

SPECTACLE Sommaire

FICHES RAPPELS PERSOS PIECES VUES ET LUES

FICHES THEMATIQUES ANALYSE

- ↪ CONCEVOIR AVEC, PAR, SUIVANT LA LUMIERE
- ↪ Illusion, réel, rapport scène-salle
- ↪ Théâtre et texte, langage, dramaturgie
- ↪ Technologie, innovation
- ↪ Peter Brook, grotowski

PIECES

VUS, Spectatrice, Références

PAR ARTISTE

ANNE THERESA DE KEERSMAEKER

1983 - ROSAS DANST ROSAS
2001 - RAIN

Costumes : Dries Van Noten (styliste Belge -> variation évolutive cyclique colorée du rose au beige) Travail couleurs, motifs, matières

2017 - COSI FAN TUTTE
opéra Garnier, Costumes
2017 - A LOVE SUPREME

Salva Sanchis, Anne Teresa de Keersmaeker

MAGUY MARIN

1981 - MAY BE
2017 - DEUX-MILLE DIX-SEPT

MERCÉ CUNNINGHAM

1991-BEACH BIRDS (Robert Swinston)
1999-BIPED Robert Swinston)

COMPAGNIE PEEPING TOM (Gabriella Carrizo, Franck chartier)

2018 - 31 RUE VANDENBRANDEN
2016 - MOEDER

DAMIEN JALET

2013-x SIDI Larbi CHERKAUI - BOLERO
scéno : Marina Abramovic, Costumes : Ricardo Tisci
2021 - PLANET [WANDERER],

OLIVIER DUBOIS

2014 - TRAGEDIE
2016 - AUGURI

WAJDI MOUAWAD

2015- INFLAMMATION DU VERBE VIVRE
2018 - TOUS DES OISEAUX
2021 - MERE (la colline)

PASCAL RAMBERT

2017- ACTRICE
2019 - ARCHITECTURE

ROBERT WILSON

2019 - JUNGLE BOOK
costumes Pascale Paume (et Mary sais what she said)
1977-2021 - I WAS SITTING ON MY PATIO THIS GUT APPEARED I THOUGHT I WAS HALLUCINATING

EMMANUEL DEMARCY-MOTA

2001- SIX PERSONNAGES EN QUÊTE D'AUTEUR*(LUIGI PIRANDELLO)
2015- ALICE ET AUTRES MERVEILLES
2019- LES SORCIÈRES DE SALEM, Arthur miller
2022-ZOO (vercors)

CLEMENT HERVIEU-LEGER

2011 - Ballet La Source, Opéra National de Paris (Garnier), 2011, Mise en scène Clément Hervieu-Léger et Jean-Guillaume Bart, Costumes Christian Lacroix, Décor Eric Ruf.

2017- LE PAYS LOINTAIN (J-L LAGARCE)

CHRISTIAN SCHIARETTI (TNP)

2014- LA LECON
costumes Thibault Welchelin
2016-BETTENCOURT BOULEVARD (michel vinaver)

2017 - UBU ROI (Jarry)

scénographie et costumes Fanny Gamet

JOEL POMMERAT (cost Isabelle Deffin)

2021-CENDRILLON

PHIA MENARD

2017-MAISON MERE

DANSE

MARY Wigman

1926-LA DANSE DE LA SORCIERE (manifeste pour la danse d'expression) (voir 1963, Le Langage de la danse)

MAURICE BEJART

1961 - BOLERO DE RAVEL (theatre de la monnaie, bruxelles)

PINA BAUSCH

1975-LE SACRE DU PRINTEMPS (opéra de paris)

EUN-ME-AHN

2006- LET ME CHANGE YOUR NAME

YOANN BOURGEOIS (cost sigolène Petey)

2018-PASSANTS

2018-CELUI QUI TOMBÉ

2016-LES GRANDS FANTOMES (Panthéon)

