

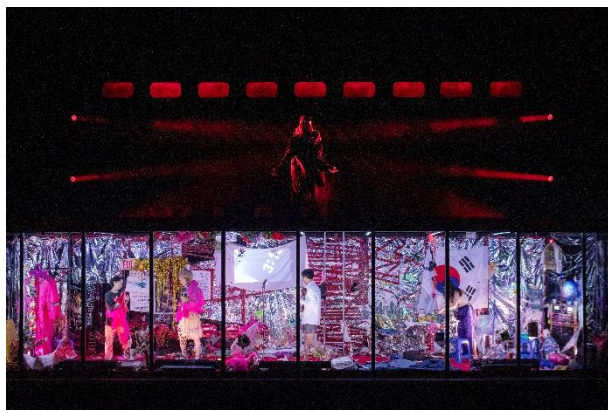
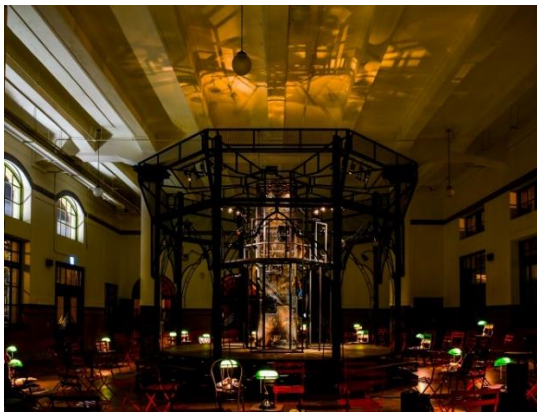
Laboratoire International de Recherche
sur les Images et la Scénographie

Institut de Recherche en Études Théâtrales - EA 3959 - ED 267 : École Doctorale (Arts & Médias)
(axe 3 : Lieux, espaces et institutions du spectacle vivant. Programme « Espaces et Scénographie »)
<https://iret.fr/fr/espace-et-scenographie-liris/>

Journée d'études Asie #1.7 28 juin 2024

Sous la direction scientifique de Romain FOHR

Écrire/Réécrire la scène pour les artistes en Asie

Things that remember Creative group Noni Yongseok Choi 2014 Tank 0 to 24 Mise en scène Scénographie Shindong Yeo 2023

Thème 1 : Expression contemporaine de l'opéra chinois

Hao Shi 呀 (Université de Shanghai)

L'art de l'opéra chinois contemporain doit établir un patrimoine culturel national, en fusionnant les symboles de l'art traditionnel chinois avec l'art visuel contemporain comme moyen d'expression artistique et d'innovation et en établissant le propre système de création et d'expression de l'art contemporain de la Chine, ce qui constitue un point d'ancrage et un point de départ important pour l'art de l'opéra chinois dans son parcours vers le monde. Dans un contexte de diversité culturelle, la réévaluation de la culture traditionnelle nationale nous pousse à prêter attention à notre environnement artistique et existentiel actuel. Utiliser de manière organique les symboles de notre art traditionnel dans la création de l'opéra contemporain vise non seulement à protéger et à promouvoir nos traditions artistiques, mais surtout de faire revivre ces traditions artistiques nationales avec une vitalité éclatante, appréciée par les peuples du monde entier. L'antique art de l'opéra chinois s'inspire des jardins et des architectures chinoises anciennes, et les innovations et percées artistiques réalisées sous l'égide de l'art visuel contemporain illustrent parfaitement le concept artistique selon lequel « le national est mondial ». Cette intervention portera sur la représentation de l'opéra traditionnel chinois Le Pavillon aux pivoines, en introduisant

l'interprétation spatiale et l'expression contemporaine de la représentation de cette pièce dans différents types d'opéras, et en discutant ainsi de l'établissement d'une perspective à multiples facettes sur l'esthétique contemporaine de l'opéra chinois.

(30 mn suivi d'un échange)

Thème 2 : Recherche artistique pour des spectacles contemporains en Indonésie par les professeurs et les étudiants de l'IKJ sur la base des traditions orales, de la ville urbaine de Jakarta et de la scène spécifique au site

Madia Patra Ismar (Université des sciences humaines et des beaux-arts d'Indonésie Institut Kesenian Jakarta (IKJ)/Institut des Arts de Jakarta Rectrice de l'École des Arts de Jakarta et scénographe)

Cette présentation portera sur les œuvres créatives d'universitaires et d'anciens étudiants de la Faculté des arts du spectacle, de l'Institut des arts de Jakarta ou de l'Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Ces praticiens des arts du spectacle sont issus d'un milieu multiculturel et de la diaspora de la richesse de la culture ethnique indonésienne. Leurs créations sont donc fortement influencées par leurs racines ethniques ou par l'écosystème de la ville de Jakarta où ils vivent. Les spectacles dont il sera question sont donc des échantillons sélectionnés de recherches artistiques basées sur les traditions orales des cultures Minangkabau, Betawi et Papua, entre autres, qui influencent les perspectives dramaturgiques et scénographiques utilisées dans leur pensée et leur approche créatives dans leurs articulations contemporaines. Les résultats de ces recherches ont été présentés dans divers lieux autres que la scène conventionnelle du proscenium. La ville de Jakarta et d'autres régions ont également été le lieu de la recherche artistique et feront également partie de la présentation. Les artistes ont pour la plupart une formation théâtrale et chorégraphique et les nuances culturelles, sociales, économiques et politiques influencent leurs décisions artistiques.

(30 mn suivi d'un échange)

Thème 3 : Scénographie contemporaine au Bengale Occidental en milieu urbain et en milieu rural : Festival de Durga Puja dans la ville de Calcutta et Festival de la Nuit du Théâtre dans le village tribal de Borotalpada

Jean-Frédéric Chevalier (Doctor of Theatre Studies, Director of Trimukhi Platform)

Il s'agit d'évoquer deux pratiques collectives des arts opérant en espaces ouverts et pour des publics pluriels. Les premières consistent en de gigantesques installations "in situ", les secondes en des dispositifs scéniques "cum situ" (i.e. conçus *avec* le lieu). Des extraits vidéo permettront de rendre compte des unes et des autres de manière concrète.

