invite à débattre sur le changement – et cela peut déboucher sur des transformations individuelles ou collectives, en encourageant l'autonomisation. Shakespeare est un vecteur récurrent d'inspiration et d'exploration dans des programmes à travers le monde – dès lors qu'on n'oublie pas la dimension éthique.

New Faces essay collection, Florence March, June 2018

Vidéo : Interview d'Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon

Florence March (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Résumé :

Le 14 mai 2018, Florence March s'est entretenue avec Olivier Py, directeur du Festival international d'Avignon, écrivain, acteur et metteur en scène, sur son travail autour de Shakespeare avec les détenus du centre pénitentiaire du Pontet. Assisté d'Enzo Verdet, Py les initie à la pratique théâtrale, alternant les mises en scène de tragédies grecques et de pièces de Shakespeare. À l'issue des ateliers hebdomadaires qui leur sont dispensés tout au long de l'année, les détenus donnent une série de représentations, au sein de la prison ainsi qu'à l'extérieur, dans un lieu du Festival d'Avignon.

Que peut Shakespeare pour des détenus ? Et que peuvent faire des détenus avec Shakespeare ? Pourquoi Olivier Py fait-il le choix de Shakespeare pour ce projet ? Dans quelle mesure le théâtre citoyen, qu'il s'agisse de la tragédie grecque ou de Shakespeare, est-il un vecteur de réhabilitation et de réinsertion ? Shakespeare exerce-t-il un « pouvoir réparateur », selon l'expression de Douglas Lanier ? Et, si l'on change la perspective, jusqu'à quel point l'espace extrêmement codifié de la prison met-il le théâtre au défi, le conduisant à repousser ses propres limites pour se réinventer ?

Florence March était accompagnée de Fabrice Belmessieri, vidéaste de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.