

AGATHE TORTI ALCAYAGA – travaux universitaires
Mai 2020

OUVRAGE

1. **1998**, *Fins et moyens dans l'œuvre d'Edward Bond*, Presses Universitaires du Septentrion, Thèse à la carte N°25479, Villeneuve d'Ascq, 532 p.

CHAPITRES D'OUVRAGES

2. **2001**, *The Sea, une pièce de tissu*, dans Claudie Combres ed., *La Mer, d'Edward Bond*, Presses Universitaires du Mirail, collection Interlangues, Toulouse, pp. 39-51.
3. **2001**, *L'œuvre de Sarah Kane : le théâtre de la défaite*, dans Geneviève Chevallier ed., *Le Théâtre britannique au tournant du millénaire*, Presses Universitaires de Nice Sophia Antipolis, collection Cycnos, vol. 18, N°1, Nice, pp. 51-53.
4. **2007**, *Apparences et réalité dans le théâtre d'Edward Bond*, dans Nicole Boireau et Élisabeth Angel-Perez eds., *Le Théâtre anglais contemporain*, Klincksieck, collection Angle ouvert, Paris, pp. 33-51.
5. **2009**, *Julia Pascal: committed testimony*, postface à la réédition de Pascal, Julia, *The Holocaust Trilogy*, Oberon, London, pp. 129-135.
6. **2010**, *Anéantis*, dans Anne Tomiche ed., *Théâtre et violence*, Atlande, Paris, 43p.
7. **2012**, *Sarah Kane, refus générique et refus du refus*, dans Christian Gutleben et Michel Remy eds., *Le Refus : esthétique, littérature, société, musique*, Cycnos, vol. 28, N°1, 2012, L'Harmattan, Paris, pp. 117-126.
8. **2015**, *Frederick Wiseman, le langage de la paix*, dans Brigitte Gauthier ed., *Scénaristes de la paix*, l'Entretemps, Montpellier, pp. 133-149.
9. **2015**, *Le Vampire de Düsseldorf au cinéma et au théâtre : visages d'un Massenmörder entre deux guerres*, dans Martin Barnier, Trudy Bolter, Rémi Fontanel et Isabelle Le Corff, eds., *Biopics de tueurs / Killers in Biopics*, Lyon, Alter Éditions, Coll. Cinéma. Ebook <alter-editions.org/collections/278-biopics-de-tueurs-killers-in-biopics.html>
10. **2015**, Chapitre *Social and Political Theatre : The Audience*, dans *An Introduction to Anglophone Theatre*, Antonia Rigaud et Françoise Palleau-Papin eds., PUR, Rennes, pp. 212-216.
11. **2016**, *Le théâtre de Leslie Kaplan*, dans *Leslie Kaplan*, Mireille Hilsum ed., Classiques Garnier, Paris, pp. 143-160.
12. **2020**, *Le pain et la raison : évolution de la métaphore nutritionnelle dans l'œuvre d'Edward Bond*, dans « *Dis-moi ce tu manges, je te dirai ce que tu es* », *Fictions identitaires, fictions alimentaires*, Bertrand Marquer ed, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2020, pp. 269-284.

ARTICLES DANS REVUES À COMITÉ DE LECTURE

13. **1998**, « Le théâtre d'Edward Bond ; l'art d'une politique, la politique d'un art », *Coup de Théâtre* N° 15, *Edward Bond, théâtre et politique*, Monique Prunet ed., pp. 39-49.
14. **1999**, « Le théâtre d'Edward Bond : développement organique d'un engagement », *Du Théâtre (la Revue)*, Claire David ed., hiver 1999, pp. 19-26.
15. **1999**, « Apparences et réalité dans les dernières pièces d'Edward Bond », *Études Anglaises* vol. 52, N°2, *Le Théâtre anglais contemporain (1980-1995)*, Nicole Boireau et Élisabeth Angel-Perez eds., pp. 149-162.
16. **2005**, « Le théâtre de Julia Pascal : une dramaturgie entre fragmentation et linéarité », *Coup de Théâtre* N°20 *Expression Contemporaine*, octobre 2005, Danièle Berton, Jean-Pierre Simard et Nicole Boireau eds., pp. 241-251.
17. **2006**, « L'étrange étranger dans le théâtre d'Anthony Neilson : celui par qui le théâtre arrive », *Coup de Théâtre* N°21, *Étrange Étranger*, Hélène Catsiapis ed., décembre 2006,

pp. 85-95.