(30 mn suivi d'un échange)

Thème 4 : Réécrire la mémoire collective sur la scène contemporaine : coïncidences coréennes et européennes

Sunga Kim (Docteur Université Saint-Denis et scénographe)

À voir aujourd'hui la vigueur et le nombre des pratiques théâtrales, en Europe comme en Corée du Sud, proposant un travail de tissage ou de réparation de la mémoire commune, d'aucun pourrait s'interroger sur les similitudes dans les causes et les béances qui poussent les artistes à mettre en scène de pareilles expériences. Le scénographe lui, s'interrogera également sur les manières de

traduire sur scène, ou dans le lieu choisi pour soutenir le propos dramatique, des enjeux similaires dans des cultures différentes. Exprime-t-on de la même manière, ici et là, l'attachement à un lieu ? Aborde-t-on par les mêmes protocoles représentationnels et scénographiques les traumatismes propres à une population ? Telle mise en scène des angoisses contemporaines peut-elle être perçue, au-delà de la barrière du texte, par tels spectateurs venant de l'autre bout du monde ? Cette intervention s'attachera, à travers des exemples d'expériences théâtrales contemporaines européennes et sud-coréennes (scènes documentaires, dramatisation de lieux du quotidien, théâtre-performance à des fins de critique sociales), à comparer les dispositifs scéniques imaginés pour répondre à ces problématiques, pour en dégager tant ce qui en constitue le vocabulaire visuel commun que les spécificités propres.

(30 mn suivi d'un échange)

Thème 5 : Le rôle du scénographe en Asie

Romain Fohr et Sunga Kim 🇬🇧 🇫🇷 🇰🇷

Table ronde avec les scénographes 여신동 Shindong Yeo (scénographe Corée du sud) 🇬🇧 🇰🇷,

김경희 Kyunghee Kim (metteuse en scène et scénographe Corée du sud) 🇰🇷, 김민경 Minkyung Kim (chargée de production Corée du sud) 🇫🇷 🇰🇷, Tomy Herseta (scénographe Indonésie) 🇬🇧.

(30 mn followed by a discussion)

Horaire : 7h (heure de New-York), 7h (heure de Fort-de-France), 9h (heure de Buenos Aires), 13h (heure de Paris), 14h (heure de Beyrouth et Le Cap), 19h (heure de Shanghai), 1h (heure de Wellington).

Durée des séances : 2h30

Lien de connexion : <https://meet.google.com/bfz-yecg-tai>

ID de réunion : 1 978-593-3857

Code secret : 763590956

Organisation LIRIS (zone Asie) : *en cours*

Secrétariat scientifique Zone Asie : Jingyi DU jingyi.du@sorbonne-nouvelle.fr, Ni YE ni.ye@sorbonne-nouvelle.fr

Romain Fohr (comité scientifique international) romain.fohr@sorbonne-nouvelle.fr

RÈGLES - PRISE DE PAROLE JOURNÉE D'ÉTUDES À DISTANCE :

La difficulté est de donner la parole à chacun·e dans notre temps imparti de 2h30 chaque mois. Aussi, je vous propose quelques règles que nous pourrions adapter selon vos souhaits.

Les neuf référent·e·s universitaires du LIRIS de chaque université doivent veiller à la bonne circulation de la parole lors des séminaires à distance afin de restituer la parole des scénographes, universitaires, étudiant·e·s de leur zone géographique (Afrique, Amérique du nord, Amérique du sud, Asie, Caraïbes, Eurasie, Europe, Moyen-Orient, Océanie) ainsi que les échanges avec le public.

Chaque prise de parole doit être au maximum de 20 mn (contributeur), et de 1 mn pour les interventions extérieures. Ainsi la parole circulera plus facilement.

Lors de son intervention, chacun·e doit prendre en compte que nous devons comprendre les précisions de nos prises de parole, aussi nous devons essayer de ne pas parler trop vite pour faciliter la compréhension des auditeurs qui lisent les sous-titrages.

SURTITRAGES SIMULTANÉS ET ÉCRITS :

La traduction simultanée en deux langues est impossible car le vocabulaire spécifique demande un temps de préparation très long pour des interprètes et traducteurs. Le coût est trop cher.

La fonction de sous-titrage pour la visioconférence sera actionnée pour une meilleure compréhension des protagonistes qui parlent généralement en français, en espagnol et en anglais.

Un lexique commun et spécifique sur la scénographie sera créé pour mieux nous comprendre. Nous vous recommandons le *Dictionnaire théâtral* de Margherita Palli (éd. Quolibet, 2021) en sept langues.

Des résumés des interventions seront demandés avant l'intervention pour comprendre le sujet abordé.

Ces textes transcrits donneront lieu à un document qui sera diffusé pour les membres absents.

Google Work propose la fonction de traduction simultanée écrite avec un sous-titrage possible en 7 langues, l'Université Sorbonne nouvelle ne nous pas encore donné accès à cette possibilité très utile. En attendant, vous pouvez utiliser les fonctions :

Reverso <https://www.reverso.net/traduzione-testo>

DeepL <https://www.deepl.com/translator>

Google translate <https://translate.google.com/intl/fr/about/>

sur votre téléphone et ordinateur pour une traduction vocale simultanée.

Laboratoire International de Recherche
sur les Images et la Scénographie

International Image and Scenography Research Laboratory

Institut de Recherche en Études Théâtrales - EA 3959 - ED 267 : École Doctorale (Arts & Médias)

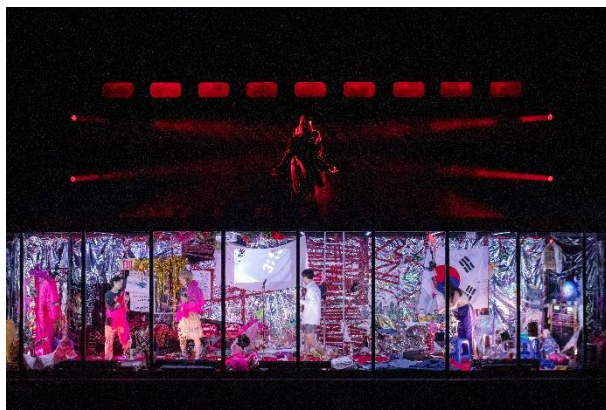
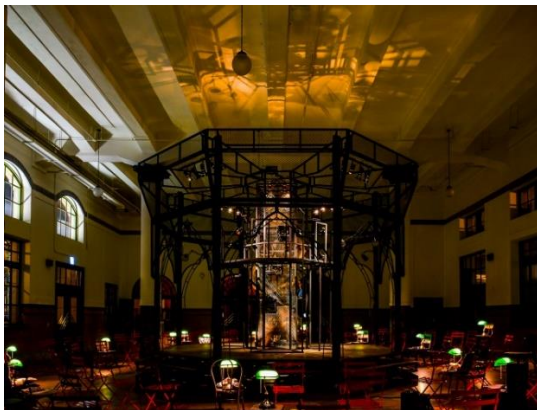
(axe 3 : Lieux, espaces et institutions du spectacle vivant. Programme « Espaces et Scénographie »)

