

Juin 2023

16 route d'en Béral,
81500 Lavaur
France

saroh.karine@gmail.com
recherche@esactolido.com
+33 (0)6 88 85 85

Karine SAROH

Docteure en arts du spectacle

Chargée de recherche et développement

Membre associée du laboratoire LLA Créatis

Membre du conseil d'administration du Collectif des Chercheurs.ses sur le Cirque – CCCirque

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES - RECHERCHE

Depuis sept. 2020

Chargée de recherche et développement

École supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie
Ésacto'Lido

Recherche : développer, piloter et diffuser les programmes de recherche de la structure.

- Responsable du programme de recherche *Évaluation et autoévaluation dans les formations supérieures en art (2022-2023)*.

Projet lauréat de l'appel à projets recherche dans les établissements d'enseignement supérieur du spectacle vivant 2022, qui bénéficie du soutien de la DGCA - ministère de la Culture

- Responsable du programme de recherche *L'artiste de cirque en entraînement - LACE (2020-2022)*
Projet lauréat de l'appel à projets recherche en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste 2020, qui bénéficie du soutien de la DGCA - ministère de la Culture.

- Responsable du séminaire mensuel « Esthétique contemporaine du cirque » en partenariat avec le laboratoire LLA Créatis (UT2J)

- Responsable des laboratoires recherche-crédation (création du dispositif, rédaction des appels à candidatures, sélection des équipes, organisation logistique)

- Régulières expertises pour des articles traitant de la pluridisciplinarité en scène (cirque, musique, théâtre)

Juin 2023 **Membre du comité d'experts pour l'Appel à projets Recherche** en théâtre, cirque, marionnette, arts de la rue, conte, mime et arts du geste 2023 de la **DGCA – ministère de la Culture**

Pédagogie et enseignement supérieur : participer à la mise en place du programme universitaire du Diplôme National Supérieur Professionnel d'Artiste de cirque et à l'ingénierie de formation

Assurer le lien avec les équipes pédagogiques et de recherche académiques

- Réalisation de la maquette du DNSPac valant grade licence. Responsable des UE théoriques.

- Ateliers d'initiation à la recherche avec les DNSP3 (méthodologie)

Formation continue et qualité : Développer les actions de formation continue.

Piloter la démarche qualité en conformité avec le référentiel national QUALIOPI.

- Réalisation du système qualité et documentaire en conformité avec les indicateurs Qualiopi
- Animation du système qualité
- Coordination de la préparation et conduite des audits

Sept. 2019 - août 2020 **Attachée temporaire d'enseignement et de recherche**

Université Toulouse Jean Jaurès

Coresponsable pédagogique

Licence 2 Communication et arts de la scène,
parcours « Études théâtrales et études visuelles »

Chercheuse et conférencière

Chaire ICiMa, CARP Platform

Centre national des arts du cirque

Oct. 2018 - août 2019 **Secrétaire scientifique (technicienne de recherche)**

Chaire d'Innovation Cirque Marionnette

Centre national des arts du cirque

- **recherche** : articles et communications lors de manifestations scientifiques
- **coordination** logistique des actions et des événements scientifiques
- **diffusion** de la recherche : administration du carnet de recherche et rédaction d'articles ; création d'infographies ; communications publiques ; dépôt-vente des publications en librairie, etc.
- développement de **partenariats**
- - rédaction des **bilans** d'activité
- **relecture** orthographique et typographique des publications

<https://icima.hypotheses.org/>

ISSN : 2496-9281

TRAVAUX DE RECHERCHE

PUBLICATIONS

Monographies

Le Théâtre musical au XXe siècle, une expérience politique, Arras, Artois Presses Université, 2022.

Publication de thèse

Au cœur de l'élan moderniste qui anime le XXe siècle, l'expression « théâtre musical » devient l'étendard de nouvelles formes de rencontre scénique entre le théâtre et la musique. Les collaborations rassemblant compositeurs et artistes de théâtre entendent présenter des œuvres actuelles, qui balayent les modèles esthétiques jusqu'alors dominants. À l'heure où les sociétés européennes sont ébranlées par les guerres mondiales et les modèles totalitaires, l'espace esthétique pluridisciplinaire du théâtre musical se révèle propice à la réflexion philosophique et à l'expérimentation de systèmes qui visent la protection et l'émancipation du politique. L'utopie artistique, qui incite à repenser les cadres du théâtre musical, cultive aussi des modèles d'utopie politique. Le théâtre musical devient le lieu privilégié d'une réflexion philosophique sur la pratique militante et sur les moyens de l'exercice politique, ainsi que sur l'idéal démocratique dont nous sommes aujourd'hui les héritiers.