18. **2008**, « Sarah Kane, la dernière romantique ? », Coup de Théâtre N°22, Kane, Keene, Koltès, Jean-Pierre Simard ed., octobre 2008, pp. 79-85.
19. **2008**, « La Fin de la censure et le deuxième âge d'or du théâtre britannique », New Standpoints, Paris, Nathan, Septembre 2008, pp. 22-24.
20. **2009**, « Le corps-écran, un enjeu du théâtre épique : considérations à partir de *Cloud Nine*, de Caryl Churchill et des *Nègres*, de Jean Genet », Coup de Théâtre N°23, *Rythmes du Corps*, Jean-Pierre Simard et Agathe Torti Alcayaga eds., octobre 2009, pp. 77-86.
21. **2015**, « Techniques du saut : présentation de Leslie Kaplan », Itinéraires. LTC, N° 2014-2, *Tisseurs : transtextualisation et intertextualité. Quels outils théoriques*, Laila Ghermani, Céline Murillo et Agathe Torti Alcayaga eds., <<https://itineraires.revues.org/2413>>.
22. **2017**, « Of gowns and mustachios: cherchez la folle in Mike Nichols' remake of *La Cage aux Folles* », dans *Remake, Genre and Gender in English-speaking Films and TV Series*, Représentations dans le monde anglophone, Revue électronique du CEMRA, Donna Andréolle et Claire Maniez eds., 2017.
23. **2017**, « Le goût du temps : réflexions sur la construction de la conscience politique chez le spectateur », dans *Le théâtre et les cinq sens*, projet SENSES / CREATIVE EUROPE: The sensory theatre, newtransnational strategies for theatre audience building, Rivista di filosofia e di teoria delle arti. Nuova serie, 2017.
24. **2018** « De quoi l'humanité a-t-elle le goût ? Stratégies dramaturgiques chez Edward Bond et Rodrigo Garcia », dans revue ITINERA n°16 (2018), *Politiche ed estetiche del teatro*, <<https://riviste.unimi.it/index.php/itineraria/issue/view/1383/showToc>>.

AUTRES COMMUNICATIONS PUBLIÉES

25. **2005**, « La multiculturalité dans l'œuvre de Julia Pascal : du témoignage à l'engagement », communication de clôture de la journée d'étude sur la dramaturge Julia Pascal à l'université Paris 13, le 15 avril 2005. Publication en ligne sur le site du CRIDAF à l'adresse : <http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF/JPascal/JPascalActes.htm> (lien désormais inactif).

ÉDITION D'OUVRAGES

26. **2009**, Coédition du N°23 de la revue Coup de Théâtre : *Espace spectaculaire et textuel anglophone, rythmes du corps (1)*, 205 p.
27. **2011**, Coédition de l'ouvrage thématique *Les Rythmes du corps dans l'espace spectaculaire et textuel (2)*, Le Manuscrit, Paris, 280 p.
28. **2013**, Coédition de l'ouvrage thématique *Théâtre, destin du cinéma, théâtre, levain du cinéma*, Le manuscrit, Paris, 328 p.
29. **2014**, Coédition du N° hors-série 2014 de la revue Coup de théâtre : *Variations contemporaines autour de Shylock*, 256 p.
30. **2015**, Coédition du N°28 de la revue Coup de théâtre : *Variations contemporaines autour de Shylock 2*, 222p.
31. **2015**, coédition du N° 2014-2 de la revue Itinéraires. LTC, *Tisseurs : transtextualisation et intertextualité. Quels outils théoriques*, <<https://itineraires.revues.org/2413>>.
32. **2017**, Coédition du N°31 de la revue Coup de théâtre : *À vos écrans ! La scène anglophone en 2D*, 259 p.
33. **2019**, Coédition du N°33 de la revue Coup de théâtre : *Traduction et adaptation des classiques français sur la scène anglaise contemporaine*.