<https://iret.fr/fr/espace-et-scenographie-liris/>

Study Day Asia #1.7 June 28, 2024

Under the scientific direction of Romain FOHR

Writing/Rewriting the stage for artists in Asia

Things that remember Creative group Noni Yongseok Choi 2014 Tank 0 to 24 Mise en scène Scénographie Shindong Yeo 2023

Theme 1: Contemporary expression of Chinese opera

Hao Shi 呀 (Université de Shanghai)

Contemporary Chinese opera art must establish a national cultural heritage, fusing the symbols of traditional Chinese art with contemporary visual art as a means of artistic expression and innovation, and establishing China's own system of contemporary art creation and expression, providing an important anchor and starting point for Chinese opera art on its journey to the world. In a context of cultural diversity, the reappraisal of traditional national culture prompts us to pay attention to our current artistic and existential environment. Using the symbols of our traditional art in an organic way in the creation of contemporary opera aims not only to protect and promote our artistic traditions, but above all to revive these national artistic traditions with a dazzling vitality, appreciated by people all over the world. The ancient art of Chinese opera was inspired by ancient Chinese gardens and architecture, and the artistic innovations and breakthroughs achieved under the aegis of contemporary visual art perfectly illustrate the artistic concept that "the national is global". This talk will focus on the performance of the traditional Chinese opera The Peony Pavilion, introducing the spatial interpretation and contemporary expression of the representation

of this piece in different types of opera, and thus discussing the establishment of a multifaceted perspective on the contemporary aesthetics of Chinese opera.

Theme 2: Artistic Research for Contemporary Performances in Indonesia by IKJ Lecturers and Students based on the oral traditions, urban city Jakarta and site-specific stage

Madia Patra Ismar (University of Humanities and Fine Arts of Indonesia Institut Kesenian Jakarta (IKJ)/Institute of Arts Jakarta Rector of the Jakarta School of Arts and scenographer)

This presentation will address the creative works of academics and alumni from the Faculty of Performing Arts, Jakarta Institute of the Arts, or Institut Kesenian Jakarta (IKJ). These performing arts practitioners are from a multicultural background and diaspora from the richness of Indonesian ethnic culture. Thus their creative works are greatly influenced by their ethnic roots or the ecosystem of the City of Jakarta where they live. Hence the performances to be discussed will be selected samples of artistic research based on the oral traditions of Minangkabau, Betawi, and Papua culture, among others, therefore influencing the dramaturgy and scenography perspectives used in their creative thinking and approach in their contemporary articulations. These research results have been performed in various sites other than the conventional proscenium stage. The city of Jakarta and other areas have also been the locus of artistic research and will also be part of the presentation. The artists mostly have a theater and choreographic background and the cultural, social, economic, and political nuances are the shadowing influence in their artistic decisions.

(30 minutes followed by a discussion)

Theme 3: Contemporary stage design in urban and rural West Bengal: Durga Puja Festival in the city of Calcutta and Theatre Night Festival in the tribal village of Borotalpada.

Jean-Frédéric Chevalier (Doctor in Theatre Studies)

The aim is to evoke two collective arts practices operating in open spaces and for a variety of audiences. The former consist of gigantic 'in situ' installations, the latter of 'cum situ' scenic devices (i.e. designed with the site in mind). Video extracts will be used to give a concrete account of both.

(30 mins followed by a discussion)

Theme 4: Rewriting collective memory on the contemporary stage: Korean and European coincidences

Sunga Kim (Doctor at Saint-Denis University and set designer)

Given the vigour and number of theatrical practices today, in Europe as in South Korea, proposing a work of weaving or repairing the common memory, some might wonder about the similarities in the causes and the gaps that push artists to stage such experiences. The set designer, for his part, will also wonder about the ways in which similar issues in different cultures can be expressed on stage, or in the place chosen to support the drama. Do we express our attachment to a place in the same way here and there? Do we use the same representational and scenographic protocols to deal with the traumas specific to a particular population? Can such a staging of contemporary anxieties be perceived, beyond the barrier of the text, by spectators from the other side of the world? This talk will use examples of contemporary European and South Korean theatre (documentary scenes, dramatisation of everyday places, performance theatre for social criticism) to compare the scenic

devices devised in response to these issues, and to identify both the common visual vocabulary and the specific features.

(30 mins followed by a discussion)

Theme 5: The role of the set designer in Asia

Romain Fohr and Sunga Kim 🇬🇧 🇫🇷 🇰🇷

Round table with set designers with 여신동 Shindong Yeo (South Korean set designer) 🇬🇧 🇰🇷, 김경희 Kyunghie Kim (South Korean set designer) 🇰🇷, 김민경 Minkyung Kim (South Korean set designer) 🇫🇷 🇰🇷, Tomy Herseta (set designer Indonesia) 🇬🇧.

(30 mn followed by a discussion)

Schedule: 7 a.m. (New York time), 7 a.m. (Fort-de-France time), 9 a.m. (Buenos Aires time), 1 p.m. (Paris time), 2 p.m. (Beirut and Cape Town time), 7 p.m. (Shanghai), 1 a.m. (Wellington time).

Duration of sessions : 2.5 hours.

Lien de connexion : <https://meet.google.com/bfz-yecg-tai>

ID de réunion : 1 978-593-3857

Code secret : 763590956

LIRIS organization (Asia zone): *in progress*

Secrétariat scientifique Zone Asie : Jingyi DU jingyi.du@sorbonne-nouvelle.fr, Ni YE ni.ye@sorbonne-nouvelle.fr
Romain Fohr (comité scientifique international) romain.fohr@sorbonne-nouvelle.fr

RULES - SPEAKING DISTANCE STUDY DAY:

The difficulty is to give everyone a chance to speak within our allotted time of 2.5 hours each month. Also, I offer you some rules that we can adapt according to your wishes.

The nine LIRIS university advisors from each university must ensure the proper circulation of speech during remote seminars in order to reproduce the words of scenographers, academics, students in their geographical area (Africa, America North, South America, Asia, Caribbean, Eurasia, Europe, Middle East, Oceania) as well as exchanges with the public.

Each speech must be a maximum of 20 minutes (contributor), and 1 minute for external interventions. This will allow the word to circulate more easily.

When speaking, everyone must take into account that we must understand the details of our speeches, also we must try not to speak too quickly to make it easier for listeners who read the subtitles to understand.

SIMULTANEOUS AND WRITTEN SURTTILES:

Simultaneous translation into two languages is impossible because the specific vocabulary requires a very long preparation time for interpreters and translators. The cost is too expensive.

The subtitling function for videoconferencing will be activated for a better understanding of the protagonists who generally speak in French, Spanish and English.