PHILIPPE DECOUFLE

2017- NOUVELLES PIECES COURTES

Création costumes Jean Malo, Laurence Chalou (Vivaldis), assistés de Charlotte Coffinet et Peggy Housset

DIMITRI PAPAIOANOU

2021- TRANSVERSE ORIENTATION

MOLIERE

S.BRAUNSCHWEIG

2008- TARTUFFE

JEAN-FRANCOIS SIVADIER (+clement hervieu-léger date ?) + Anthony Magnier, 2017

2013- LE MISANTHROPE

cost : Virginie Gervaise

LA FETE

SALIA SANOU (Danse chantée)

2021-D'un rêve (=la fête sur scène x les chants de cotons = réappropriation)

CHRISTIAN RIZZO

2016-LE SYNDROME IAN

BORIS CHARMATZ

2015-FOUS DE DANSE

OPERA

ROBERT CARSEN

2017-LA FLUTE ENCHANTEE

MARINA ABRAMOVIC

2021-7 DEATHS OF MARIA CALLAS

SPECTACLE X PLASTICIENS

JOSEF NADJ, MIQUEL BARCELO

2006-PASO DOBLE

SPECTACLE X CINEMA

ANNE-CECILE VANDALEM

2017-TRISTESSE

BEN DUKE

2022-A TALE OF TWO CITIES

GUY CASSIERS

2021-LES DEMONS (Fiodor Dostoïevski, sceno/cost Tim Van Steenbergen)(comédie fr.)

COMEDIE FRANCAISE

KATHARINA THALBACH

2017-La résistible ascension d'Arturo Ui

ANNE KESSLER

2015-La double inconstance (Marivaux) (loic corbery, georgia scalliet) (décor naturaliste)

Lysistrata, Aristophane, -441

[*Antigone,* Sophocle, -442]

[*Edipe Roi*, Sophocle, -430]

[*Macbeth*, Shakespeare, 1606]

[*Le Cid*, Corneille,1637]

[*Les précieuses ridicules,* Molière, 1659]

[*Tartuffe ou l'imposteur,* Molière, 1664]

[*Dom Juan,* Molière, 1665]

[*Le Misanthrope,* Molière, 1666]

[*Andromaque*, Racine, 1667]

[*Bérénice*, Jean Racine, 1670]

[*Phèdre*, Racine,1677]

[*Esther*, Racine, 1689]

[*Athalie*, Racine, 1691]

[*Les Caprices de Marianne*, Musset, 1833]

[*Lucrèce Borgia*, V.Hugo, 1833

[*Pelleas et Mélisande*, Maurice Maeterlinck, Paris, 1839]

[*Ubu Roi*, Alfred Jarry, 1896]

[*Cyrano de Bergerac*, Edmond Rostand, 1897]

[*Loiseau bleu*, Maurice Maeterlinck, Paris, 1911]

[*La guerre de troie n'aura pas lieu*, J.Giraudoux, 1935]

[*Ondine,* J.Giraudoux, 1939]

[*Antigone*, J.Anouilh, 1944]

[*Les Bâtisseurs d'Empire ou le Schmürz*, Boris Vian, Editions L'Arche, 1959]

[*The Crucible/Les sorcières de Salem,* Arthur Miller, 1953

[*La danse de la forêt*, Wole Soyinka, 1960

[*Le pays lointain,* Jean-Luc Lagarce, 1995 version longue de *Juste la fin du monde* (1990)]

[*Anéantis,* Sarah Kane, Editions Larche, PARIS,

1998, édition originale 1995]

[Mouawad, wajdi, forêts, le sang des promesses, actes sud, 2006]

[*4.48 Psychose*, Sarah Kane, L' Arche, 2010]

[*Cendrillon,* Joël Pommerat, Actes Sud, 2012]

[**Pinocchio, Joel Pommerat, 2013**]

[*Incendies*, Wajdi Mouawad , Actes Sud, 2013]

[*Une chienne,* Wajdi Mouawad, Actes Sud, Janvier 2016]

[*Inflammation du verbe vivre,* Wajdi Mouawad, Actes Sud, 2016

[*Actrice*, Pascal Rambert, 2017]

[Sales, Pauline. *J'ai bien fait ?* Besançon, France: Les solitaires intempestifs, 2017.]

