

Sommaire

Avant-propos

1. *N. Savarese*, Au lecteur, 6 – Au travail, 6 – Techniques du corps-esprit et techniques auxiliaires, 7
2. Les deux amis Bouvard et Pécuchet dialoguent sur l'histoire du théâtre et sur les acteurs, 10.

Chapitre un ■ QUAND

1. Bouvard et Pécuchet discutent de fêtes et de danseuses dans les temples, 12
2. Une réflexion sur le temps, 15
3. *N. Savarese*, Le temps de la fête, 16 – *F. Cruciani*, Temps organisé, 18
4. *N. Savarese*, Quand les hommes des cavernes dansaient, 24
5. Les êtres humains dansent avec les animaux et les dieux, 26 – *W. Doniger*, Aux limites de l'humain, 27
6. Animaux en scène, 28
7. Assyrie : l'épos de Gilgamesh, 30
8. Mycènes et Cnossos, 31 – *K. Kerényi*, Les toreros de Mycènes, 31
9. *N. Savarese*, Mythes et danses dans l'Égypte des pharaons, 32
10. *N. Savarese*, Le chant du bouc et le chant du marché. La naissance du théâtre en Grèce, 34 – Dionysos et Bacchus, 34
11. Mythe de la naissance du théâtre en Inde, 36 – *Bharata Muni*, Théâtre, réconfort de la vie, 37 – *Jayadeva*, L'exubérant Krishna, 37
12. Mythe de la naissance du théâtre au Japon, 38
13. Chine : Xuanzong et le jardin des Poiriers, 39
14. La lutte du Bien et du Mal à Bali, 40
15. Mécènes et commanditaires, 42
16. Petite anthologie de la censure, 44 – Contrôles et interdits, 44 – *N. Savarese*, Les ruses des comédiens ambulants, 44 – *F. Taviani*, Acteurs itinérants dans un grenier, 45 – *U. I. Silva*, Censure en France, de la Révolution à Napoléon, 45 – *E. Barba*, Censure religieuse en Amérique latine, 46 – *M. L. Obregon*, Stratégies d'obstruction religieuse en Amérique latine, 46 – *N. Savarese*, Le kabuki réchappe à la censure militaire, 46 – Censure du théâtre en Inde, 47
17. *E. Barba*, Pourquoi empereurs, princes, sultans, papes et hommes politiques investissent-ils tant d'argent dans les spectacles? 48
18. *F. Taviani*, De l'économie de la fête à l'économie de marché, 49
19. Les acteurs puisent à toutes les bourses : spectateurs et mécènes, 50
20. Europe : de la place aux baraques, 52
21. Des places aux patios, 54
22. Japon : du plein air aux baraques, 52
23. Du plein air au théâtre clos, 58 – *P. Claudel*, Paul Claudel voit le nô à Tokyo, 59 – *T. Coryat*, Un Anglais en Italie découvre la comédie, 59
24. *N. Savarese*, Tessères et billets : paiement et répartition des places, 60
25. Les théâtres ouvrent les guichets de location, 63
26. Bagarres entre spectateurs pour une place gratuite, 64
27. Si tu veux des spectateurs dans ton théâtre, fais d'abord une parade dehors, 66
28. *N. Savarese*, Une parade change le cours de l'histoire, 67 – *A. M. Ripellino*, Parade finale, 68 – *R. Viviani*, Parade du cirque, 68

■ Le Phénix, miniature du *Bestiaire d'Aberdeen* (manuscrit du XIIe siècle, université d'Aberdeen, Grande-Bretagne). Le Phénix, oiseau mythique sacré semblable à un aigle, se consumait tous les cinq cents ans puis renaissait de ses cendres. On retrouve cette figure dans toutes les cultures mythiques du monde. En Europe, les théâtres reconstruits après un incendie prenaient son nom en signe de bon augure.