A common and specific lexicon on scenography will be created to better understand us. We recommend Margherita Palli's Theatrical Dictionary (ed. Quolibet, 2021) in seven languages.

Summaries of the interventions will be requested before the intervention to understand the subject covered.

These transcribed texts will result in a document which will be distributed to absent members.

Google Work offers the function of simultaneous written translation with possible subtitling in 7 languages, the Sorbonne Nouvelle University has not yet given us access to this very useful possibility. In the meantime, you can use the functions:

Reverso <https://www.reverso.net/traduzione-testo>

DeepL <https://www.deepl.com/translator>

Google translate <https://translate.google.com/intl/fr/about/>

on your phone and computer for simultaneous voice translation.

Laboratoire International de Recherche
sur les Images et la Scénographie

国际图像与场景设计研究实验室

艺术研究学院 - EA 3959 - ED 267: 博士学院 (艺术与媒体)

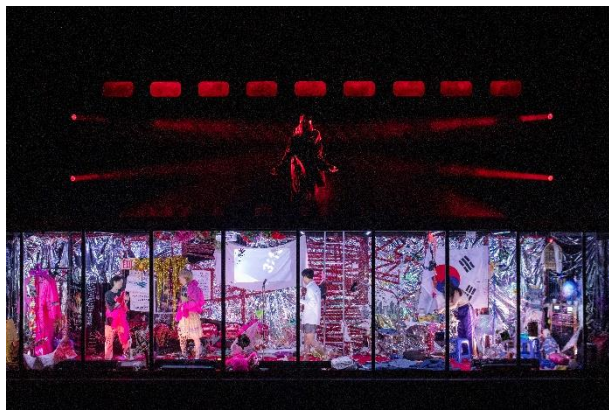
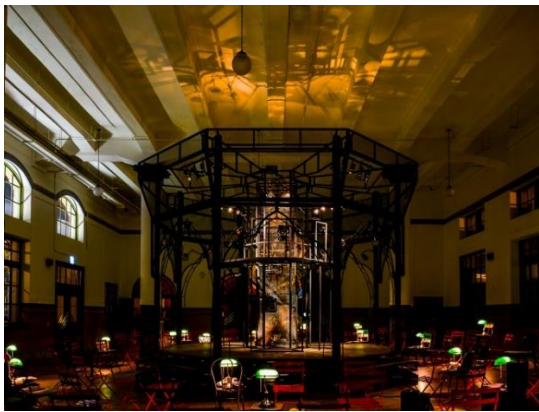
(轴心 3: 表演艺术的场所、空间和机构。空间与场景设计 "课程")

<https://iret.fr/fr/espace-et-scenographie-liris/>

亚洲学习日 #1.7 2024 年 6 月 28 日

由罗曼-福尔 (Romain FOHR) 科学指导

书写/重写亚洲艺术家的舞台

Things that remember Creative group Noni Yongseok Choi 2014 Tank 0 to 24 Mise en scène Scénographie Shindong Yeo 2023

主题 1

呀 (上海大学)

发言题目: 中国戏曲的当代表达

当代中国戏曲艺术有必要确立民族性的文化基因, 以中国传统艺术符号与当代视觉艺术的融合作为一种艺术表现与创新的手段, 建立属于中国自己的当代艺术创作和表现体系, 是中国戏曲艺术走向世界的重要立足之地和出发点。在文化多元化的背景下, 对民族传统文化的再思考, 进而促成我们对自身艺术生存现实环境的关注, 在当代戏曲艺术创作中有机地运用我们传统艺术符号, 不仅是保护、弘扬我们的艺术传统, 而且, 更为重要的是使民族艺术传统在今天焕发出灿烂的生命力, 并为世界各族人民所欣赏。古老的中国戏曲艺术从古老的中国园林建筑中汲取营养, 在当代视觉艺术的观照下所进行的艺术创新和突破, 最好地诠释了“民族的就是世界”的艺术理念。

此次发言将围绕中国传统剧目《牡丹亭》的演出展开，介绍不同剧种演出此剧的空间解读与当代表达，从而对于建立中国戏曲当代美学的多元视角进行探讨。

主题 2: IKJ 讲师和学生基于口述传统、雅加达城市和特定场地舞台的印尼当代表演艺术研究标

Madia Patra Ismar（印度尼西亚人文与艺术大学 雅加达艺术学院（IKJ）/雅加达艺术学院 雅加达艺术学院院长兼布景师）

本演讲将介绍雅加达艺术学院（IKJ）表演艺术学院的学者和校友的创作作品。这些表演艺术从业人员来自多元文化背景，散居于丰富的印尼民族文化之中。因此，他们的创作在很大程度上受到其民族根源或所居住的雅加达市生态系统的影响。因此，将讨论的表演将是基于米南卡保、贝塔维和巴布亚文化等口头传统的艺术研究的精选样本，从而影响他们在当代艺术创作中的创作思维和方法中使用的戏剧和场景设计视角。除传统的舞台外，这些研究成果还在不同地点进行了演出。雅加达市和其他地区也是艺术研究的地点，也将成为展示的一部分。这些艺术家大多具有戏剧和舞蹈背景，文化、社会、经济和政治的细微差别对他们的艺术决策产生了潜移默化的影响。

(30 分钟，随后进行讨论)

主题 3: 西孟加拉邦城市和农村的当代舞台设计：加尔各答市的杜尔迦普迦节和 Borotalpada 部落村庄的戏剧之夜节。

让-弗雷德里克-谢瓦利埃（戏剧研究博士，Trimukhi 平台主任）

其目的是唤起在开放空间为不同观众开展的两种集体艺术实践。前者由巨大的“现场”装置组成，后者由“现场”场景装置组成（即根据现场情况进行设计）。我们将通过视频摘录来具体介绍这两种做法。

(30 分钟后进行讨论)

主题 4: 在当代舞台上重写集体记忆：韩国与欧洲的巧合

Sunga Kim（圣德尼大学博士、布景设计师）

鉴于当今欧洲和韩国都有大量戏剧实践提出编织或修复共同记忆的作品，有人可能会问，促使艺术家们上演这种经历的原因和差距有哪些相似之处。布景设计师也会想，不同文化中的类似问题如何在舞台上或在为支持戏剧而选择的地方得到表达？我们在这里和在那里是否以同样的方式表达对一个地方的依恋？我们是否使用同样的表现手法和场景设计方案来处理特定人群特有的创伤？来自世界另一端的观众能否超越文本的障碍，感知到这种当代焦虑？本讲座将以欧洲和韩国当代戏剧（纪录片场景、日常场所戏剧化、社会批判表演戏剧）为例，比较为应对这些问题而设计的舞台装置，并找出共同的视觉词汇和具体特点。