Isabelle Brisset, une pédagogie du fil, Châlons-en-Champagne, éditions Cnac / chaire ICiMa, 2020.

Codirection d'ouvrages collectifs

Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2023

Codirigé avec Bernard POROT, Marc-Antoine BOUTIN et Cyril THOMAS

Du fil à la slackline, une traversée des corps, Châlons-en-Champagne, Ensac / éditions Cnac, 2020.

Codirigé avec Bernard ANDRIEU et Cyril THOMAS.

Contours et détours des dramaturgies circassiennes, Châlons-en-Champagne, éditions Cnac, 2020.

Codirigé avec Diane MOQUET et Cyril THOMAS.

Coordination technique (échancier, collecte des articles, relecture typographique)

Théâtre musical (XXe et XXIe siècles), formes et représentations politiques, Ludovic FLORIN, Muriel PLANA, Frédéric SOUNAC, Nathalie VINCENT-ARNAUD (dir.), Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, coll. « Annales littéraires », 2019.

Articles

2023

- « **Introduction** », cosigné avec Bertrand POROT et Cyril THOMAS.
- « **La musique dans les cirques stables parisiens des “années folles”** »,

In *Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle à nos jours*, Bernard POROT, Marc-Antoine BOUTIN, Karine SAROH et Cyril THOMAS (dir.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2023.

2021

- « **L'effet paradoxal de la Covid 19 sur les conditions d'entraînement des artistes de cirque** », cosigné avec Émilie SALAMERO, Marie DOGAS et Nina PEIX-VIVES, p.91-110. in *Chroniques du travail n°11, Gérer le travail, protéger les salariés et télétravailler en situation de pandémie*, Aix-Marseille, Aix-Marseille Université Éditions, 2021.

Résumé : À partir d'un projet de recherche en cours, cet article se centre sur les questions soulevées par l'entraînement des artistes de cirque – activité menée habituellement de manière autonome – lors de la période de pandémie liée à la Covid 19. Les données recueillies montrent tout d'abord la prise en compte récente d'un besoin en espaces d'entraînement par les responsables d'équipements spécialisés, ainsi qu'une réflexion en cours sur les dimensions matérielles, relationnelles et juridiques de ce temps de travail. Notre propos porte ensuite sur la difficulté à concevoir des protocoles sanitaires adaptés et interroge les effets de la redéfinition des conditions d'entraînement sur l'activité et, plus largement, sur le métier d'artiste de cirque.

- « **Research on circus costumes at the French National Center for Circus Arts: from textile and design innovations to gender representations** » coécrit avec Marion GUYEZ, Publication CARP et Circus Centrum (Gent), 2021.

2020

- « **Introduction** » cosigné avec Gérard FASOLI et Cyril THOMAS, p. 22-25.
- « **Héroïque et/ou politique ? La figure du funambule et ses déclinaisons** », p. 183-197.

in *Du fil à la slackline, une traversée des corps*, Bernard ANDRIEU, Karine SAROH et Cyril THOMAS (dir.) Châlons-en-Champagne, Ensac / éditions Cnac, 2020.

- « **La musique dans la création contemporaine, pour une étude des dramaturgies du cirque** », p. 223-237.

- « **Conclusion** » cosigné avec Cyril THOMAS, p. 259-263.

in *Contours et détours des dramaturgies circassiennes*, Diane MOQUET, Karine SAROH et Cyril THOMAS (dir.), Châlons-en-Champagne, Cnac/Ensac, 2020.

Résumé : Cet article propose de se concentrer sur le rôle que peut jouer la musique dans l'élaboration de la dramaturgie circassienne. Après une étude théorique de la dramaturgie dans le cadre du cirque, nous abordons plusieurs modalités de relation que la musique est en capacité de développer avec les autres composantes de l'œuvre.

2019

- « **Eisler et Brecht, les Songs dans *La Décision*** », p. 19-35.

- « **De l'utopie esthétique à l'utopie politique : le théâtre musical de Luigi Nono** », p. 103-118.

in *Théâtre musical (XXe et XXIe siècles), formes et représentations politiques*, Ludovic FLORIN, Muriel PLANA, Frédéric SOUNAC et Nathalie VINCENT-ARNAUD (dir.), Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, coll. « Annales littéraires », 2019.

Résumés : Le premier article étudie la place et le statut des *Songs* dans *La Décision* (1930) de Brecht et Eisler. Grâce à une étude dramaturgique et une analyse musicale, le *Gestus* est appréhendé dans ses différentes expressions.

