

Inarchivable et archives de la création

21 mars 2022

L'inarchivable dans les arts de la scène

par Sophie Lucet

Professeure en Études théâtrales université Rennes 2

Responsable équipe EA 3208 : Arts: pratiques et poétiques (théâtre, musique, cinéma)

Responsable scientifique La Fabrique du spectacle

Cheffe de file projet européen ARGOS (2018-2021), Europe creative

Plan de l'intervention

Trois lieux de l'inarchivable

1. Est-il possible de capter, voire d'archiver, l'origine du geste créateur ?
2. De l'archive vivante à l'intraduisible ontologique ?
3. L'archive de théâtre comme manque irréductible ?

1. Garder trace d'un processus de création ?

L'exemple de La Fabrique du spectacle

<http://www.fabrique-du-spectacle.fr>

La Fabrique du Spectacle

Archiver le geste créateur à l'ère du numérique ?

Présentation de

La Fabrique du spectacle

Portail numérique dédié aux processus de création du théâtre
contemporain

La Fabrique du Spectacle

VOIR LA FABRIQUE

La Fabrique est l'espace qui permet d'accéder aux différentes ressources produites et collectées sur les processus de création à partir d'une organisation temporelle. Répartie en trois temps que sont "Avant les répétitions", "Pendant les répétitions" et "Après les répétitions", la Fabrique se compose de différentes entrées thématiques qui permettent d'accéder aux ressources sous un angle précis et de pouvoir les mettre en réseau. Ainsi l'entrée "Direction d'acteurs" permet-elle de relier les différentes approches mises en oeuvre dans les processus de création analysés.

VOIR LES SPECTACLES

Cette entrée permet d'accéder aux ressources produites et collectées par spectacle. Chaque titre contient un ensemble de médias de différentes natures. Ils se composent d'entretiens vidéos avec les équipes artistiques, de captations de répétitions et de générales. Les documents produits par les équipes de création au cours du processus de création sont également accessibles à partir de cette entrée. Ces ressources sont étayées par des focus réalisés par les enseignants chercheurs qui proposent des pistes d'analyses des spectacles suivis.

ANALYSES TRANSVERSALES

Une série d'analyses transversales vous sont ici proposées afin de mieux cerner les processus de créations dans leur globalité. À travers ces analyses, les auteurs tentent de cerner les différents mécanismes de création à travers les différents spectacles.

LES SPECTACLES

LIVING !

MISE EN SCÈNE DE STANISLAS NORDEY, TEXTE DE JULIAN BECK ET JUDITH MALINA.

LE MISANTHROPE

LE MISANTHROPE DE MOLIÈRE MISE EN SCÈNE DE JEAN-FRANÇOIS SIVADIER

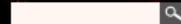
LES OISEAUX

MISE EN SCÈNE DE MADELEINE LOUARN, D'APRÈS "LES OISEAUX" D'ARISTOPHANE, ADAPTATION DE FRÉDÉRIC VOSSIER

ONCLE VANIA

ONCLE VANIA DE TCHEKOV, MISE EN SCÈNE PAR ÉRIC LACASCADE

LES OISEAUX

TOUTES LES RESSOURCES

PRÉSENTATION DU SPECTACLE ▶

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE ▶

PAROLES DE
CHERCHEURS
DES OISEAUX
DESSINENT LE CIEL :
QUAND L'ART
TRANSCENDE LES
FRONTIÈRES
CLIVANTES
FOCUS

PAROLES DE
CHERCHEURS
LA FRAGILITÉ DE LA
PRODUCTION DU
PERSONNAGE

FOCUS

PAROLES DE
CHERCHEURS
DES OISEAUX
D'ARISTOPHANE :
CONTEXTUALISATION
DES ORIGINES

FOCUS

RACCORD FILAGE :
JOUR DE PREMIÈRE -
TNB
SPECTACLE LES
OISEAUX
2 H 49 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
MICHEL BERTRAND,
CRÉATEUR LUMIÈRE
SPECTACLE LES
OISEAUX
19 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
FRÉDÉRIC VOSSIER,
AUTEUR ADAPTATEUR
SPECTACLE LES
OISEAUX
32 MIN