29. Parades fixes, parades mobiles, 69 – *J. Ljubimov*, Parade d'enfants, 69
30. Quand les acteurs utilisent logos et symboles pour s'ennoblir, 71
31. *N. Savarese*, Quand les acteurs tombent entre les mains d'un imprésario, 72 – Domenico Barbaja, prince des imprésarios, 72 – Mademoiselle Montansier, 73 – Lewis Morrison, Méphisto, 74 – Don Pedro et le Teatro Solís, 75 – *M. Schino*, Sergeï Diaghilev, entreprise et art, 76 – *P. Savarese Pompa*, Mei Lanfang et Qi Rushan, 77 – Morita Kanya réforme le kabuki, 78 – *N. Savarese*, Loïe Fuller danseuse et imprésario, 79 – *F. R. Rietti*, Le Cartel des quatre de Paris, 80 – *E. Barba*, Café et théâtre à Manizales, 81 – *C. Falletti*, Max Reinhardt, metteur en scène et imprésario, 82
32. *F. Ruffini*, Quand les acteurs rêvent de vivre de subventions, 84 – Penser le théâtre aujourd'hui, 84 – Le marché, 84 – La ligne des subventions, 84 – La dilatation du marché, 85 – Les spectateurs hors marché, 85 – Œuvre/groupe, 86 – Métier/art, 86 – Convention/tradition, 86 – La valeur, 87

Chapitre deux ■ OÙ

1. Bouvard et Pécuchet méditent sur les maisonnettes des acteurs, 88
2. *E. Barba*, Les trois espaces des acteurs, 90 – Dans un large cercle, 92
3. Au début était le cercle, 92
4. L'acteur au centre, 95 – *R. Alameddine*, Conteurs ambulants, 95
5. L'imperfection du cercle, 96
6. Cercles africains, 97
7. En plein air : acteurs, saltimbanques et charlatans sur bancs et tréteaux, 98
8. Du plein air au lieu clos, de la vente de marchandises à la vente de spectacles, 100
9. La baraque des saltimbanques, 102

10. Le tréteau nu, 104 – *M. de Cervantès*, Représenter l'univers, 105 – *J. Copeau*, Renoncer au décor, 105
11. Métaphores et inventions, 106
12. *N. Savarese*, Mystères et petites maisons, 108
13. *N. Savarese*, Les théâtres originels des acteurs, 110 – Le silence d'Athènes, 110
14. Les premiers théâtres des acteurs en Angleterre, 111
15. Le théâtre de Shakespeare, 112 – *G. Tomasi di Lampedusa*, Le public des théâtres de Londres, 113
16. Les premiers théâtres en France, 114
17. Les premiers théâtres en Espagne, 116
18. Les premiers théâtres en Inde, 118
19. Les premiers théâtres au Japon, 120
20. *N. Savarese*, Les premiers théâtres en Chine, 122 – *A. C. Scott*, La proverbiale austérité de l'espace, 123
21. Les premiers théâtres aux États-Unis, 124
22. Les premiers théâtres en Amérique latine, 125
23. Des baraques aux édifices représentatifs : pourquoi le théâtre finissait toujours par devenir à l'italienne, 126
24. *N. Savarese*, L'exception : l'invention du théâtre à l'italienne ou le théâtre des spectateurs, 128 – Les théâtres des acteurs et les théâtres des spectateurs, 128
25. *N. Savarese*, Premiers théâtres en Italie, 130
26. *M. Schino*, Le théâtre à l'italienne, 132
27. L'apogée du théâtre à l'italienne : la Scala de Milan, 133
28. Les parties caractéristiques du théâtre à l'italienne, 134
29. Le parterre et les balcons, 136 – *G. Banu*, La gloire du théâtre à l'italienne, 136 – *E. Povoledo*, Diffusion du théâtre à l'italienne, 137
30. Loges royales et loges ordinaires, 139
31. Le paradis, 140 – *C. Baudelaire*, L'acteur principal, 141
32. Le rideau, 142 – *W. Szyborska*, Sublime est la chute du rideau, 143
33. Maison de l'acteur et maison du spectateur : loges et foyer, 145
34. Applaudissements, fleurs et sifflets, 147
35. *F. Cruciani*, La forêt pétrifiée. Théâtres et spectacles exorbitants, 148 – Panoramas, merveilles inédites, 148 – Une architecture pour le spectateur, 150 – L'expérience du possible, 152
36. *E. Barba*, Ce théâtre qui n'est ni de pierres ni de briques, 156