Le second article s'attache à présenter la théorie du théâtre musical élaborée par Luigi Nono et mis en œuvre dans *Al gran sole carico d'amore* (1975). Il s'agit aussi de saisir la relation essentielle entre la réforme esthétique proposée par le compositeur italien et son engagement politique.

- « **Analyse dramaturgique d'Éclairs d'Alice Tabart** », p. 85-96.

in *Éclairs*, Alice TABART, Toulouse, Presses Universitaires du Midi, 2019.

Résumé : L'analyse dramaturgique de cette pièce inédite, qui met en scène la quête d'une jeune fille au cœur de son histoire familiale, accompagne sa première publication. Cette étude tente d'observer la construction de la comédie musicale et de comprendre en quoi la musique permet la dimension métaphysique de la dramaturgie.

- « **Pour une réception dynamique. Théories et œuvres du XXe siècle** », p. 115-126.

in *Itinera n°16, Rivista di filosofia e di teoria delle arti* [en ligne], Lorenzo LATTANZI et Vanja VASILJEVIC (dir.), Università degli Studi di Milano, 2019.

URL : <https://riviste.unimi.it/index.php/itinera/issue/view/1383>

Résumé : Durant le XXe siècle, le théâtre politique suggère au spectateur d'exercer les fonctions du citoyen modèle. À travers l'observation de la théorie du dynamisme créée par Luigi Nono et mise en place dans son théâtre musical, cette étude tente de reconnaître les moyens esthétiques d'une « réception dynamique » qui entend laisser place à un spectateur politique.

2018

- « **Quand la dramaturgie du souvenir convoque le modèle musical, *Rencontre de Péter Nádás*** », p. 121-131.

in *Corps troublés. Approches esthétiques et politiques de la littérature et des arts*, Muriel PLANA et Frédéric SOUNAC (dir.), Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2018.

Résumé : Cette analyse se concentre sur les potentialités dramaturgiques que fournissent les modèles musicaux utilisés tant dans la forme générale de la pièce (modèle de la forme-sonate) que dans les procédés d'écriture plus occasionnels (variations, contrepoint, *continuo*, cadences, etc.).

2017

- « **Répondre aux enjeux esthétiques par la mise en place d'utopies politiques dans le théâtre musical au XXe siècle** », p. 135-143.

in *Arts et médias : lieux du politique ?*, Collectif DAEM (dir.), Paris, L'Harmattan, « Arts et médias », 2017.

Résumé : Selon une approche qui mêle l'histoire de l'opéra et la philosophie politique, il s'agit de comprendre les enjeux esthétiques et politiques de la création du théâtre musical au XXe siècle. Des concepts clefs tels que la collaboration, le dialogisme dynamique, l'utopie sociale et l'utopie politique sont étudiés.

- « **Prometeo, tragedia dell'ascolto de Luigi Nono ou la tragédie musicale de Venice** »,

in *Il Campiello n°2* [en ligne], Section Mixte, juin 2017.

URL : <http://revues.univ-tlse2.fr/ilcampiello/index.php?id=167>

Résumé : L'article aborde l'œuvre de Luigi Nono sur le plan visuel (structure élaborée par Renzo Piano), musical et dramaturgique (texte écrit par Massimo Cacciari). Cette « tragédie de l'écoute » est une adaptation du mythe de Prométhée qui révèle une pensée politique de la ville natale des auteurs.

Articles en cours d'expertise

- « **La recherche-crédation en art comme relation dialogique** », coécrit avec Muriel PLANA, dans un ouvrage collectif sur la recherche-crédation porté par des membres du laboratoire LLA Créatis de l'UT2J.

- « **Brecht, le cirque et la guerre, vers une démarche esthétique politique** », actes de la journée d'études « Dialectique et création, l'art comme fait politique », organisée par le laboratoire LARA-SEPPIA de l'UT2J.

- « **Réactualisation ambivalente de l'agitprop dans le cirque féministe contemporain : Contra de Laura Murphy et Les Petits Bonnets de Pascaline Herveet** », coécrit avec Muriel PLANA, actes des journées d'études « Représentations du corps dans l'art « d'agit-prop » au théâtre et au cinéma », organisées par le laboratoire ALTER.

- « **Le costume de cirque, entre enjeux techniques et recherche dramaturgique** », coécrit avec Marion GUYEZ,

in *Le Costume sur un plateau, revue Théorème*, éditée par les Presses de la Sorbonne Nouvelle.

Diffusion de la recherche hors publications scientifiques

- « Avant-propos » cosigné avec Cyril THOMAS et Gérard FASOLI in *Le processus de création dans le cirque contemporain*, Anne QUENTIN, éditions Cnac, 2019, p. 3-5.