VIDÉO

ENTRETIENS AVEC
JEAN-CLAUDE
POULIQUEN, ACTEUR
SPECTACLE LES
OISEAUX
10 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
STÉPHANIE PEINADO,
SOUFFLEUSE
SPECTACLE LES
OISEAUX
16 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
MADELEINE LOUARN,
METTEUSE EN SCÈNE
SPECTACLE LES
OISEAUX
43 MIN

VIDÉO

ENTRETIENS AVEC
CLAUDINE CARIOU,
ACTRICE
SPECTACLE LES
OISEAUX
5 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
CHRISTELLE PODEUR,
ACTRICE
SPECTACLE LES
OISEAUX
12 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
BERNARDO MONTET,
CHORÉGRAPHE
SPECTACLE LES
OISEAUX
22 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC ANNE
MENGUY, ACTRICE
SPECTACLE LES
OISEAUX
7 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
ERWANA PRIGENT,
ÉDUCATRICE - AVANT
LES RÉPÉTITIONS
SPECTACLE LES
OISEAUX
6 MIN

VIDÉO

ENTRETIENS AVEC
CHRISTIAN LIZET,
ACTEUR
SPECTACLE LES
OISEAUX
7 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
ERWANA PRIGENT,
ÉDUCATRICE -
PENDANT LES
RÉPÉTITIONS
SPECTACLE LES
OISEAUX
11 MIN
VIDÉO

DANSE D'INSPIRATION
POUR LE SOLO DE
BUTO - HOMMAGE À
KAZUO OHNO
SPECTACLE LES
OISEAUX
2 MIN

VIDÉO

RÉPÉTITION: SCÈNE
FINALE LES OISEAUX
SPECTACLE LES
OISEAUX
16 MIN

VIDÉO

ENTRETIEN AVEC
CLAIRE RAISON,
COSTUMIÈRE
SPECTACLE LES
OISEAUX
17 MIN

VIDÉO

ENTRETIENS AVEC
TRISTAN CANTIN,
ACTEUR
SPECTACLE LES
OISEAUX
10 MIN

VIDÉO

ENTRETIENS AVEC
SYLVAIN ROBIC,
ACTEUR
SPECTACLE LES
OISEAUX
9 MIN

ENTRETIEN AVEC
DAVID SEGALÉN,
CRÉATEUR SON
SPECTACLE LES
OISEAUX
20 MIN

DIALOGUE SUR LA
LUMIÈRE: LES OISEAUX
2/2
SPECTACLE LES
OISEAUX
24 MIN

ENTRETIEN AVEC
ERWANA PRIGENT,
ÉDUCATRICE - APRÈS
LES RÉPÉTITIONS
SPECTACLE LES
OISEAUX
10 MIN

ENTRETIEN AVEC
THIERRY SEGUIN,
ADMINISTRATEUR -
AVANT LES
RÉPÉTITIONS
SPECTACLE LES
OISEAUX

<p>ENTRETIEN AVEC THIERRY SEGUIN, ADMINISTRATEUR - PENDANT LES RÉPÉTITIONS</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>7 MIN</p> <p>VIDÉO</p>	<p>DIALOGUE SUR LA LUMIÈRE: LES OISEAUX. 1/2</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>10 MIN</p> <p>VIDÉO</p>	<p>ENTRETIEN AVEC THIERRY SEGUIN, ADMINISTRATEUR - APRÈS LES RÉPÉTITIONS</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>11 MIN</p> <p>VIDÉO</p>	<p>LA PAUSE THÉÂTRE - L'ART DE L'ACTEUR I : D'AUTRES PRÉSENCES</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>58 MIN</p> <p>AUDIO</p>	<p>MUSIQUE DU SPECTACLE: DANSE DE METON</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>2 MIN</p> <p>AUDIO</p>
<p>MUSIQUE DU SPECTACLE: LE CHANTEUR</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>3 MIN</p> <p>AUDIO</p>	<p>MUSIQUE DU SPECTACLE: "ENFANT DE PUTAIN"</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>1 MIN</p> <p>AUDIO</p>	<p>MUSIQUE DU SPECTACLE: JE T'OBÉIS</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>3 MIN</p> <p>AUDIO</p>	<p>MUSIQUE DU SPECTACLE: DANSE DE LA HUPPE</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>4 MIN</p> <p>AUDIO</p>	<p>MUSIQUE DU SPECTACLE: "C'EST INFERNAL"</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>3 MIN</p> <p>AUDIO</p>
<p>MUSIQUE DU SPECTACLE: INSTRUMENTAL "C'EST INFERNAL"</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>3 MIN</p> <p>AUDIO</p>	<p>DOSSIER ARTISTIQUE</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>TEXTE</p>	<p>DOSSIER DE PRESSE</p> <p>LES OISEAUX</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>TEXTE</p>	<p>ENTRETIEN AVEC MADELEINE LOUARN: JOURNAL DE LA FERME DU BUISSON</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>TEXTE</p>	<p>LES OISEAUX, TEXTE DE L'ADAPTATION. D'APRÈS OISEAUX D'ARISTOPHANE</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>TEXTE</p>
<p>CROQUIS DE COSTUMES</p> <p>LES OISEAUX</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>IMAGES</p>	<p>PROGRAMME TNB: LES OISEAUX</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>IMAGES</p>	<p>ENTRETIEN AVEC MADELEINE LOUARN POUR LE MAGAZINE DU THÉÂTRE DE LORIENT</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>IMAGES</p>	<p>CAHIER D'ANNE MENGUY POUR LE SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>IMAGES</p>	<p>TECHNIQUE: PLANS DE COUPE ET DE DESSUS</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>IMAGES</p>
<p>AFFICHE DU SPECTACLE - THÉÂTRE DE LORIENT</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>IMAGES</p>	<p>FICHE TECHNIQUE LES OISEAUX</p> <p>SPECTACLE LES OISEAUX</p> <p>IMAGES</p>			