[*Et les colosses tomberont*, Laurent Gaudé, Actes Sud, Mai 2018]

[*Parlons d'autre chose*, Léonore Confino, Juin 2018]

[Architecture, Pascal Rambert, 2019]

[66 pulsations par minute, Pauline Sales, 2018]

[*La tragédie du Roi Christophe, Aimé Césaire, 1963*]

Acceso, Pablo Larraín, 2014

Place des Héros (thomas bernhard), Krystian Lupa, 2016

Rules of the game, Jonah Bokaer/ Daniel Arsham, 2016

Tarkovski, Le corps du poète, Simon Delétang, avec Stanislas Nordey, 2017

Les trois sœurs, (Anton Tchekhov), Simon Stone, 2017

Je crois en un seul dieu, (stefano Massini), Arnaud Meunier, 2017

Thyeste, (Sénèque), Thomas Jolly, 2018

*La pitiee dangereuse, simon mcburney

EXAMPLE Spectacle, langage, texte, Dramaturgie

VOCABULAIRE

- ➡ DIDASCALIE
- ➡ DRAMATURGIE
- ➡ THEATRE POST-DRAMATIQUE
- ➡ Réécriture

Valère novarina

mouawad

BIBLIOGRAPHIE

- ➡ Début de la REVUE PARAGES, TNS, 2016
- ➡ Hans-thies lehman, LE THEATRE POST-DRAMATIQUE, 2002

Extrait du texte

MONSIEUR SMITH. « L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien se charger de l'éducation de Bobby. » MADAME SMITH. « Ce serait naturel. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien, à son tour, se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue ? » MONSIEUR SMITH. « Oui, un cousin de Bobby Watson. » MADAME SMITH. « Qui ? Bobby Watson ? » MONSIEUR SMITH. « De quel Bobby Watson parles-tu ? »

(« Un long moment de silence anglais. La pendule anglaise frappe dix-sept coups anglais [...] La pendule sonne trois fois.

Silence. La pendule ne sonne aucune fois »

- Le théâtre n'est fait que pour être joué, moliere
- Le théâtre souvent réservé aux seuls spécialistes du texte, étudié et théorisé comme genre littéraire
- Robert wilson (dysfonctionnement parole)
- L'absurde, ionesco
- 2005, 49eme édition du festival d'Avignon : **«Pour la première fois dans l'histoire du festival, le théâtre du dire est mis en minorité par rapport à toutes les autres formes»** Olivier Py, Article [Le monde](#)
- Des dramaturges contemporains, un théâtre du texte en parallèle d'un théâtre du corps, de l'image : Michel Vinaver, Wajdi Mouawad, Valère Novarina, Olivier Py
- Adamov et le langage
- Pasolini propose d'inventer un théâtre qui **«fonderait la parole sur le silence, dans contre la télévision inversement, il théorise le silence inventé par la forme propre du langage télévisé : le silence en parlant, l'invention définitive et ontologique du parler pour ne rien dire»** p12 (Préface de XX contre la télévision, Pier Paolo Pasolini)

- ➡ Robert Wilson, [Einstein on the Beach](#), 1975

numéros comptés inlassablement pendant le spectacle comme partition (1,2,3,4,5,6...)