- « *Boris Godounov*, la pièce inachevée de Meyerhold et Prokofiev », *Le Brigadier*, magazine spécialisé dans les arts de la scène, septembre 2017.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

- **Responsable scientifique du colloque**
« **Penser le trash. Esthétiques trash : arts plastiques, arts visuels, télévision, cinéma, arts de la scène** », les 14 et 15 mars 2024 à l'UT2J. Organisé par le laboratoire LLA Créatis, en partenariat avec l'Esacto'Lido.
- **Responsable scientifique de la journée d'études**
« **Critères et valeurs dans les arts du cirque, de la rue et la danse** », le 16 et 17 février 2021 à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Organisée par le laboratoire LLA Créatis.
- **Responsable scientifique et d'organisation du colloque international**
« **Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque de la fin du XVIIe siècle à nos jours** », le 19 et 20 février 2020 au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Organisé par la chaire ICiMa, le Cnac, CARP, avec le soutien du CERHIC - Université Reims Champagne-Ardenne.
- **Membre du comité scientifique et d'organisation de la journée d'ateliers**
« **L'avenir est dans les ru(s)es. Les lieux pour la recherche-crédation** », le 23 janvier 2020 à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Organisée par le laboratoire LLA Créatis et le Pavillon Mazar / Laboratoire permanent des arts de la scène.
- **Membre du comité scientifique et d'organisation du colloque international**
« **Agrès, scénographie et éco-conception** », du 15 au 17 novembre 2019 au Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne. Organisée par la Chaire ICiMa et CARP.
- **Responsable scientifique de la journée d'études**
« **Dialogue des arts vivants sur la scène contemporaine** », le 19 avril 2019 à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Organisée par l'IRPALL.
- **Membre du comité scientifique et d'organisation du colloque international**
« **El teatro fuera de sí: performatividades políticas en el contexto hispánico actual** », du 22 au 24 novembre 2018 à l'UT2J. Laboratoire LLA-CREATIS.
- **Membre du comité d'organisation du forum**
« **Formation, recherche & création** », le 11 décembre 2017 à l'UTJ. UFR Arts & Humanités. Organisation de la journée et des activités d'initiation à la recherche à destination des étudiant.e.s.
- **Membre du comité d'organisation des journées d'études**
« **Théâtre musical (XXe et XXIe siècles). Formes et représentations politiques** », le 11 décembre 2015 et le 6 janvier 2017 à l'UT2J. IRPALL.

COMMUNICATIONS

2023

- « **La transgression dans les pédagogies des formations supérieures en art ou comment trouver son 'moi-artiste-auteur·trice'** »

Colloque « Esthétiques de l'excès, cirque et arts de dépasser les bornes », le 22 et 23 juin 2023, organisé par le laboratoire RiRRa21 de l'Université Paul Valéry Montpellier, en partenariat avec l'Esacto'Lido.

2021

- « **Brecht, le cirque et la guerre, vers une démarche esthétique-politique** »

Journée d'études « Dialectique et création, l'art comme fait politique », organisée par le laboratoire LARA-SEPPIA de l'UT2J, Le 11 mai 2021.

2020

- « **La musique dans les cirques stables parisiens des “années folles”, nouvelle discipline de cirque ?** » (*à partir de l'étude de fonds d'archives inédits*)

Colloque international « Quelles musiques pour la piste ? Musique au cirque de la fin du XVIIIe siècle à nos jours », Cnac, le 20 février 2020.

- « **Réactualisation de l'agit-prop' dans la création féministe contemporaine : *Contra* de Laura Murphy et *Les Petits Bonnets* de Pascaline Herveet** », avec Muriel PLANA.

Journée d'études « Représentations du corps dans l'art « d'agit-prop » : révolution et idéologie au théâtre et au cinéma », Laboratoire LLA Créatis, le 6 février 2020.

- **Entretien public sur « Les lieux pour la recherche-crédation »**, avec Marion GUYEZ.

Journée d'ateliers « L'avenir est dans les ru(s)es. Les lieux pour la recherche-crédation », Laboratoire LLA Créatis, le 23 janvier 2020 .

- « **Research on circus costumes at the French National Center for Circus Arts: from textile and design innovations to gender representation** », avec Marion GUYEZ.

CARP Seminar « Sense or non-sense of costumes in circus arts, the presence or absence of costume design in contemporary circus », Circus Centrum, Gent (BE), le 14 janvier 2020.

2019

- **Animation de la table ronde « Structures et scénographies circassiennes »**

Colloque international « Agrès, scénographie et éco-conception », Cnac, le 16 novembre 2019.