Chapitre trois ■ COMMENT

1. Dialogue entre Bouvard et Pécuchet sur les recettes et le plaisir, 158 – *W. Wisatsana*, Première leçon d'un acteur, 159 – *J.-J. Rousseau*, Le talent, 159
2. *E. Barba*, Comment on devient acteur, 160 – Acculturation et inculturation, 160 – L'acculturation comme point de départ, 160 – L'inculturation comme point de départ, 160 – La tradition asiatique du *gourou*, *sensei*, *ta shi* : le maître âgé qui sait, 161 – La tradition européenne du *gourou* collectif, 162 – Les premières écoles de théâtre, 162 – Les écoles de théâtre aujourd'hui, 163 – Le théâtre-école : studios, ateliers, laboratoires, 164 – Le paradoxe des exercices, 164 – L'apprentissage dans un milieu organique, 165 – Techniques de la personnalité et principes objectifs, 166 – Anthropologie théâtrale, 167
3. *E. Barba*, Comment se transforme la technique des acteurs : la Grande Réforme, 168
4. *N. Savarese*, Comment les facteurs matériels changèrent le théâtre, 170 – Un théâtre sur mesure, 170
5. Géographie de la Grande Réforme (1876-1939), 171
6. La Grande Réforme. Première période : 1876-1939. Comment change la manière de penser et de faire du théâtre, 172 – Les Copiaus à la campagne, 177
7. La Grande Réforme. Seconde période : 1945-1975, 182

8. La Grande Réforme : géographie de la seconde période (1945-1975), 183
9. *E. Barba*, Freud s'interroge, 184 – La révolution de Grotowski et Gurawski au Théâtre des 13 rangs d'Opole (1959-1964), 193 – L'espace-fleuve de l'Odin Teatret, 197
10. Derniers refuges, encore des théâtres sur mesure, 204 – *N. Rivera*, J'ai craint pour ma vie, 206
11. Lumière, 208
12. Le théâtre à la lumière du soleil, 208
13. Le théâtre à la lumière du feu, 208
14. Feu et flammes, 210
15. Bougies et lanternes, 210
16. *N. Savarese*, Les « feux de la rampe », 213 – *F. Marotti*, Lumière et mouvement, 214 – *G. Craig*, Acteur, lumière, scène, 214 – *A. Appia*, La lumière primordiale est celle qui donne l'ombre, 214
17. *E. Barba*, L'envahissante présence des objets, 216 – *L. Rasi*, La Dame aux camélias lit une lettre, 218
18. Le messenger, 219
19. Le mouchoir, 221 – *W. Shakespeare*, Gage d'amour, 221
20. La chaise comme partenaire, 222
21. Outrances, 224
22. *M. Beré*, Les outrances incongrues des clowns, 226 – L'acteur idéal, 227
23. *F. Marotti*, Le mouvement est tout, commencement et fin, 227 – *H. von Kleist*, La ligne droite devient courbe, 228 – *V. Meyerhold*, Pleurer sans larmes, tuer sans frapper, 228
24. *F. Ruffini* et *N. Savarese*, Économie et division du travail : types, rôles et personnages, 230

Chapitre quatre ■ POUR QUI

1. Vifs démêlés entre Bouvard et Pécuchet sur acteurs et spectateurs, 234
2. *E. Barba*, Le spectateur du passé, 238 – *E. Barba*, Comportement du spectateur, 242
3. Le spectateur au centre, 242 – Un théâtre de pupi (marionnettes) siciliens en Amérique, 243
4. Les attentes du spectateur, 244
5. Les spectateurs hors du théâtre, 245
6. Spectateurs nobles et roturiers, 247
7. Spectateurs bourgeois et don Juan, 248
8. *N. Savarese*, Le spectateur occupe la place qui lui revient, 250
9. Ce que regarde le spectateur, 252 – *L. Tolstoï*, Le regard du comte Vronsky, 252
10. Athènes : quand les spectateurs étaient payés, 255
11. L'influence de Shâkountalâ, 256 – *E. P. Horowitz*, Représentation de cour, 256 – *B. Sircar*, Théâtre de ville et théâtre de campagne, 257
12. *N. Savarese*, Spectateurs de la Rome antique, 258 – *Lucien de Samosate*, Les spectateurs d'Antioche, 258
13. Spectateurs du théâtre au cirque, 260
14. Les tribunes du pouvoir, 262 – *Plinie l'Ancien*, Les éléphants de Pompée, 263
15. Le spectateur suprême, 264 – *Theatrum Mundi*, 264
16. *N. Savarese*, Au théâtre dans une maison de thé à Pékin, 266
17. Spectateurs du nô et spectateurs du kabuki, 268 – *S. Eisenstein*, L'imprévu, 268
18. Spectateurs participants, 270 – *V. de Moraes*, Félicité, 270 – *J. W. Goethe*, Le carnaval à Rome (1788), 271 – *J. R. Creecy*, Le Mardi gras à La Nouvelle-Orléans, 271
19. Spectateurs pèlerins, 273
20. Spectateurs de profession, 274
21. Spectateurs attentifs et spectateurs qui s'ennuient, 274