TEXTE DE REFERENCE

- ➡ Ionesco, [La Cantatrice chauve](#), (mise en scène en 1950 par Nicolas Bataille au théâtre des Noctambules) 1950; [La Leçon](#), 1957
- [Cantatrice chauve](#) : «anti-pièce», inspi méthode assimil, anglais, sous forme de dialogues clichés théâtralisés. (M&Mrs Smith, M&Mrs Martin); rituels sociaux (inviter à diner, commenter les nouvelles) = Mécanique tournant à vide, perte de sens du langage = Incommunicabilité, limites du dialogue. Fin sur le + haut degré de déconstruction (proche folie ?)
- + Détournement des didascalies

EXAMPLE Spectacle & dessin

TRISHA BROWN

- ➡ Issue du groupe expérimentateur new-yorkais du Judson Church Theater. (1960)= fait évoluer la danse moderne américaine(modern dance), rejet de la gestuelle de l'époque =danse POSTMODERNE

- ➡ filiation Martha Graham. + suit les enseignements de José Limon, Merce Cunningham. (été 1955, et 1959)+ voir Simone Forti
- ➡ Familière de l'idée d'aléatoire, d'imprévu. Sort des théâtres, rues, toits

- Chorégraphie, ethymologiquement, marquer l'espace (CF fiche projet)

- ➡ Trisha Brown, dessin-performance, [It's a draw](#) (2002)

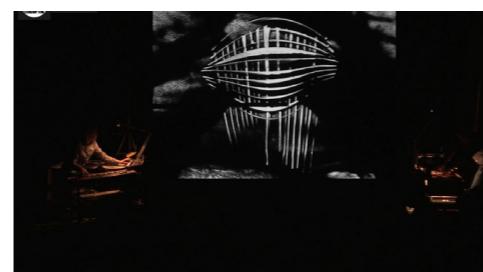

- ➡ Les corbeaux, Josef Nadj, 2010

dans le dialogue danse / musique, un troisième partenaire est invité à s'exprimer, à "réagir librement", à faire parler sa voix silencieuse : une peinture noire, brillante, fluide, qui, dans le fil du geste musical et chorégraphique, déposera la trace, témoin ou empreinte, du passage des oiseaux. Ainsi, par le mouvement dansé auquel il se livre au cours de cette improvisation – un mouvement qui engage progressivement sa main, son visage, son bras, puis son corps tout entier –, l'état que Nadj cherche à atteindre est une préparation au geste pictural. Où son "devenir-oiseau" se confond avec un "devenir-pinceau".

- ➡ Darkcircus, [Stereoptik](#), 2015

- chorégraphe, elle commença à faire des dessins schématiques pour ses danses sur du papier quadrillé. Elle ne les considérait pas comme des notations chorégraphiques mais s'en servait pour montrer à ses danseurs « l'infrastructure de ses pensées, pour pousser les choses plus loin » = observation de ce qui est produit si dessin de ce que l'on danse
- Années 60 : très riche période d'échanges entre les arts visuels et la danse.

- ➡ Richard Long, [A line made by walking](#), 1967

- Land art

EXAMPLE Spectacle & technologie

COSMOS-CHAOS

↪ chao

⇒ Merce Cunningham, lifeform (logiciel de création assistée par ordinateur, 1990 + Biped, 1999)

- DANSE MODERNE. Révolutionne la danse et la tire vers l'art abstrait. = la danse rentre dans la modernité.
- Travaille bcp avec compositeur d'avant garde J.Cage (**théorie qui fait de la musique un bruit – une matière sonore**). Eleve de Martha Graham (39-45)
- Pour Merce Cunningham **son, décor, costumes ont un rôle propre = ce sont des œuvres indépendantes qui participent au spectacle** (s'oppose en cela à R.Barthes pour qui par ex le costume doit être entièrement au service du spectacle et ne pas trop signifier)
- Collabore avec Artistes (Rauschenberg, Duchamps, warhol) + expérimente au Black Mountain College en 1944 (= prémice des happenings des années 60)
- Post modern dance = performance, improvisation sur scène
- Biped = **1ere création qui mèle des danseurs réels et virtuels sur scène**