- « **Entendre l'espace. Quel usage de la scénographie musicale dans les créations circassiennes contemporaines ?** »

Journée d'études « Dialogue des arts vivants sur les scènes contemporaines II », Laboratoire Textes et Cultures, Université d'Artois, le 18 octobre 2019.

- **Introduction.**

Journée d'études « Dialogue des arts vivants sur les scènes contemporaines », IRPALL, UT2J, 19 avril 2019.

- **Animation de la table ronde « Corps et cirque »**, avec Marion GUYEZ et Anne PELLUS

Journée d'études « À quoi pense le cirque ? », LLA Créatis, UT2J, La Grainerie, 12 avril 2019.

- « **Costumières de cirque : métier et pratiques** », avec Marion GUYEZ.

Colloque international « Le costume sur un plateau », Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, 12 et 13 mars 2019.

- « **Chanter pour mieux distancier ? La mise en scène du fait réel à l'opéra** »

Journée d'études Art&Com « Le traitement médiatique, dramaturgique et cinématographique d'un fait réel ou divers », UT2J, 1er février 2019.

2018

- « **Die Mutter de Brecht et Eisler : mise en scène du marxisme et pensée critique du militantisme** »

Colloque international « Les Théâtres de Marx », ENS de Lyon, du 17 février au 2 mars 2018.

- « **Signature(s) partagée(s) : de l'idéal égalitaire au collectif totalitaire** »

Séminaire « Identité de l'artiste », LLA Créatis, UT2J, 26 janvier 2018.

2017

- « **Pour une réception dynamique, modèles d'œuvres pluridisciplinaires au XXe siècle** »

Colloque international « *Politiche del teatro. Attuali e future stratigie transnazionali di formazione e incentivo alla fruizione teatrale* », Projet SENSE / Creative Europe, Università degli Studi di Milano (IT), 28 et 29 novembre 2017.

- « **Quand la fiction stigmatise le réel, *Ma Part de Gaulois* de Magyd Cherfi** »

Séminaire des jeunes chercheur.e.s du laboratoire LLA Créatis, UT2J, 24 avril 2017.

- « **Eisler/Brecht : les *Songs* dans *La Décision*** »

Journée d'études « Théâtre musical (XXe et XXIe siècles), formes et représentations politiques II », IRPALL, UT2J, 6 janvier 2017.

2016

- « **La dramaturgie du souvenir et le modèle musical : *Rencontre* de Péter Nádas** »

Journée d'études « Corps politiques dans le roman et le théâtre de Péter Nádas », LLA Créatis, UT2J, 14 octobre 2016, en présence de l'auteur.

- « **La mise en place d'utopies politiques dans le théâtre musical pour répondre aux enjeux esthétiques de la forme** »

Université d'été internationale « Art et médias, lieux du politique ? », Université Paris Sorbonne Nouvelle, Universidad Internacional Menéndez Pelayo à València, Espagne, du 30 mai au 3 juin 2016.

- « **Le corps en situation de handicap physique dans une scène de guerre comme image du peuple opprimé. *La Mort de Klinghoffer* de J. Adams et A. Goodman** »

Journée d'études « Corps en guerre dans les arts : de la plaie à la cicatrice », LLA Créatis, UT2J, 20 mai 2016.

- « **Réalité, image, fiction : retour sur le séminaire des jeunes chercheur.e.s** », avec Carole NOSELLA

Grand séminaire META LLA Créatis, « Dispositif fictionnels : représentation, réception, politique », UT2J, 26 février 2016.

2015

- « **De l'utopie esthétique à l'utopie politique. Les formes du militantisme progressiste dans le théâtre musical de Luigi Nono** »

Journée d'études « Théâtre musical (XXe et XXIe siècles), formes et représentations politiques I », IRPALL, UT2J, 11 décembre 2015.

Valorisation de la recherche et médiation scientifique

- **Émission** « Ensemble c'est mieux » France 3 Occitanie à l'occasion de l'exposition « Quel cirque !? » au Pôle Mémoire de Montauban, diffusée le jeudi 30 janvier 2020.
- **« De la poésie à la dramaturgie, itinéraire de la création circassienne contemporaine », introduction** lors de la rencontre « Regards croisés sur un cirque à identifier », organisée par la Grainerie et l'École Supérieure des Arts du Cirque - Toulouse Occitanie (ESAC-TO) le 6 novembre à l'occasion de la Nuit du Cirque 2019.
- **Conférencière pour Les Étoiles brillent pour tous** Association de diffusion et médiation scientifique à destination des publics empêchés (2017).

RESPONSABILITES PÉDAGOGIQUES

Participation à l'élaboration de la maquette du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque – DNSPac dans le cadre de son évolution en valant grande licence.