TRADUCTIONS PUBLIÉES

34. **2014**, Traduction de la pièce de Julia Pascal *The Merchant of Venice: The Shylock Play*, N°

- hors-série 2014 de la revue *Coup de théâtre : Variations contemporaines autour de Shylock*.
35. **2014**, Traduction de l'extrait de *Revolution in the Theatre: conclusions concerning the Munich's artist's theatre*, dans le chapitre « Georg Fuchs », in : *Du décor à la scénographie*, Romain Fohr ed., L'Entretemps, Lavérune, pp.108-109.
36. **2015**, Traduction de la pièce de Mark Leiren-Young *Shylock*, N°28 de la revue Coup de théâtre : *Variations contemporaines autour de Shylock 2*.
37. **2016**, Traduction des extraits des ouvrages de :
- AMINE Khalid and CARLSON Marvin, *The Theatres of Morocco, Algeria, and Tunisia*, Performance, Palgrave Macmillan, New-York, 2012, p. 28-31 ; p. 36.
- BENJAMIN Samuel Green Wheeler, *Persia and the Persians*, John Murray, London, 1887, p. 382-390.
- DOLIDZE Irma, *Theatre Architecture in Georgia*, éd. XXX, 2005, p. 218-227. (Traduction en anglais inédite à partir de l'ouvrage original en géorgien.)
- DREWAL, Margaret Thompson, *Yoruba Ritual Performers*, Play, Agency, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis, 1992, p. 15.
- FARRIMOND William, "Mask, Moko and memory: identity through Solo Performance in a Post-colonial World" in *Performing Aotearoa New Zealand Theatre and drama in an Age of Transition*, MAUFORT Marc & O'DONNELL David, éd. Peter Lang, Brussels, 2007, p. 409-410.
- JOHNSON David George, *Spectacle and Sacrifice The ritual Foundations of Village Life in North China*, Cambridge (Massachusetts) and London, Harvard East Asia Center, 2009, p. 330.
- JORDAN Robert, *The Convict Theatres of early Australia 1788-1840*, University of Hertfordshire Press, Hatfield, 2002, p. 57 ; p. 59-60 ; p. 64 ; p. 287.
- NELSON Edward William, "Great feast to the dead", 18th Annual Report, Bureau of American Ethnology, Washington, 1899, p. 366.
- PANCHAL Goverdhan, *Kuttampalam and Kūkatijattam*, A study of the Traditional theatre for the Sanskrit drama of Kerala, Sangeet Natak Akademi, New Delhi, 1984, p. 67-68 & p. 104-108.
- RICCIO Thomas, *Reinventing Traditional Alaska Performance*, Studies in Theatre Arts, volume 17, The Edwin Mellen Press, 2003, p. 285.
- UPTON Carole-Anne, « Words in space: filling the empty space in Francophone theatre », in LITTLE J. P. and LITTLE Roger, *Black Accents: Writing in French from Africa, Mauritius, and the Caribbean*, proceedings of the asclaf conference held in Dublin, 8-10 April 1995, Grant & Cutler, London, 1997, p. 235-237 ; p. 242-243.
- WALCOTT Derek, 'What the Twilight Says: An overture', in *Dream on Monkey Mountain and Other Plays*, The Noonday Press, Farrar, Straus and Giroux, New-York, 1970, p. 6-7.
- ZEGWAARD Gerardus A., "Jipae : Festival of the Mask Costumes" in *Asmat Art*, woodcarvings of Southwest new Guinea, edited by Dirk A. M. Smidt, George Brazillie, New-York, 1993, p. 38.
- dans : *Anthologie décors et scénographie extra-occidentale*, Romain Fohr ed., L'entretemps, Lavérune.

COMMUNICATIONS SANS PUBLICATION

38. **26 mai 2000**, *Edward Bond : l'imagination rationnelle*, communication au colloque sur *At the Inland Sea* au Théâtre du Nord de Lille à l'occasion de la première française de la pièce.
39. **15 mai 2005**, *Texte(s), contexte(s), hors-texte(s) dans l'œuvre de Julia Pascal : Retour à Jérusalem par les chemins du féminisme*, communication à l'atelier théâtre du congrès de la SAES à l'université de Toulouse Le Mirail.
40. **28 mai 2005**, *La notion de sociabilité dans le théâtre britannique contemporain*, communication au séminaire du CRIDAF, *La sociabilité dans tous ses états*.
41. **19 septembre 2008**, *Sarah Kane, histoire d'un corpus ... purifié : naissance éditoriale d'un classique*, communication au deuxième volet : *Corps-corpus*, du colloque : *Les Rythmes du corps dans l'espace spectaculaire et textuel*, (Es'TRADEs-CIEREC université de St Étienne, CRIDAF, université Paris13, Société savante RADAC), à l'université de St Étienne.
42. **25 avril 2009**, *Deux façons de faire du cinéma avec du théâtre : comparaison de l'utilisation du matériau théâtral de Molière dans les Molière d'Ariane Mnouchkine et de Laurent Tirard*, communication au colloque *Corps, rythme, espace : transtextualité et opération sémiotique de transfert*, à l'Université de St Étienne.
43. **18 novembre 2010**, *Naissance éditoriale d'un classique théâtral*, communication au séminaire *Circulation des textes imprimés entre les aires culturelles francophones et anglophones* à l'université Paris 13.
44. **03 septembre 2011**, *Gainsbourg (vie héroïque) de Joann Sfar : un biopic entre musique et images*, communication à la *Annual Stirling French Studies Conference*, à l'université de Stirling,

Écosse.