(30 分钟后进行讨论)

主题 5：布景设计师在亚洲的作用

Romain Fohr 和 Sunga Kim

与布景设计师 Shindong YEO（韩国布景设计师）、김경희 KIM Kyung Hee（韩国布景设计师）、Kyunghee Kim（韩国布景设计师）、김민경 KIM Min Kyoung（韩国布景设计师）、Tomy Herseta（印尼布景设计师）的圆桌会议(30 分钟后进行讨论)

时间安排：上午 7 点（纽约时间）、上午 7 点（法兰西堡时间）、上午 9 点（布宜诺斯艾利斯时间）、下午 1 点（巴黎时间）、下午 2 点（贝鲁特和开普敦时间）、晚上 7 点（上海时间）、凌晨 1 点（惠灵顿时间）。

会议时间：2 小时 30 分

连接链接：<https://meet.google.com/bfz-yecg-tai>

会议 ID：1 978-593-3857

暗号：763590956

组织 LIRIS（亚洲区）：进行中

亚洲区科学秘书处：Jingyi DU jingyi.du@sorbonne-nouvelle.fr, Ni YE ni.ye@sorbonne-nouvelle.fr

Romain Fohr（国际科学委员会） romain.fohr@sorbonne-nouvelle.fr

规则——远程学习日发言：

困难在于如何在每月 2 小时 30 分钟的分配时间内让每个人都有发言权。因此，我提出了一些规则，我们可以根据大家的意愿进行调整。

来自每所大学的九位 LIRIS 学术推荐人·e·必须确保远程研讨会的发言权得到适当的分配，以便再现其所在地区（非洲、北美洲、南美洲、亚洲、加勒比海、欧亚大陆、欧洲、中东、大洋洲）的场景设计师、学者、学生·e·的发言，以及与公众的交流。

每位发言者的发言时间不得超过 20 分钟（撰稿人），外部发言者的发言时间不得超过 1 分钟。这样可以使发言更加流畅。

在发言时，大家一定要记住，我们需要了解发言的细节，所以尽量不要说得太快，以方便看字幕的听众理解。

同声传译和书面字幕：

两种语言的同声传译是不可能的，因为特定的词汇需要口译员和笔译员长时间的准备。成本太高。

将启用视频会议的字幕功能，以提高主角的理解能力，他们一般讲法语、西班牙语和英语。

我们将创建一个关于舞台设计的通用和特定词汇表，以帮助我们更好地相互理解。我们推荐 Margherita Palli 的 Dictionnaire théâtral（由 Quolibet 出版，2021 年），有七种语言版本。

演出前，我们会要求您提供演讲摘要，以帮助您理解主题。

这些转录文本将用于制作一份文件，分发给无法出席的成员。

Google Work 提供 7 种语言的同声传译和字幕，但新索邦大学尚未允许我们使用这一非常有用的工具。在此期间，您可以使用：

Reverso <https://www.reverso.net/traduzione-testo>

DeepL <https://www.deepl.com/translator>

谷歌翻译 <https://translate.google.com/intl/fr/about/>

进行同声传译。

BIOGRAPHIE - CONTRIBUTIONS DU 28 JUIN 2024

BIOGRAPHY - CONTRIBUTIONS OF JUNE 28, 2024

简历--2024 年 6 月 28 日捐款

Né le 11 avril 1973 à Palaiseau (France), **Jean-Frédéric Chevallier** est philosophe, chorégraphe-metteur en scène et artiste vidéo. Titulaire entre autre d'un doctorat en études théâtrales, d'un master en philosophie et d'une licence en socio-anthropologie, il est l'initiateur de la Nuit du théâtre, un festival international d'Arts vivants, actuels et collaboratifs qu'il dirige depuis 2004, au Mexique d'abord, en Inde ensuite. Chargé d'enseignement à l'Université de la Sorbonne nouvelle deux années durant, professeur à l'Université nationale du Mexique à partir de 2002 tout en continuant d'intervenir dans des communautés indigènes du Chiapas, il change de cap en 2008 en choisissant d'opérer depuis un village tribal du Bengale où il co-fonde avec les habitants l'organisation Trimukhi Platform et initie la construction collective d'un Centre culturel communautaire : un cheminement singulier qui lui ouvre la possibilité de pratiquer les arts et la pensée de manière contemporaine, en acte et au sens propre. Il partage ses expériences et les intuitions conceptuelles que celles-ci font naître lors de conférences publiques et d'articles en anglais, français, espagnol, portugais et bengali.

Il a publié les essais *Deleuze et le théâtre : rompre avec la représentation* (Les Solitaires Intempestifs, 2015) et *Le Théâtre du présenter* (Circé, 2020) ainsi qu'en français et bengali le recueil de poésie *Ensuite du monde quelque chose qui vient* (Trimukhi Platform, 2022). Son texte en espagnol *El teatro hoy* a obtenu le prix international de l'essai théâtral 2011 décerné par l'Institut des Beaux-Arts du Mexique. Il est également rédacteur en chef de la revue bilingue *Fabrique de l'art* imprimée à Calcutta avec le soutien de l'Institut français en Inde.

Il compte à son actif une cinquantaine de spectacles de danse-théâtre et d'œuvres vidéos, présentés en Inde, au Mexique ou en France, quelques fois en Allemagne, Colombie, Équateur, Espagne, au Canada ou à Cuba. Ses spectacles et œuvres vidéos travaillent à agencer des présences humaines et non-humaines qu'une approche à la fois théâtrale et chorégraphique tend à singulariser chacune davantage. Les dispositifs ainsi conçus se déploient souvent hors des théâtres et des salles de projection. Au Mexique : cours ou patio, couloirs et escaliers de maison coloniale, esplanade, salle de musée, ancien palais présidentiel, etc. En Inde : jardin, bosquet, jungle, terre- plein, sentier, carrière, rizière, lac, etc. Il y va de dispositifs non pas *in situ* mais *cum situ*, composés *avec* le site : ils consistent non pas à s'installer dans un décor qu'on dirait "naturel" et donc inerte mais à tisser des "et" avec un environnement actif choisi pour partenaire.

Born on 11 April 1973 in Palaiseau (France), **Jean-Frédéric Chevallier** is a philosopher, choreographer, director and video artist. He holds a doctorate in theatre studies, a master's degree in philosophy and a bachelor's degree in socio-anthropology. He is the founder of the Nuit du théâtre, an international festival of live, contemporary and collaborative arts that he has been directing since 2004, first in Mexico, then in India. He was a lecturer at the Université de la Sorbonne nouvelle for two years, and a professor at the National University of Mexico from 2002, while continuing to work with indigenous communities in Chiapas. In 2008, he changed direction, choosing to operate from a tribal village in Bengal, where he co-founded the Trimukhi Platform organisation with the local people and initiated the collective construction of a Community Cultural Centre: a singular path that opened up the possibility of practising the arts and thinking in a contemporary way, in deed and in the literal sense. He shares his experiences and the conceptual insights they give rise to in public lectures and articles in English, French, Spanish, Portuguese and Bengali.