Grille pour construire une scénarisation

- La formation du metteur en scène ou du collectif et ses références
- Avant les répétitions
- Le projet initial du metteur en scène
- Premiers rêves, premiers enjeux
- Le choix de la pièce
- Le choix de l'équipe artistique
- Le choix de la distribution

Grille pour construire une scénarisation

- Pendant les répétitions
- Temps et lieu de répétition
- Déroulé des étapes de la répétition
- Training, rituel
- Direction d'acteurs
- Jeu de l'acteur / acteurs en interaction
- Le décor et son évolution
- Les costumes et leur évolution
- Le scénique et l'extra-scénique et leur évolution (que veux-tu dire exactement ?)
- L'espace scénique, (vide et occupation) et son évolution
- L'éclairage et son évolution
- Le rythme du spectacle et son évolution
- La présence du spectateur : la générale et son impact

Grille pour construire une scénarisation

- Après la première
- Impact de la première sur la création ?
- Importance des spectateurs
- Impact de la critique / de la réception
- Quelle mémoire du spectacle ?
- Vers un autre rêve

2. Les trois lieux de l'inarchivable

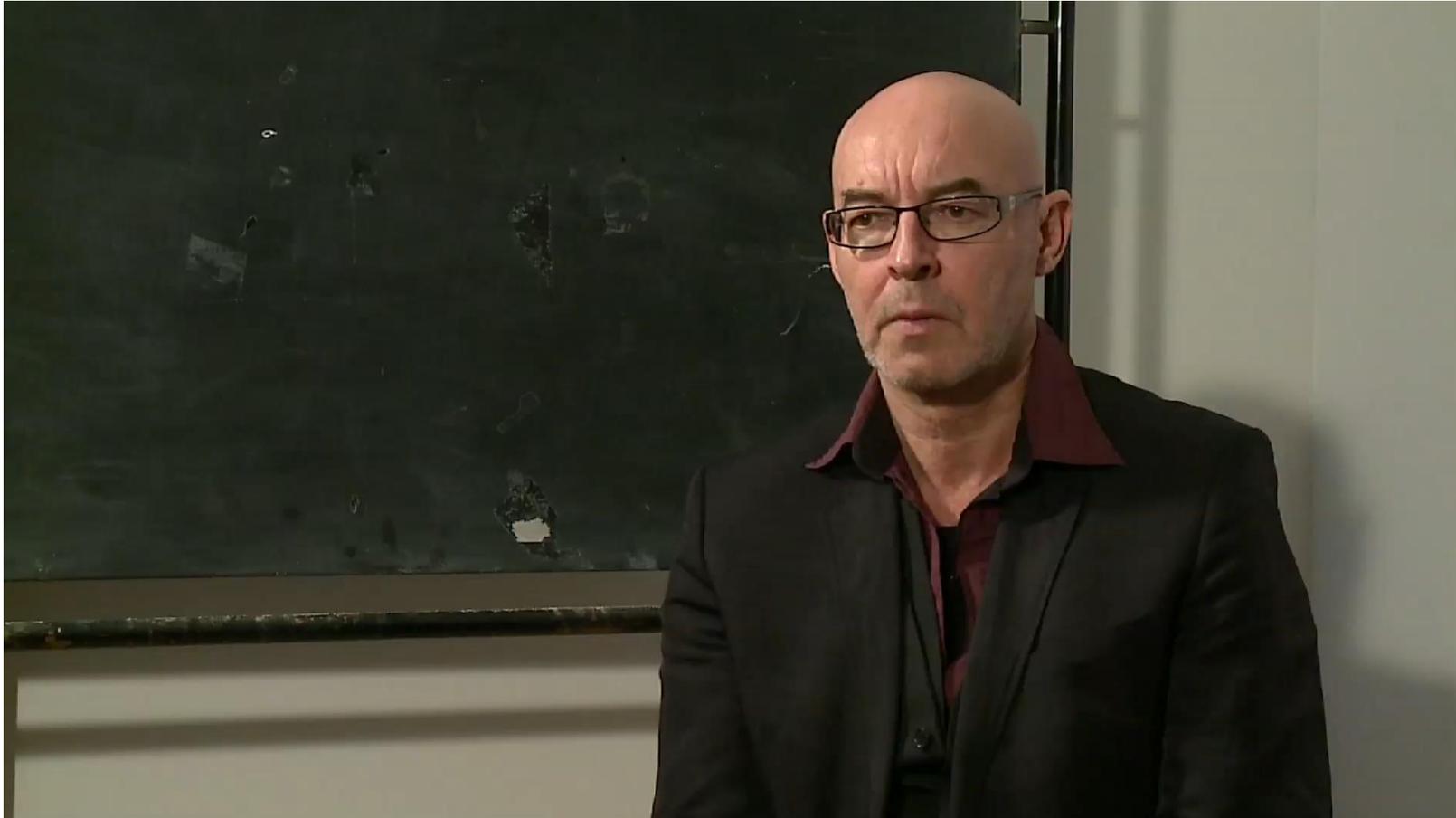
2.1. Avant les répétitions, ou l'origine fuyante d'un processus de création

Est-il possible de capter, voire d'archiver, l'origine du geste créateur ?

« Je voudrais, en un temps où il est si facile d'entasser des centaines d'heures de théâtre sur des bandes vidéo, que l'on n'oublie pas de confier à la littérature et au dessin la mémoire des raisons qui engendrent les gestes et modulent les voix, ou bien celles des rêves qui font naître ces gestes, ces voix.»

