

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	9
Un appel	9
Trois tentations en une	11
Spectralité/Disponibilité	13
Un double interdit	15
L'héritage contradictoire	17
La vie comme exercice	18
La tentation à l'échelle du plateau de théâtre	21
État de la question	25
Présentation d'un corpus, et par la même occasion, d'une trajectoire	28
L'exercice du regard, son mouvement	31
PROLOGUE HISTORIQUE ET CRITIQUE	
L'épique (et le dramatique), questions de genre	35
Point sur la trajectoire : avant de se mettre en route...	35
L'origine du problème ? Un syntagme paradoxal	36
Épique-Épopée : définitions préalables	38
L'épique chez Platon et Aristote, l'origine d'une séparation – Épique <i>versus</i> Dramatique, <i>Round 1</i>	40
Le récit et l'imitation chez Platon	40
Définitions comparées de la tragédie et de l'épopée chez Aristote	42
Du drame absolu à la crise du drame – Épique <i>vs</i> dramatique, <i>Round 2</i>	50

Détour par le roman	54
Les dramaturgies épiques – Épique <i>vs</i> dramatique, <i>Round 3</i> . . .	59
Piscator : une scène renouvelée pour un Théâtre politique . . .	60
Brecht : une théorisation de l'épique	67
Éloge des métissages (et de l'influence de Shakespeare) . . .	77
L'épique comme célébration du code théâtral dans les créations contemporaines – fin du combat ?	79

PREMIÈRE PARTIE

L'ÉPIQUE AUJOURD'HUI, MORT DE BRECHT,
RETOUR À ARISTOTE ?
LE RETOUR DU GRAND RÉCIT AU THÉÂTRE

INTRODUCTION

Un retour à la narration (<i>Is post-modernism dead?</i>)	89
---	----

RÉCIT DU GRAND RÉCIT THÉÂTRAL

Histoire récente	93
L'aventure Vilarienne	94
Un répertoire en commun	96
Pour une rencontre	98
Fresques Brechtiennes	100
Un théâtre populaire « accompli »	101
Une écriture scénique	102
Pour quelle « grande » forme ?	104
Ondes de choc du théâtre épique	109
Théâtre et récit dans les années 70, les épopées d'Antoine Vitez	113

DEUX ÉPOPÉES THÉÂTRALES DE RÉFÉRENCE

Le grand récit national de Mnouchkine, la légende indienne de Brook	121
L'épopée Révolutionnaire : 1789-1793	123

« Un nouveau théâtre historique »	
à dimension immersive	123
La distance ou l'histoire jouée	124
Histoire nationale et théâtre populaire, quelle équation? . . .	127
L'épopée et la fête, le récit et la performance	132
L'épopée indienne, le Mahâbhârata	136
Le <i>Mahâbhârata</i> , cérémonie théâtrale	139
Un récit héroïque et mythique	141
Mettre en scène l'épique : un retour à l'origine	145
Conclusion provisoire : Épopée nationale	
<i>vs</i> épopée mythique et universelle	151
GRANDS RÉCITS ET SUCCÈS DU THÉÂTRE PUBLIC	
DES ANNÉES 2000	
Quatre études	153
Juillet 2000 – Récit mythique revisité sous forme	
de quête d'authenticité : le <i>Gilgamesh</i> de Pascal Rambert	155
Épopée vitaliste	155
La langue nue du poème	157
La place du mythe	161
Le mythe investi par la politique	164
Le récit de la quête identitaire : Wajdi Mouawad	171
L'ordre du récit : <i>mimésis</i> et <i>catharsis</i> , retour à Aristote	171
Un drame épicié	176
Où l'épique produit la saga théâtrale	183
Jean Bellorini, ou le récit d'une <i>vieille France</i>	190
Raconter	191
Ce qui console (1) : un vieil air oublié,	
une chanson française	194
Ce qui console (2) : représentation du (bon) peuple	195
La question du soulagement, ou l'aventure déverticalisée :	
une définition de l'épique post-moderne?	197
La transmission pédagogique, mission chevaleresque	
en contexte démocratique	198
Quel soulagement?	202