He has published the essays *Deleuze et le théâtre : rompre avec la représentation* (Les Solitaires Intempestifs, 2015) and *Le Théâtre du présent* (Circé, 2020), as well as the poetry collection *Ensuite du monde quelque chose qui vient* (Trimukhi Platform, 2022) in French and Bengali. His Spanish-language text *El teatro hoy* won the 2011 International Prize for Theatrical Essays awarded by Mexico's Institute of Fine Arts. He is also editor of the bilingual review *Fabrique de l'art*, printed in Calcutta with the support of the French Institute in India.

He has to his credit some fifty dance-theatre performances and video works, presented in India, Mexico and France, and occasionally in Germany, Colombia, Ecuador, Spain, Canada and Cuba. Her shows and video works combine human and non-human presences, each of which is further singled out by an approach that is both theatrical and choreographic. The resulting installations often take place outside theatres and projection rooms. In Mexico: courtyards or patios, corridors and staircases of colonial houses, esplanades, museum halls, former presidential palaces, etc. In India: gardens, groves, jungles, open spaces, paths, quarries, rice fields, lakes, etc. These installations are not in situ but cum situ, composed with the site: they don't consist in settling down in a setting that we would say is 'natural' and therefore inert, but in weaving 'and' with an active environment chosen by the artist.

让-弗雷德里克-舍瓦利耶 1973 年 4 月 11 日出生于法国帕拉伊索，是一位哲学家、编舞家、导演和视频艺术家。他拥有戏剧研究博士学位、哲学硕士学位和社会人类学学士学位，是“Nuit du théâtre”国际现场、当代和合作艺术节的创始人。他曾在新索邦大学任讲师两年，2002 年起在墨西哥国立大学任教授，同时继续与恰帕斯州的土著社区合作。2008 年，他改变方向，选择在孟加拉的一个部落村庄开展活动，与当地人共同创建了 Trimukhi Platform 组织，并发起集体建设社区文化中心：这是一条独特的道路，开辟了以当代方式、行动和文字意义上的方式进行艺术实践和思考的可能性。他用英语、法语、西班牙语、葡萄牙语和孟加拉语发表公开演讲和文章，分享他的经验和由此产生的概念见解。

Tomy Herseta (set designer) *en cours*

김경희 Kyunghie Kim (Corée du sud)

Directrice du Creative Group NONI, elle travaille en tant qu'artiste dans les domaines de la mise en scène et de l'art scénique. En outre, en tant qu'éducatrice, elle enseigne les arts de la scène au département de théâtre, la création au département de danse de l'Université nationale des arts de Corée et le département d'art dramatique à l'Institut des arts de Séoul. Le thème principal de son travail et de son enseignement est la façon de transmettre des souvenirs individuels et communs à travers les relations entre l'espace, les objets et les corps, qu'elle explore à l'interface de la société et de l'art. Elle relie les arts du spectacle à des sous-cultures telles que le folklore, les arts martiaux, le Yeon-hee, le b-boying, le parkour et le cirque, et expérimente des variations sur les publics passifs et actifs. Elle a obtenu, entre autres, le prix Golden Magnolia Art Innovation au Festival international de la marionnette de Shanghai en 2009 pour *Kok-du*, ainsi que le grand prix au Yeonhee Theatre Contest pour *Chaotic Twins* en 2011.

The director of the Creative Group NONI and works as an artist in the fields of performance directing and stage art. Additionally, as an educator, she teaches in the Stage Art of the Theater Department, the Creation of the Dance Department at the of Korea National University of Arts, and the Acting Department at the Seoul Institute of the Arts. The main theme of her work and

education is how to convey individual and common memories through relationships between space, objects, and bodies, she is exploring this at the interface of society and art. She connects performing arts with subcultures such as folklore, martial arts, Yeon-hee, b-boying, parkour, and circus, and experiments with variations on passive and active audiences. She won, among other awards, the Golden Magnolia Art Innovation Award at the Shanghai International Puppet Festival in 2009 for *Kok-du*, as well as the Grand Prize at the Yeonhee Theatre Contest for *Chaotic Twins* in 2011.

NONI 创意集团总监，从事表演指导和舞台艺术领域的工作。此外，作为一名教育工作者，她还在韩国国立艺术大学戏剧系舞台艺术、舞蹈系创作和首尔艺术学院表演系任教。她的工作和教育主题是如何通过空间、物体和身体之间的关系来传达个人和共同的记忆，她正在社会和艺术的交界处探索这一点。她将表演艺术与民间传说、武术、Yeon-hee、b-boying、跑酷和马戏等亚文化联系起来，并对被动和主动观众进行变异实验。

김민경 Minkyung Kim a étudié le cinéma et l'audiovisuel à l'université de Paris Panthéon Sorbonne et a obtenu une maîtrise. Le mot clé de son mémoire de maîtrise était « espace éternel et temps momentané ». Par la suite, elle a commencé à travailler dans une production cinématographique française et, après son retour en Corée, elle a travaillé comme productrice dans une production cinématographique coréenne et a également élargi son champ d'action au domaine des arts du spectacle. Actuellement, elle travaille dans deux domaines différents, l'art cinématographique et l'art du spectacle, et est directrice de production du Creative Group NONI, une compagnie d'art du spectacle qui crée des œuvres traitant du passé et du présent de l'espace et du temps par le biais d'une méthode combinant différents médiums.

Studied film and audio visual at the University of Paris Pantheon Sorbonne and graduated with a master's degree. The main keyword of her master's thesis was 'eternal space and momentary time.' Afterwards, she started working at a French film production, and after returning to Korea, she worked as a producer at a Korean film production and also expanded her field into the performing arts genre. Currently, she is working between two different fields, film art and performing art, and is a production manager of Creative Group NONI, a performing art company that creates works that deal with the past and present of space and time through a method combining various mediums.