45. **22 novembre 2013**, Présentation de Leslie Kaplan et de sa pièce *Déplace le ciel*, lors de l'événement Textu, à l'université Paris 13, à l'occasion de la première de la pièce.
46. **2 juin 2017**, *La nutrition au théâtre : une arme de construction massive ? The Arab/Israeli* Cookbook de Robin Soans Communication à l'atelier théâtre du congrès (Re)construction(s) de la SAES à Reims.
47. **12 mars 2020**, *Sur les planches, moi c'émoi et toi t'es toi (ou l'inverse) : réflexions sur le théâtre et la violence*, conférence organisée par le Centre Dramatique National d'Orléans et la préparation au concours d'entrée à Normale Supérieure du Lycée Pothier.

AUTRES TRAVAUX

48. **15 avril 2005**, Organisation d'une journée d'étude internationale sur la dramaturge Julia Pascal à l'université Paris 13. Présence de l'auteur, lecture d'extraits d'œuvres traduits par mes soins par une comédienne professionnelle, 7 intervenants (français et britanniques), édition des actes et mise en ligne. Publication en ligne sur le site du CRIDAF à l'adresse : <http://www.univ-paris13.fr/CRIDAF/JPascal/JPascalActes.htm> (site désormais inactif).
49. **2007**, Expert auprès du CNL pour *Théâtre anglophone, de Shakespeare à Sarah Kane, l'envers du décor*, Claude Coulon et Florence March Eds., L'Entretiens, Vic la Gardiole, 256 p.
50. **13 mars 2009**, Organisation de la demi-journée consacrée au texte de théâtre, dans le cadre de la journée d'études sur les *Transferts littéraires entre la France et les pays de langue anglaise aux XXe et XXIe siècles*, (CRIDAF), à l'université Paris13.
51. **03 avril 2009**, Organisation de la troisième journée d'études : *Corps dansant, espaces dansés*, du colloque *Les Rythmes du corps dans l'espace spectaculaire et textuel*, en collaboration avec le festival Estudanses, (EsTRADEs-CIEREC université de St Étienne, CRIDAF, université Paris13, Société savante RADAC), à l'université Paris13.
52. **23 octobre 2009**, Organisation de la quatrième journée d'études : *Au-delà des mots, le corps dans l'espace théâtral*, du colloque *Les Rythmes du corps dans l'espace spectaculaire et textuel*, (EsTRADEs-CIEREC université de St Étienne, CRIDAF, université Paris13, Société savante RADAC), à l'université Paris 13.
53. **2011-2013**, Co-organisation du séminaire de recherche *TISSEURS, quels outils théoriques pour penser la transtextualisation et les interculturalités ?*, à l'université Paris 13.
54. **2012/2013**, Co-organisation du colloque international *Théâtre au cinéma / cinéma au théâtre : aires culturelles anglophones et francophones* (CRIDAF, Paris 13 ; Passages XX-XXI, Lyon 2 ; société savante RADAC ; New York University in France ; Magic Cinéma de Bobigny, Musée des Moulages de Lyon, CEMRA, Université Stendhal-Grenoble 3).
1er volet : *Théâtre au cinéma*, 15-16 mars 2012, université Paris 13, New York University in France et Magic Cinéma de Bobigny / **2e volet** : *Théâtre au cinéma*, 19-20 décembre 2013, université Lyon 2.
55. **28 mars 2014**, Organisation de la journée d'études internationale *Avatars contemporains du Marchand de Venise*, à l'université Paris 13.
56. **11-12 octobre 2018**, Co-organisation du colloque international *Crossing Borders : présences et circulations du théâtre contemporain de langue anglaise en Europe* (Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord, Plaine Commune, RADAC, universités Paris 13, Grenoble-Alpes, Lyon 2, Lille, Sorbonne Université, et Avignon Pays de Vaucluse).