Thomas Jolly : le grand récit de répertoire ou la création d'une épopée théâtrale <i>mainstream</i>	209
Le marathon	210
Shakespeare pour tous	216
RASSEMBLEMENT DES DONNÉES – CAR NOUS SOMMES TOUS	
AVIDES DE COMMUNAUTÉ	223
Grand récit et attributs de l'épique à l'heure post-post-moderne : synthèse	225
Pourquoi la fête théâtrale ?	232
Des épopées morales ou l'invention d'un épique victimaire . . .	239
Un besoin à combler, conclusion de la première partie	244
DEUXIÈME PARTIE	
DES PERFORMANCES HISTORIQUES ET POLITIQUES	
TENTATIVES PRATIQUES EN VUE D'UN THÉÂTRE ÉPIQUE DISSENSUEL ?	
POINT SUR LA TRAJECTOIRE	
Changement de voie	251
INTRODUCTION	
Représenter l'Histoire, deuxième voie de l'épique	253
S'ATTAQUER AU MYTHE NATIONAL	
Briser les idoles / les héros / le récit heroïque pour fonder un nouvel épique historique	263
<i>Ça Ira, Fin de Louis (1)</i> – La Révolution française sortie du récit national	265
Du conte à l'Histoire ou le virage de Joël Pommerat	265
De la rue à la chambre : les implications d'un déplacement	267
Parole-spectacle et public-chaudron	271

Une fiction démocratique (1) : participativité/représentativité – entre deux néologismes . . .	272
Une fiction démocratique (2) : laisser la place à l'indéterminé	275
Le post-épique, ou la double contrainte qu'un art critique s'impose	282
Créations collectives et tentatives épiques depuis les années 2000 en France. Les paradoxes de <i>Notre terreur</i> , ou la Révolution aux mains du collectif d'acteurs	286
À propos du collectif, retour sur les années 70	289
Le projet des D'Ores et déjà : filiations contestataires	295
Faire Collectif en 2010 : écarts (politiques) et modes de jeu – avec un détour par les Flandres	301
Le postulat de l'égalité	313
COMMENT REPRÉSENTER L'HISTOIRE	
Contraintes, apories et possibles pour un théâtre historique et épique en contexte démocratique	321
Pour une représentation matérialiste – et épique – de l'Histoire	323
Résistance structurelle	323
Retour sur la solution brechtienne : un héroïsme de la conscience	327
Pour un théâtre épique démocratique : engager le rapport de l'individu à l'Histoire	330
Les différentes articulations du rapport individu-Histoire : circonscrire l'épique	331
L'épique démocratique, une certaine modalité de l'épique historique	332
Ça Ira et <i>Notre Terreur</i> , les deux extrémités du spectre	334
De quelques hypothèses sur l'héroïsme en démocratie	337
Mobile, valeur et condition de possibilité de l'action héroïque	337
Les vertus, ou les modalités de l'action épique	338

Conclusion provisoire : mettre en scène un soi élargi	345
Pour que l'épopée soit épique	345
En quête d'histoire monumentale : où trouver la joie ? . . .	347

TENTER UN ÉPIQUE DÉTERRITORIALISÉ

De nouveaux récits épiques, pour de nouvelles communautés politiques	351
Milo Rau – l'Europe atomisée dans des récits individuels : il n'y a plus d'État, que des citoyens, il n'y a plus de collectif, que des individus	351
Du documentaire à la performance : un réel trois fois encadré	354
Renouveau de l'épique victimaire	359
Réalisme global et mise en cause institutionnelle : au nom de la « justice »	366
Le Birgit Ensemble : L'Europe des gouvernants et celle des gens – allers-retours	372
Le grotesque, la satire et le clown : façons de penser le politique, 3 débuts de spectacles	375
Média et nouveaux aèdes	381
Une dramaturgie de l'aller-retour, ou comment tisser deux rapports à l'Histoire	384
La place du mythe : porte de sortie du politique ?	391
Désigner les ennemis	397
Conclusion provisoire : l'épique impossible ?	399
Dispositifs scéniques et questions d'engagement	400
Fin de la deuxième partie : vers d'autres tentatives	404