曾在巴黎先贤祠索邦大学攻读电影和视听专业，并获得硕士学位。她硕士论文的主要关键词是“永恒的空间和瞬间的时间”。之后，她开始在一家法国电影制片公司工作，回到韩国后，她在一家韩国电影制片公司担任制片人，并将自己的领域扩展到表演艺术领域。目前，她在电影艺术和表演艺术这两个不同领域之间工作，并担任表演艺术公司 Creative Group NONI 的制片经理，该公司通过结合各种媒介的方法，创作涉及空间和时间的过去和现在的作品。

Sunga Kim est docteur en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts à Paris 8. Ses recherches reposent sur l'étude de la réception spectatorielle, des liens scène/salle qui régissent les pratiques performatives et de l'acte du regard dans le contexte du théâtre contemporain et de la société numérique. Elle a participé à l'ouvrage collectif *L'Acteur face aux écrans. Corps en scène* dirigé par Josette Féral (L'Entretemps, 2018) et a publié des articles dans les revues *Thaître* (« Une scénographie intérieure et intime », 2024), *Appareil* (« The Artist is Present : la théâtralité à l'origine de l'appareil perceptif », 2019), *Notos* (« L'empathie comme levier de révélation de la conscience et des limites spectatorielles dans les scènes contemporaines », 2022) et *Captures* (« Empreintes corporelles, entre traces et effacements. Vers une esthétique théâtrale de la disparition », 2022). Elle est chargée de cours à l'Université Paris 8 depuis 2021.

Sunga Kim is a doctoral student in Aesthetics, Sciences and Technologies of the Arts at Paris 8. Her research is based on the study of spectator reception, the stage/room links that govern performative practices and the act of looking in the context of contemporary theatre and digital society. She contributed to the collective work *L'Acteur face aux écrans. Corps en scène* edited by Josette Féral (L'Entretemps, 2018) and has published articles in the journals *Thaître* ('Une scénographie intérieure et intime', 2024), *Appareil* ('The Artist is Present: la théâtralité à l'origine de l'appareil perceptif', 2019), *Notos* ('L'empathie comme levier de révélation de la conscience et des limites spectatorielles dans les scènes contemporaines', 2022) and *Captures* ('Empreintes corporelles, entre traces et effacements. Towards a theatrical aesthetic of disappearance', 2022). She has been a lecturer at Université Paris 8 since 2021.

Sunga Kim 是巴黎第八大学艺术美学、科学与技术专业的博士生。她的研究领域是观众的接受、舞台与室内的联系、表演实践以及当代戏剧和数字社会背景下的观看行为。她为集体著作《L'Acteur face aux écrans. Corps en scène》(L'Entretemps, 2018 年), 并在《Thaître》('Une scénographie intérieure et intime', 2024 年)、《Appareil》('The Artist is Present: la théâtralité à l'origine de l'appareil perceptif', 2019 年)、《Notos》('L'empathie comme levier de révélation de la conscience et des limites spectatorielles dans les scènes contemporaines', 2022 年)和《Captures》('Empreintes corporelles, entre traces et effacements. 走向消失的戏剧美学', 2022 年)。自 2021 年起, 她在巴黎第八大学担任讲师。

Madia Patra Ismar S.Sn, M.Hum

Madia donne des cours à l'Institut des arts de Jakarta, à la faculté des arts du spectacle de l'Institut Kesenian Jakarta (IKJ) ; elle effectue des recherches sur les styles d'arts martiaux traditionnels silat en Indonésie, dirige et chorégraphie pour son groupe KIPAS (Kelompok Insan Pemerhati Seni) depuis 2001 et a collaboré avec le grand maître de Perguruan Silat Harimau Minangkabau à Jakarta dans le cadre de ses recherches liées à son mémoire de maîtrise et à sa thèse. Madia a également chorégraphié pour des collaborations avec des groupes de théâtre à l'Institut Kesenian Jakarta (Institut des arts de Jakarta). Sur la base de ses expériences artistiques et en tant qu'universitaire et chercheuse, elle a également été invitée à intervenir sur des sujets tels que la réponse des femmes artistes aux conflits, organisée par l'Institut Goethe, les identités globales du corps dansant (Sumatra

Ouest) à l'ISI Padang Panjang, les droits des artistes en Indonésie 2014 (SECO), la révision du guide pour le développement et l'instrument de l'innovation et de l'apprentissage pour les écoles élémentaires, Convention UNESCO de Jakarta 2005, programmes de troisième cycle de l'IKJ, Yayasan Kelola, festival de danse indonésien, conférence internationale sur l'enseignement de la danse ICONDE 2014, Asia Pacific Research in Social and Humanities APRISH 2017, et il est également actif au sein de l'ATL (Association des traditions orales) en Indonésie depuis 2009. Interprète lors d'ateliers et de master classes organisés pour l'Institut Goethe, Erasmus Huis, Postgraduate school for the Arts in IKJ, et la Faculté des arts du spectacle.

Madia Patra Ismar S.Sn, M.Hum

Madia lectures at the Jakarta Institute for the Arts; Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Faculty of Performing Arts; researches traditional martial arts *silat* styles in Indonesia, has directed and choreographed for her group KIPAS (Kelompok Insan Pemerhati Seni) since 2001 and collaborated with the Grand Master of Perguruan Silat Harimau Minangkabau in Jakarta as part of her research connected to her master's thesis and dissertation. Madia also has choreographed for collaborations with theater groups in the Institut Kesenian Jakarta (Jakarta Institute of the Arts). Based on her artistic experiences and as an academic and researcher, she also has experience as invited speaker on topics such as Women Artists Response on Conflict held by Goethe Institute, Global Identities of the Dancing Body (West Sumatra) in ISI Padang Panjang, Performers Rights in Indonesia 2014 (SECO), Guide Review for the Development and Instrument of Innovation and Learning for Elementary Schools, UNESCO Jakarta 2005 Convention, IKJ Post Graduate Programs, Yayasan Kelola, Indonesian Dance Festival, International Conference on Dance Education ICONDE 2014, Asia Pacific Research in Social and Humanities APRISH 2017, and is also active in ATL (Oral Traditions Association) in Indonesia since 2009 until now. As Interpreter for workshops and masterclasses conducted for the Goethe Institute, Erasmus Huis, Postgraduate school for the Arts in IKJ, and the Faculty of Performing Arts programs with speakers from the Royal Holloway Conservatorium UK, USINDO among others such as the 1001 Nights project with Robert Draffin (VCA Australia) and Slamet Rahardjo Djarot (Teater Populer dan IKJ). Madia has conducted research on Transformations of *Silek* Harimau Minangkabau Oral Traditions in Performance for her dissertation at the Faculty of Arts and Cultural Sciences, University of Indonesia. She has also been on short projects in research teams on dance in the regions of Kalimantan Dayak cultures, Papua, Indramayu, Betawi. Dr. Madia Patra Ismar S.Sn, M.Hum is currently Vice Rector for Institut Kesenian Jakarta for Research, Innovations and Community Services managing the IKJ Libraries, IKJ Centre for IPO (Sentra HKI), overseeing IKJ Journals in the Faculty Film and Television, Faculty Visual Arts and Design, Faculty of Performing Arts, Post Graduate School in IKJ and IKJ Seminars. Also is currently Chief Editor for the Cikini National Arts Journal at IKJ or Jurnal Seni Nasional Cikini. Organizations activities with KIPAS, Perguruan Silat Harimau Minangkabau, Lembaga Kreatifitas Kemanusiaan (LKK) Indonesian Dance Festival, Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), ASETI (Asosiasi Seniman Tari) and Lembaga Kebudayaan Adat Minangkabau (LKAM) Jakarta, Induk Keluarga Minangkabau (IKM). As a contemporary dance artist has in the past been invited by organisations such as Institut Ungu Festival April, Japan Foundation, Lesbumi, Solidaritas Perempuan, Jaker (Jaringan Kerja Kebudayaan), Sekber 65

among others. She is now focusing on her work as an academic in Arts and Humanities and on traditional communities.