VU

⇒ Beach Birds(1991) et Biped (1999)
reconstruction par Robert Swinston
(Biennale de la danse 2018, Célestins)

⇒ Acqua Alta, Adrien M et Claire B, 2019 (spectacle, livre pop up réalité augmenté + expérience réalité virtuelle)

BIBLIOGRAPHIE

- ↪ Spacescapes – Danse & dessin depuis 1962
- ↪ Eq

Extrait du texte

Pla

EXAMPLE

CONCEVOIR AVEC, PAR, SUIVANT LA LUMIERE

VOCABULAIRE

↪ Cyclorama, ou «Cyclo»

ILLUSION, REEL, VRAISSEMBLANCE

VOCABULAIRE

- ⇒ QUATRIEME MUR
- ⇒ Réduire écart scène-vie
- ⇒ LE CADRE DE SCENE

passants, y.Bourgeois

Figures

- ### Svoboda
- ### Wagner
- ### Robert Wilson
- ### APPIA
- ### CRAIG
- ### WILSON

Extrait du texte

- ### ZERBIB
 - ### Mystères
 - ### Peter Brook (le maharabatta)
 - ### Wilson/Marina Abramovic
- Théâtre ds le théâtre (Baroque, Hamlet) (ref autre ? ref sur la place du spectateur ?)

BIBLIOGRAPHIE

- ⇒ Pierre Notte, L'effort d'être spectateur, 2016

SPECTACLE

Auteurs

PETER BROOK

- ⇒ Met beaucoup en scène Shakespeare à la Royal Shakespeare Company
- ⇒ Investit le théâtre des bouffes du nord, alors en ruines (ouverture en 1974) -> il apprécie les murs recouverts de cicatrices blanches en platre

⇒ Peter Brook, **Le Roi Lear, Théâtre des Nations, 1962** Farce métaphysique sur le déclin et la décomposition du monde

⇒ P.Brook, **Sa majesté des mouches (film), 1963** micro-société enfants sur une île
⇒ Peter Brook, **US, 1966** (Nous/Etats-Unis)
-> Proche du Happening, laché de papillons aux ailes préalablement enflammées pour évoquer les pop brûlées lors de la guerre du Vietnam

⇒ Peter Brook, **Mahābhārata, 1985, Fest avignon**
-> recherche paysage de grotte, aménage Carrière
-> poème épique indien en sanskrit traduit, représentation qui dure 9h
-> recherche pour la représentation « un lieu vierge de tout passé culturel et artistique » DONC

Carrières du Boulbon

-> décors et les costumes étaient de Chloé Obolenski

⇒ Peter Brook, **L'espace vide, 1968**

□ «Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Quelqu'un traverse cet espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour que l'acte théâtral soit amorcé.»
(l'espace vide)

J. GROTOWSKI

- ⇒ polonais, chaire anthropo théâtre college de france 97-99
- ⇒ il préconise un «théâtre pauvre», au dialogue réduit à des «signes», dépouillé des décors, des costumes
- ⇒ Les spectateurs partagent le même espace scénique que les acteurs. Pas de décor, pas d'effets de lumière, pas de grimage, pas de costumes

⇒ J.Grotowski, Vers un théâtre pauvre, 1968

□ « Le théâtre doit reconnaître ses propres limites. S'il ne peut pas être plus riche que le cinéma, qu'il soit pauvre. S'il ne peut être aussi prodigue que la télévision, qu'il soit ascétique. S'il ne peut être une attraction technique, qu'il renonce à toute technique. Il nous reste un acteur «saint» dans un théâtre pauvre. [...] Il n'y a qu'un seul élément que le cinéma et la télévision ne peuvent voler au théâtre : c'est la proximité de l'organisme vivant. [...] Il est donc nécessaire d'abolir la distance entre l'acteur et le public, en éliminant la scène, en détruisant toutes les frontières.» (vers un théâtre pauvre)