

Table des matières

Prologue	5
Introduction	7
Le renouveau des pratiques documentaires	7
Les écritures documentaires et le réel	8
Des pratiques documentaires plutôt que du théâtre documentaire	10
L'héritage historique	11
Dévoiler des réalités	14
L'expérience au cœur des pratiques	16
De nouveaux espaces sociaux et esthétiques	17
Présentation	18

Les formes documentaires dans l'espace germanophone Institutions, pratiques, discours

Les structures de travail dans la scène indépendante et l'émergence de nouvelles pratiques	27
La scène indépendante dans le paysage théâtral germanophone	27
<i>Freies Theater</i> et ancrage dans le réel	28
Staat- und Stadttheater	29
Développement de la « scène off »	29
Les modes de production de la scène indépendante	30
Scène libre ?	33
Festivals et réseau international	34
Création collective : disparition du metteur en scène, des acteurs professionnels et du texte dramatique	36
Collectifs non-hiérarchiques	36
Le rôle de la formation	37
Nouveaux processus de création et nouvelles esthétiques	38
Remise en question de la position du metteur en scène	39
La créativité collective	40

Ancrage dans le réel, recherches, utilisation de documents et production de savoirs	43
L'obsession du réel aujourd'hui	43
Un réel insaisissable ?	44
Journalisme esthétique, faits et fiction	53
Une méfiance face à l'image documentaire ?	53
Archive, document et média	56
Distinction entre faits et fiction	59
L'imprécision du documentaire	61
L'investigation politique au cœur du journalisme esthétique au théâtre	62
Hans-Werner Kroesinger	63
<i>Le Tribunal sur le Congo</i> de Milo Rau	70
Qui est représenté et comment ?	79
La participation de personnes « réelles »	79
Participation au processus de création	80
Rimini Protokoll et les « experts du quotidien » : de tout petits liens	84
Intérêt croissant pour les destins ordinaires	93
Bouleversements de la rationalité fictionnelle	95
Une nouvelle Présence	96
La participation : entre esthétique, éthique et politique	99
Les réfugiés sur scène	100
Le cadre et les enjeux de la participation	104
L'acte autobiographique au théâtre	106
Discours, rapport au réel et théâtre politique	113
Recherche et enquête	113
Rapport entre processus et résultat	114
Un laboratoire interactionniste	116
L'inconnu	118
La transformation de l'expérience	120
Déplacement de la notion du politique	121
Théâtre et réalisme	121
Un changement de paradigme	125
Au-delà du postdramatique : création d'un espace politique	126
Entre le réel et le symbolique	129
Rapport au réel et aux médias d'hier à aujourd'hui	131
Le regard du comédien Rami Khalaf dans <i>Empire</i> de Milo Rau	134
Créer et révéler des réalités	137
Art et activisme	140
Théâtre, Histoire et participation	142
Conclusion première partie	145

Singularité des processus de création et nouvelles dramaturgies

Biographies individuelles et mémoire culturelle	151
<i>Common Ground</i> de Yaël Ronen : une réflexion sur la guerre en ex-Yougoslavie à travers un voyage commun	151
La dramaturgie de <i>Common Ground</i>	151
Production et structure de l'œuvre	158
La transformation : relation, émotion, écart et distanciation	161
Espace mémoriel et créativité	165
<i>Schubladen</i> : Fragments autobiographiques ou projections de soi à l'épreuve de la réunification	169
La mise en scène d'une rencontre	170
Méthodes de travail et dramaturgie de la pièce	171
La mise en scène de l'authenticité	178
Représentation de soi et rituel social	181
Projection de soi et autoportrait collectif	186
Corps et document	189
<i>Testament</i> : She She Pop et leurs pères problématisent les relations intergénérationnelles	191
Le prologue : présentation des personnages et des enjeux du spectacle	191
L'intrigue du <i>Roi Lear</i>	195
La communication comme moteur	197
Le rapport à la réalité	198
La transposition du <i>Roi Lear</i>	199
La difficulté de mettre en scène les pères	201
Rituel et liminalité	203
Fin de <i>Testament</i> et corps utopique	205
L'intersubjectivité à l'origine d'une dramaturgie complexe	206
Une théâtralité de l'authenticité : l'invention et le référentiel	208
Le corps comme document	210
<i>Riding on a Cloud</i> de Rabih Mroué : documents et biographie	212
Corps, perception et mémoire	213
Je joue un personnage qui a le même nom que moi	214
<i>La Dernière Bande</i>	218
La fabrication de documents	220
Les fragments et le pouvoir des documents	222
Documents, représentation et imagination	223

Le geste testamentaire dans <i>Ibsen : Gespenster</i> de Markus&Markus	225
La position du collectif	228
Le processus	229
La mise en scène	231
Entre l'art, la vie et la mort	232
Un geste testamentaire co-construit	235
L'archive et l'écriture	237
Conclusion deuxième partie	239
Conclusion générale	241
Produire autrement	242
L'expérience au cœur des pratiques	243
Au-delà de la frontière entre le réel et le fictionnel	245
L'identité narrative et le témoin	248
La fragmentation	249
Les documents, l'archive	250
Caractéristiques théoriques des pratiques documentaires d'aujourd'hui	251
Les dimensions politiques	254
Bibliographie sélective	259
Théâtre documentaire et politique	259
Performance, théâtralités contemporaines	267
Le réel, le document et la représentation	271