马迪娅-帕特拉-伊斯玛-斯恩博士，人类学硕士

马迪娅在雅加达艺术学院、雅加达凯瑟尼安学院（IKJ）表演艺术系讲学；研究印度尼西亚传统武术西拉（silat）风格；自 2001 年以来，她一直担任其团体 KIPAS（Kelompok Insan Pemerhati Seni）的导演和编舞，并与雅加达的 Perguruan Silat Harimau Minangkabau 大师合作，作为其硕士论文研究的一部分。马迪娅还曾与雅加达艺术学院（Institut Kesenian Jakarta）的剧团合作编舞。根据她的艺术经验，作为一名学术和研究人员，她还曾应邀在歌德学院举办的“女艺术家对冲突的回应”、ISI Padang Panjang 的“舞蹈身体的全球身份（西苏门答腊）”、“2014 年印度尼西亚表演者权利”（SECO）、“小学创新与学习发展和工具指南审查”等主题上发表演讲、联合国教科文组织雅加达 2005 年公约、IKJ 研究生课程、Yayasan Kelola、印度尼西亚舞蹈节、2014 年国际舞蹈教育大会 ICONDE、2017 年亚太地区社会与人文研究 APRISH，自 2009 年至今还活跃于印度尼西亚 ATL（口头传统协会）。为歌德学院、伊拉斯谟学院、IKJ 艺术研究生院和表演艺术学院举办的工作坊和大师班担任口译。

Hao Shi 呀

Docteur en scénographie et histoire du spectacle.

Département de scénographie, Académie de théâtre de Shanghai.

Responsable de la Section d'Enseignement et de Recherche en Théorie de l'Art du Département des Arts de la Scène de la STA.

Chercheur invité au Tisch, New York University, et au Brooklyn College, City University of New York.

PhD (specialising in scenography and performance history).

Department of Scenography, Shanghai Theatre Academy.

Head of the Art Theory Teaching and Research Section of the STA Performing Arts Department.

Visiting scholar at Tisch, New York University, and Brooklyn College, City University of New York.

博士（专攻场景设计和表演史）。

上海戏剧学院舞台美术系。

上海戏剧学院表演系艺术理论教研室主任。

纽约大学 Tisch 学院和纽约市立大学布鲁克林学院访问学者。

여신동 Shindong Yeo

Composant la vitalité de la scène avec des idées pleines d'esprit et des goûts artistiques spécifiques, l'artiste et metteur en scène Shindong YEO transforme la scène en un lieu où les artistes et le public peuvent éprouver un sentiment d'immersion que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Grâce à ses plateformes visuelles qui transmettent exclusivement les intentions et les tonalités de diverses formes d'arts de la scène, notamment les pièces de théâtre, les comédies musicales, les concerts. L'art scénique de *Different Angle on Changgeuk 3-Poetry* (2018, National Theater of Korea), *Hedda Gabler* (2012, Myeongdong Theater), *Moby Dick* (2011, Doosan Art Center) et bien d'autres encore, a pris vie grâce à Shindong YEO et il a mis en scène diverses pièces, notamment *Cowboy from Bongcheon-dong* (2017, Theater Pan), *Flight No. KW4839* (2014, National Theatre Company of Korea), et *Savoy Sauna* (2013,

Doosan Art Center). Shindong YEO a remporté le prix du meilleur art scénique aux Yegreen Musical Awards 2017, il a été choisi comme jeune artiste de notre temps par le ministère de la culture, des sports et du tourisme en 2014, a remporté le prix du meilleur art scénique aux Korean Play Awards 2012, et bien d'autres choses encore.

Composing the vitality of the stage with witty ideas and specific artistic tastes Stage Artist & Director Shindong YEO turns the stage into a place where the artists and audience can experience a sense of immersion that can be found nowhere else. Due to his visual platforms that solely deliver the intentions and tones of various forms of performing arts including plays, musicals, concerts, etc., the stage and audience continuously seek the works of Shindong YEO. The stage art of *Different Angle on Changgeuk 3-Poetry* (2018, National Theater of Korea), *Hedda Gabler* (2012, Myeongdong Theater), *Moby Dick* (2011, Doosan Art Center) and many more, came to life by Shindong YEO

and he directed various plays including *Cowboy from Bongcheon-dong* (2017, Theater Pan), *Flight No. KW4839* (2014, National Theatre Company of Korea), et *Savoy Sauna* (2013, Doosan Art Center). Shindong YEO won the Best Stage Art Award at the 2017 Yegreen Musical Awards, was chosen as the Young Artist of Our Time from the Ministry of Culture, Sports, and Tourism in 2014, won the Best Stage Art Award at the 2012 Korean Play Awards, and many more.

舞台艺术家兼导演 Shindong YEO

用诙谐的构思和独特的艺术品味创造出充满活力的舞台，使舞台成为艺术家和观众体验身临其境之感的绝佳场所。通过他的视觉平台，各种形式的表演艺术（包括戏剧、音乐剧、音乐会等）的意图和基调都得到了完全的传达。叶信东导演的舞台艺术《不同角度的昌国 3-诗歌》（2018 年，韩国国立剧场）、《海达-加布勒》（2012 年，明洞剧场）、《白鲸》（2011 年，斗山艺术中心）等多部剧目，包括《奉天洞的牛仔》（2017 年，潘剧场）、《飞行 No. KW4839》（2014 年，韩国国立剧团）、《Savoy 桑拿》（2013 年，斗山艺术中心）等。YEO Shin-Dong 荣获 2017 年 Yegreen 音乐剧大奖最佳舞台艺术奖，2014 年入选韩国文化体育观光部“我们时代的青年艺术家”，2012 年荣获韩国戏剧奖最佳舞台艺术奖等。