Participation aux réunions avec le bureau de l'enseignement supérieur du ministère de la Culture, discussion avec les autres écoles délivrant le diplôme, réalisation de la maquette.

Coreponsable pédagogique de la Licence 2 Communication et arts du spectacle, parcours « études théâtrales et études visuelles » de l'UT2J, avec Élise Van Haesebroeck.

Suivi scolarité, suivi des stages, emploi du temps, examens et résultats, organisation du Festival Art&Com en collaboration avec le parcours « Communication ».

Participation à l'élaboration des maquettes pour les parcours « Danse et Cirque », « Danse et pédagogie » (en collaboration avec l'ISDAT) et « Cirque et interprétation » (en collaboration avec l'Esacto'Lido) de l'UT2J

Gestion des ateliers de professionnalisation à destination des étudiants en master Art&Com – en collaboration avec les enseignants-chercheurs de l'équipe communication – UT2J

128 étudiant.e.s inscrit.e.s dans six parcours différents. Offre de treize ateliers au choix.

Diffusion de l'offre d'ateliers, organisation et gestion des inscriptions, gestion du volume horaire par étudiant.e, validation des heures, lien avec les intervenant.e.s extérieurs.

ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT

Depuis 2023	Responsables des UE théoriques du Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque DNSPac (valant grade licence)
Depuis 2020	15 heures de méthodologie de l'initiation à la recherche en DNSP3 École supérieure des arts du cirque Toulouse Occitanie.
2019-2020	192 heures d'enseignement dans le cadre d'un contrat d'ATER
2018-2019	87,75 heures d'enseignement en tant que chargée d'enseignement

De 2016 à 2018

64 heures d'enseignement par an dans le cadre d'un CDU de type 2

Université Toulouse Jean Jaurès – Département Art&Com

Formée au Projet Voltaire

LICENCE COMMUNICATION ET ARTS DU SPECTACLE***Parcours « études théâtrales et études visuelles »*****- Histoire du théâtre du Moyen-Âge au XVIIIe siècle**

2019-2020 : 62,50 h ETD – L1 DP (50 étudiant.e.s) et DA (75 étudiant.e.s)

2018-2019 : 31,25 h ETD – L1 DA

2017-2018 : 31,25 h ETD – L1 DA

2016-2017 : 62,50 h ETD – L1 DP et DA

Le cours porte sur les principales formes du théâtre du Moyen Âge au XVIIIe siècle en s'appuyant sur un florilège de textes théoriques et dramatiques commentés. Formes savantes et formes populaires sont étudiées à travers l'évolution des conditions de représentation, les différents systèmes scéniques et poétiques, les courants artistiques et un choix d'auteurs essentiels.

- Dramaturgie, textes et commentaire de texte

2017-2018 : 31,25 h ETD – L1 DA (75 étudiant.e.s)

L'objectif principal de ce cours est d'acquérir la méthodologie du commentaire dramaturgique à l'écrit et à l'oral. Au-delà de la reconnaissance des procédés dramatiques, le cours est aussi le lieu d'une pratique de la dramaturgie et d'une ouverture à la mise en scène, encourageant la créativité des étudiants.

- Théâtre et autres arts

2018-2019 : 2 h ETD – L3 DP (30 étudiant.e.s)

2017-2018 : 2 h ETD – L3 DP

2016-2017 : 2 h ETD – L3 DP

Ce cours d'initiation à la recherche partagé avec Muriel Plana (PR en études théâtrales) aborde les différentes relations que le théâtre peut nouer avec les autres arts, que ce soit par la cohabitation au sein d'une même œuvre ou par la modélisation d'un art sur un autre. Mes interventions se concentrent sur les relations entre théâtre et musique.

Parcours « danse et cirque »**- Histoire des arts du cirque**

2019-2020 : 31,25 h ETD – L1 DP, DA, ISDAT et ESAC-TO (90 étudiant.e.s)

Programme : de l'Antiquité au début du XVIIIe siècle

2019-2020 : 25 h ETD – L3 DP, DA, ISDAT et ESAC-TO (25 étudiant.e.s)

Programme : des années 1970 à nos jours, esthétiques contemporaines du cirque et des arts de la rue

Le cours s'appuie sur des archives, textes et iconographies, dont le commentaire doit permettre de saisir l'évolution des pratiques et des diverses disciplines qui forment les arts du cirque et de la rue. La mutation des conditions de formation et de représentation, ainsi que la pluralité des esthétiques mettent en lumière leur caractère hybride.