22. Spectateurs querelleurs, 276
23. Spectateurs assassins, 278
24. Spectateurs au front, 280
25. Dans les camps de prisonniers, 283
26. *V. Minoia*, Spectateurs en prison, 284
27. Théâtre dans les camps de concentration nazis, 285
28. Spectateurs âgés et enfants, 286 – *T. Culukidze*, Marionnettes au goulag, 287
29. *P. Salatino*, Les spect-acteurs, 288 – *J. Grotowski*, Spectateur/acteur, 289
30. *E. Barba*, Le spectateur involontaire, 290 – Pourquoi sommes-nous ici?, 290 – Que signifie le théâtre quand il est gratuit?, 290 – La présence de l'acteur, 291
31. *E. Barba*, Spectateurs invisibles, 292 – *G. Orwell*, Le spectacle dure toute la nuit, 293
32. *E. Barba*, Le spectateur est toujours pluriel, 294

Chapitre cinq ■ POURQUOI

1. Bouvard et Pécuchet s'interrogent sur le pourquoi, 296
2. *E. Barba*, Considérations sur pourquoi on fait du théâtre, 298 – L'économie, 298 – Petites traditions nomades, 298 – La mutation anthropologique, 299
3. Petite encyclopédie sur l'honneur de l'acteur, 300 – *E. Barba*, L'honneur, 300 – *F. Taviani*, Molière, 301 – *D. Legge*, Ira Aldridge, 302 – *J. Varley*, Patricia Ariza, 302 – *N. Savarese*, Joséphine Baker, 303 – Norodom Bopha Devi, 303 – Courtisanes indiennes : les *devadâsi*, 304 – Courtisanes coréennes : les *gisaeng*, 304 – Courtisanes japonaises : les *geishas*, 304 – *F. Taviani*, Les courtisanes honnêtes, 304 – La Dame aux camélias, 304 – *B. Seibel*, Hedy Crilla, 305 – Benjamin de Oliveira, 305 – *E. Barba*, Rukmini Devi, 305 – Les Frères Moustache, 306 – *J. Varley*, Jill Greenhalgh, 306 – Trinidad Ladrón de Guevara, 307 – *N. Savarese*, Safdar Hashmi, 307 – Johanne Louise Heiberg, 308 – Kumeachi Ichikawa, 308 – Sissieretta Jones, 309 – *J. Varley*, Flora Lauten et Raquel Carrió, 309 – Adrienne Lecouvreur, 309 – *J. Varley*, Ingemar Lindh, 310 – Le Macbeth vaudou, 311 – *N. Savarese*, Les petites moustaches de Mei Lanfang, 311 – Lettre de prison de Meyerhold, 312 – *N. Savarese*, Juliano Mer-Khamis, 312 – Abdias do Nascimento, 313 – Roberto Parada, 313 – Choi Seung-Hee, 313 – Sarah Siddons, 314 – Le Rêve de la chambre rouge, 314 – *A. Martin-Fugier*, Tuer le rêve, 314 – Ellen Stewart, 315 – *M. B. Gale*, Les suffragettes actrices, 315 – *N. Savarese*, Théâtre aux enfers : les goulags soviétiques, 316 – Théâtre aux enfers : les camps nazis, 317 – *D. Legge*, Théâtre gay, 318 – *H. Czertok*, Teatro Nucleo, 319 – Tukas Teatret, 320 – Mark Weil, 320 – *E. Barba*, Margarita Xirgu, 320 – *D. Legge*, La responsabilité du théâtre, 321
4. Florilège sur la valeur du théâtre, 324 – *F. Ruffini*, L'Enfer, 324 – *A. Appia*, l'œuvre d'art vivante – *A. Artaud*, le théâtre et la peste, 325 – *J. Beck*, le théâtre des changements, 325 – *W. Benjamin*, programme pour un théâtre prolétaire des enfants, 325 – *A. Boal*, le théâtre des opprimés, 326 – *B. Brecht*, discours aux acteurs-ouvriers danois sur l'art de l'observation, 326 – *P. Brook*, le théâtre sacré, 327 – *E. Buenaventura*, la création collective, 327 – *H. Clurman*, les années brûlantes, 327 – *J. Copeau*, l'esprit des petits théâtres, 328 – *G. Craig*, les artistes du théâtre de l'avenir, 328 – *E. Decroux*, le manifeste doctrinaire, 328 – *A. Del Cioppo*, rêver face à la vie, 328 – *I. Duncan*, la danse de l'avenir, 329 – *O. Ferrigno*, manifeste du Théâtre-école Fray Mocho, 329 – *A. Filho*, est-ce que les autres t'intéressent?, 329 – *G. Fuchs*, la scène de l'avenir, 329 – *S. Garcia*, quoi d'autre peut être un artiste?, 330 – *J. Grotowski*, vers un théâtre pauvre, 330 – *F. Taviani*, le théâtre

