

Rapport de thèse

Petra Kolářová *Portrait de mime en sculpteur: Figures du corps au croisement des arts du spectacle et des arts plastiques*

(Université Paris 1-Sorbonne, 2015)

La thèse présentée pour l'obtention du doctorat est consacrée à la personnalité d'Étienne Decroux (1898–1991), acteur et mime, qui est considéré ici non seulement dans le contexte de la pantomime, genre artistique cultivé par Decroux, mais aussi dans son rapport aux beaux-arts, en particulier à la sculpture. Ce travail se situe donc à l'intersection de deux disciplines : l'histoire de l'art et l'histoire du théâtre (ou des performances au sens le plus large).

Ce recouvrement répond parfaitement, aussi bien à l'objectif de l'auteur ainsi formulé :

« interpréter le mime corporel [dénomination employée par Decroux pour caractériser son art] comme genre artistique à la frontière des arts de la scène et des beaux-arts », qu'à son hypothèse : « Decroux conçoit le mime comme un art plastique, une *statuaire mobile*, et il s'inspire aussi bien du théâtre que des beaux-arts ». Cet objectif est de notre avis tout à fait atteint, si ce n'est dépassé.

Petra Kolářová était tout à fait qualifiée pour mener à bien ce projet. Après un baccalauréat bilingue obtenu au Lycée franco-tchèque Jan Neruda à Prague (1993–1998), elle a accompli des études d'histoire de l'art à l'Université Charles de Prague (1998–2007) suivies d'un long séjour à Paris. Le sujet de son mémoire de Master était : *(Auto) portrait dans les cercles de fumée : la représentation de l'artiste en fumeur dans l'art tchèque en tournant des XIXe et XXe siècle*. Soulignons que son mémoire de 2007, inspiré de l'essai de Jean Starobinski *Portrait de l'artiste en saltimbanque*, s'emparait d'une problématique semblable à celle de cette thèse. C'est dans le petit mot « en » qu'il faut chercher le lien entre les deux entreprises : en fumeur, en saltimbanque, en sculpteur.

Petra Kolářová a effectué un travail considérable de recherches de terrain, en particulier au Département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France. Elle tire ses informations du fonds de Decroux, communiqué il y a peu, mais aussi de programmes de théâtre, de photographies et de films.

Au cours de ses chapitres successifs, la thèse s'articule selon une structure conçue avec clarté et logique, soutenue par un riche matériau. Le lecteur est progressivement informé de la vie de Decroux, de sa technique, de l'esthétique du mime corporel, de sa relation aux arts de la scène, dans laquelle le port de masques, qu'il affectionne particulièrement, ou les « emballements », jouent un rôle important et où le masque permet de concentrer l'expression sur « le corps sans tête ». L'analyse des relations de Decroux avec Gordon Craig et son concept de « sur-marionnette » est particulièrement intéressante.

Pour l'historien de l'art, la quatrième partie de la thèse, consacrée à l'inspiration que puise Decroux à la sculpture, est une véritable mine d'informations. Parmi d'autres (tel François Delsarte et Isadora Duncan), Auguste Rodin joue ici un rôle primordial pour Decroux qui développe sa conception du mouvement non mimétique. Decroux est en dialogue permanent avec Rodin et Petra Kolářová, au terme de son analyse de ce *paragone* moderne, soutient que « Ducroux observa que son art était bien plus contraignant que celui du sculpteur, puisque le mime le réalise dans son propre corps qui est sans cesse en mouvement. »

L'apport principal de cette thèse me semble être constitué par la comparaison opérée par l'auteur des théories de Ducroux du « dynamo-rythme » et du « déplacement des principes » avec les *Pathosformel* d'Aby Warburg.

Je considère encore une fois les recherches empiriques menées par l'auteur comme véritablement pluridisciplinaires et aux orientations multiples. Elle a su néanmoins utiliser les connaissances ainsi accumulées et les intégrer en un texte à la structure théorique solide.

Pour toutes ces raisons je considère la thèse de Petra Kolářová comme excellente et j'en recommande la soutenance.

Prof. PhDr. Lubomír Konečný

Institute of Art History v.v.i., Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
Institute for Art History, Charles University in Prague

Prague, le 22 septembre , 2015

Posudek školitele

PhDr. Petra Kolářová zahájila doktorské studium 1. října 2007. Téma její disertační práce znělo „Postava v masce / tvář v grimase: Stylizace moderního umělce jako cirkusového artisty, potulného komedianta a postavy z commedia dell'arte“. Postupně složila všechny předepsané zkoušky a atestace (státní doktorskou zkoušku 29. září 2010). Tehdy také požádala o přestup z prezenční do kominované formy studia, který jí byl povolen. Disertační práce s názvem *Étienne Decroux (1898-1991): Portrait du mime en sculpteur. Figure de corps au croisement des arts du spectacle et des arts plastiques* (496 s. , 239 obr.) byla odevzdána v termínu; obhajována bude na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 25. září 2015.

Doktorské studium Petry Kolářové probíhalo v režimu *cotutelle* mezi Karlovou univerzitou v Praze a Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne v Paříži. To sice poněkud komplikovalo vzájemné kontakty mezi doktorandkou a školitelem, ale zásadně přispělo k výsledné kvalitě předložené disertace, která představuje významný interdisciplinární příspěvek k prozkoumání vzájemných vztahů mezi různými formami uměleckých projevů.

Prof. PhDr. Lubomír Konečný