- **Méthodologie universitaire**
2019-2020 : 25 h ETD – L1 ESAC-TO (12 étudiant.e.s)
2018-2019 : 25 h ETD – L1 DP (25 étudiant.e.s)

Ce cours, dispensé au premier semestre, porte sur la méthodologie universitaire liée aux exercices fondamentaux des disciplines du parcours danse et cirque. Nous travaillons principalement la recherche documentaire, l'élaboration d'une problématique, l'organisation du discours, la rédaction d'un paragraphe argumentatif et les normes rédactionnelles.

- **Analyse de spectacles**
2019-2020 : 27,5 h ETD – L2 DP, ISDAT et ESAC-TO (40 étudiant.e.s)
2018-2019 : 20 h ETD – L1 DP, DA, ISDAT et ESAC-TO (30 étudiant.e.s)
2018-2019 : 10 h ETD – L3 DP, ISDAT et ESAC-TO (20 étudiant.e.s)

À partir des différents outils existants, il s'agit de construire et d'expérimenter une méthodologie spécifique pour l'analyse des spectacles de cirque, de danse et de formes hybrides. Outre ce versant méthodologique, chaque cours débute par l'explication d'un terme ou d'un concept. Ces apports théoriques et/ou historiques visent à enrichir le vocabulaire technique des étudiants.

LICENCE PROFESSIONNELLE DEVELOPPEMENT DE PROJETS EN DANSE EN CIRQUE

- **Histoire des arts cirque. Panorama de l'Antiquité au XXIe siècle**
2019-2020 : 8 h ETD (20 étudiant.e.s)

Ce cours aborde les fondements historiques et culturels du cirque, pour saisir les conditions de l'avènement de sa forme moderne jusqu'aux récentes évolutions qui animent la création contemporaine. Il vise aussi à déconstruire les présupposés liés à l'imaginaire collectif pour inscrire les arts du cirque dans l'histoire des pratiques, des esthétiques et des représentations.

MASTER ARTS DE LA SCENE ET DU SPECTACLE VIVANT

Parcours « études théâtrales, chorégraphiques et circassiennes »

- **Séminaire Danse - Cirque**
2019-2020 : 6 h ETD – M1 (20 étudiant.e.s)

Dans ce séminaire, nous abordons les relations entre la danse et le cirque à travers l'évolution de l'acrobatie. Nous interrogeons l'avènement de l'acrodanse, son identité, ses spécificités et son statut parfois polémique dans les arts du cirque.

ENCADREMENT DE MEMOIRES DE MASTER

Master Arts de la scène et du spectacle vivant

Parcours « Études théâtrales, chorégraphiques et circassiennes », recherche

- « Le cirque au féminin », Camille Bertrand, master 2 obtenu en juin 2021.
- « Esthétique de l'opéra baroque dans la création contemporaine », Faustine Gardeil, master 2 obtenu en juin 2019.

Parcours « Écriture dramatique et création scénique », recherche-crédation

- « Écriture littéraire et écriture scénique de la didascalie chez des artistes auteur.e.s-metteur.se.s en scène du XXIe siècle », Marie Le Galloch, master 2 obtenue en juin 2020.

- « L'espace du son au théâtre », Lou Geneste, master 2 obtenu en juin 2020.
- « *Chantons sous les néons*, entre musique, texte et corps : un trial dramatique ? », Lucie Dumas, master 2 obtenu en septembre 2019.
- « Du dérisoire au sublime dans *Naufrage*, création circassienne », Mélanie White, master 2 obtenu en mai 2019.
- « Les pratiques artistiques du théâtre musical bilingue Français/Langue des Signes : enjeux et techniques », Charly Despeyroux, Master 2 obtenu en mai 2018.

Master Culture et communication

Parcours « Communication, audiovisuel et média », recherche

- « Les technologies numériques et la musique classique : de la médiation culturelle à l'esthétique du concert », Elena Lapina, master 2 obtenu en septembre 2019.

Master Musicologie

Parcours « Musique et musicologie », recherche

- « Le mythe du séducteur dans *Don Giovanni* de Mozart et Da Ponte et dans ses mises en scène contemporaines », Christina Grétilat, depuis septembre 2019.

FORMATION

2015-2018 **Doctorat en arts du spectacle** (Contrat Doctoral Unique)
Université Toulouse Jean Jaurès – ED Allph@ – LLA Créatis

Titre de la thèse : *Le Théâtre musical au XXe siècle, une expérience politique*. Soutenue le 16 novembre 2018, publiée depuis aux APU (2022).