TROISIÈME PARTIE

ALTERNATIVES ÉPIQUES, CRÉER DU COMMUN

POINT SUR LA TRAJECTOIRE

Quelques définitions avant le dernier virage 411

LA QUÊTE ÉPIQUE DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Les forces qui la traversent, le cadre qui la contient 415

Un système à deux directions : oscillations de l'épique 415

L'attracteur épique : réinventer un destin commun 417

La « grande forme » et la « grande action » :
deux acceptions distinctes de la grandeur 418

Le renouvellement – nécessaire et permanent –
de la grande action ou du geste héroïque 420

Le « travail épique » 422

La dynamique épique : fonction politique de l'épopée
selon Florence Goyet 423

Un exemple de schème épique recomposé 424

Heurts, entraves et résistances de la dynamique épique . . . 427

La question du rituel, ou les limites du « cadre »
institutionnel des formes épiques contemporaines 429

Tenter une sortie (vers d'autres rituels) 434

L'ÉPOPÉE DU PROJET

Le cas du théâtre permanent 439

Établir un cadre, concevoir un « rituel » 440

Un programme d'actions 442

Une œuvre élargie. (Détour par l'art participatif
de Thomas Hirschhorn) 444

La permanence et la gratuité :
deux conditions pour une épopée collective 448

Au centre, le répertoire : d'un commun à l'autre 450

Avec des matériaux : ériger le commun 455

Agir / se battre – les règles du jeu épique	458
Inachever	459
L'énergie	462
Du sens de la guerre	466
Accueillir	468
Maintenir un rapport d'étrangeté	468
Poser des conditions d'hospitalité	469
Demander de l'aide : point de départ pour une recherche collective	470
La loi de l'hétérogénéité	472
La construction d'un espace autre, non pas une utopie, mais une hétérotopie	473
Conclusion : faire justice au concept de rencontre – où comment le concept de rencontre individuante informe la définition d'un nouvel épique	478
Fausse rencontre, non-rencontre : deux concepts utiles pour comprendre ce qui ne nous arrive pas en art	478
La vraie rencontre : le concept de rencontre individuante	480
Où l'on comprend alors pourquoi le Musée Précaire Albinet et le Théâtre permanent sont des expériences épiques	482
Vers d'autres opérateurs de rencontres, vers de nouvelles épopées	484
ÉPOPÉES DU DEHORS / LIGNES DE FUITE	
Bricolages du commun dans les interstices	487
Présentations	489
S'y rendre	489
Les étapes d'une construction – l'histoire du NTP	492
Épopées du dehors, 1. Sortir	496
Une sortie de cadre (économique, institutionnel, artistique)	496
En quête d'autonomie (le retour de l'utopie communautaire ?)	498
En quête de grands rôles (des contenus épiques traditionnels)	499

Une récidive de l'Histoire ? Les épopées d'avant, répétitions et variations : du TNP au NTP	502
Épopée du dehors, 2. Dans un jardin	511
Un jardin	511
À l'air... « libre » ?	515
Conclusion : un dehors sans Dieux, ou comment penser l'aventure épique sans transcendance	530
Bricoler le commun – L'exemple du Lyncéus	533
Un art de faire : ruses, débrouilles, compositions et participations de l'arrière	533
Bénévoles, acteurs, spectateurs, auteurs et volontaires : de l'art de faire naître des intérêts... mutuels	537
Un nouveau partage des savoirs	541
Des expérimentations politiques. Vers un art participatif? . . .	544
La notion de participation	545
Une relativisation de la position de l'artiste – ce qu'habiter veut dire	547
« La politique comme voilier »	552
Décrire un visage avant de conclure	559
 CONCLUSION	 563
BIBLIOGRAPHIE	575
INDEX DES NOMS CITÉS	603
INDEX DES NOMS DES COMPAGNIES THÉÂTRALES ET DES FESTIVALS CITÉS	609
TABLE DES ILLUSTRATIONS	611