- nécessaire de Sarah Kane, 330 – *H. Kanze*, nô : *business* et art, 331 – *V. Meyerhold*, la baraque foraine, 331 – *V. Revuelta*, éthique avant tout, 331 – *P. Schumann*, danser avec des béquilles, 332 – *B. Sircar*, le Tiers Théâtre, 332 – *C. Somigliana*, pourquoi Teatro Abierto?, 332 – *K. Stanislavski*, ma vie dans l'art, 332 – *T. Suzuki*, l'énergie animale, 333 – *E. B. Vakhtangov*, prendre congé du public, 333 – *A. Mnouchkine*, À la Compagnie du Soleil, 334 – *E. Barba*, Lettre à l'acteur D. (1987), 335
5. *E. Barba*, Les voyages des acteurs, 336
 6. *N. Savarese*, La route de la soie. Théâtres et commerces, 338
 7. Place Meidan-e-Shah, 339
 8. Les masques errants, 341
 9. La charrette des comédiens, 342
 10. *M. Schino*, Panières, coffres et valises, 346
 11. *E. Barba*, Comment voyagent les techniques, 348 – Un Français à Pékin, 349 – Les années d'exil de Brecht, 349 – *P. Brook*, Mon Afrique, 350 – *L. Masgrau*, L'Odin Teatret et l'Amérique latine, 350 – *F. Ruffini*, Le nomadisme du Living Theatre, 350 – *H. Czertok*, La Comuna Baires, 353 – *L. Duca*, Diaspora des membres de la Comuna Baires, 353 – *H. Czertok*, Teatro Nucleo, de l'Argentine à l'Italie, 353 – *F. Taviani*, Le mime corporel d'Étienne Decroux, 354 – Élèves de Decroux, 354 – Bohémiens, 355 – *C. Baudelaire*, Bohémiens en voyage, 355 – *Colette*, Vagabonds, 355 – Comment voyagent les techniques : livres et revues, 356 – Comment voyagent les techniques : films, 357
 12. Le dernier voyage, 358 – *B. Brecht*, Enterrement du comédien, 360
 13. Tombes des acteurs, 360
 14. Métamorphoses, 364
 15. *N. Savarese*, Les masques mortuaires, 365 – *E. Ionesco*, Pourquoi faire du théâtre?, 368
 16. Les cinq continents vus par les Chinois, 368

Chapitre six ■ THÉÂTRE ET HISTOIRE. Pages tombées du carnet de Bouvard et Pécuchet

- Acteurs, 370 - Auteurs dramatiques, 372 - Masques, 374
- Théâtres, 376
- L'Holocauste, 378 - *T. Borowski*, La raison des vivants, 378
- La bombe atomique, 380 - *J. Bjørneboe*, La ballade de la ville d'Hiroshima, 381
- Butō, la danse des ténèbres, 382
- Tout est spectacle, vraiment?, 383
- Mort, funérailles, parodie et jubilation des vivants, 384 – *J. Genet*, Ténèbres nécessaires, 384
- La fascination du supplice, 385
- Stéréotype ou archétype?, 388
- *F. Taviani*, Pro memoria pour acteurs et metteurs en scène, 389
- *N. Savarese*, Incendies, 390
- *W. Blake*, Le corps est la partie de l'âme que l'on perçoit avec les cinq sens, 394 – *K. Justesen*, Repas pour un paysage, 394 – L'avortement au Salvador, 394 – *N. Sneider*, Petya Pavlensky, 395 – *E. Barba*, Brûler sa maison, 395

Références et index

- Abréviations, 396
- Auteurs des contributions, 396
- Auteurs des illustrations, 396
- Remerciements, 397
- Ouvrages cités, 398
- Index synthétique, 399