Jury :

Muriel PLANA, UT2J (directrice - PR 18e études théâtrales) ; Frédéric SOUNAC, UT2J (codirecteur - MCF 10e) ; Florence FIX, Université Rouen Normandie (présidente - PR 10e) ; Jean-François TRUBERT, Université Nice Sophia Antipolis (rapporteur - PR 18e musicologie) ; Pierre LONGUENESSE, Université d'Artois (rapporteur - MCF HDR 18e études théâtrales) ; Stefan KEYM, UT2J (PR - 18e musicologie).

2014-2015 **Master 2 recherche** – Arts du spectacle, communication et médias, parcours
« arts du spectacle »
Université Toulouse Jean Jaurès, mention Très bien
ERASMUS : Università degli Studi di Torino

Mémoire : *Le théâtre musical de Luigi Nono, vers un théâtre politique*, sous la direction de Muriel PLANA

Troisième cycle de conservatoire de musique (Montauban – 82)
Violoncelle, formation musicale, musique de chambre et orchestre

2013-2014 **Master 1 recherche** – Arts du spectacle, communication et médias, parcours
« arts du spectacle »
UT2J

Mémoire : *Les enjeux des collaborations entre metteurs en scène et compositeurs au début du XXe siècle*, sous la direction de Muriel PLANA

2012-2013 **Licence** – Communication et arts du spectacles, parcours « études théâtrales »
UT2J, mention Bien

2011-2012 **DEUG** – Lettres modernes
UT2J

Langues étrangères

Anglais et italien

Bonne compréhension et expression
Pratique durant le doctorat

Allemand

Compréhension et expression à réactiver

Informatique

C2i obtenu en 2012

Word, Zotero : très bonne maîtrise

Excel, PowerPoint : bonne maîtrise

InDesign, Photoshop : à réactiver

Wordpresse – Hypothèses : très bonne maîtrise

Outils de travail collaboratif en ligne

AUTRES EXPERIENCES

EXPERIENCES ARTISTIQUES

Actrice, violoncelliste, création musicale

2020 – *Le Parasite*, mis en scène par Muriel PLANA

2018 – *Identité de l'artiste*, mis en scène par Muriel PLANA

2016 – *Le Chant des sirènes* de Péter NADAS, mis en scène par Muriel PLANA

2015 – *Moi si j'étais*, écrit, mis en scène et interprété par Karine SAROH et Mariana DUPRAT.

Violoncelliste

2016-2017 – Orchestre Symphonique Étudiant de Toulouse, dirigé par Valério CIVANO.

2015-2016 – Orchestre OUT Toulouse, dirigé par Jean-Guy OLIVE. Trio 212, Jazz et chansons françaises.

2015 – *La Fille de Mme Angot* de Charles LECOCQ, dirigé par Jean-Marc ANDRIEU, mis en scène par Michel VAISSIERE. *Harold et Maude* de Colin HIGGINGS, pièce radiophonique dirigée par Claire BALERDI.

2014 – *Didon et Enée* de Henry PURCELL, dirigé par Jean-Marc ANDRIEU, mis en scène par Patrick ABEJAN.

2013-2015 – L'AB, Jazz et pop-rock.

2010-2015 – Orchestre de la Cité D'Ingres, dirigé par Jean-Marc ANDRIEU.

AUTRES EXPERIENCES

Membre de l'Académie des votants

Victoires de la musique classique 2020

Sélection des artistes et enregistrements de l'année

Membre du comité de lecture

Texte En Cours 2019 – Montpellier

Sélection de textes littéraires et dramatiques en cours d'écriture pour une lecture publique lors du festival, laboratoire de création d'œuvres inédites.

Association Création Théâtrale

Fédération de compagnies universitaires : soutien à la création, gestion du planning des répétitions et des salles, organisation d'événements culturels, recherche de financements et de partenariats.

2016/2017 - Création du Festival Ier ACT.

2015-2016 : Secrétaire

2016-2017 : Présidente

2017-2018 : Trésorière

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janv. à août 2019 Chargée d'administration et de production

Groupe Amour amour amour (compagnie de théâtre)

Juin 2015 Vacation administrative

Département Art&Com, Université Toulouse Jean Jaurès

Gestion des dossiers de candidature et d'inscription pour le master Art&Com

2013-2014 Assistante d'éducation

Lycée général et professionnel Pardailhan, Auch (32). Ateliers de musique et de théâtre

2012-2013 Assistante d'éducation

Collège Jacques Mauré, Castelginest (31)

Janv. à juin 2011 Chargée de projet culturel

Barrio Loco (Rio Loco) et Cercle Laïque Jean Chaubet (31)

Rétroplanning, recherche de financements, programmation, communication

Sept. à déc. 2010 Assistante administrative

Centre culturel de Saint-Alban (31)

Organisation d'événements culturels, accueil des artistes, chargée des publics, gestion administrative