Antoine Vitez, in *Écrits sur le théâtre, IV. La Scène. 1983-1990*, Paris, P.O.L, 1997, p. 67-68.

Entretien avec Éric Lacascade,
metteur en scène de *Oncle Vania*, Tchekhov

« Le critique regrette amèrement son extériorité par rapport à son objet, et il sait pertinemment qu'il n'aura jamais tous les éléments contextuels dont il aurait besoin pour interpréter l'acte de création, mais il sait que le créateur lui-même ne dispose jamais simultanément de la totalité de ces éléments : au mieux, il ne peut les percevoir que rétrospectivement et selon une perspective gauchie (anamorphosée). L'inégalité n'est donc pas si grande entre le généticien, ignorant de bien des circonstances mais fort de l'interprétation des traces manuscrites, et l'écrivain (ou l'artiste) qui entreprend de raconter la genèse d'une de ses œuvres.»

Daniel Ferrer, *Logiques du brouillon. Modèles pour une critique génétique*, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2011, p. 79.

2. Les trois lieux de l'inarchivable

2.2 Pendant les répétitions : l'archive vivante et l'intraduisible ontologique

2.2.1 : Les conditions de l'observation

2.2.2 : Observer des réalités vivantes

2.2.3 : L'intraduisible ontologique

2.2.1 : Observer des réalités vivantes

« Nous ne sommes jamais des témoins objectifs observant des objets, mais des sujets observant d'autres sujets au sein d'une expérience dans laquelle l'observateur est lui-même observé ».

François Laplantine, *La Description ethnographique*, Paris, Armand Colin [Nathan], 2010 [1996], p. 23

2.2.2 : Observer des réalités vivantes

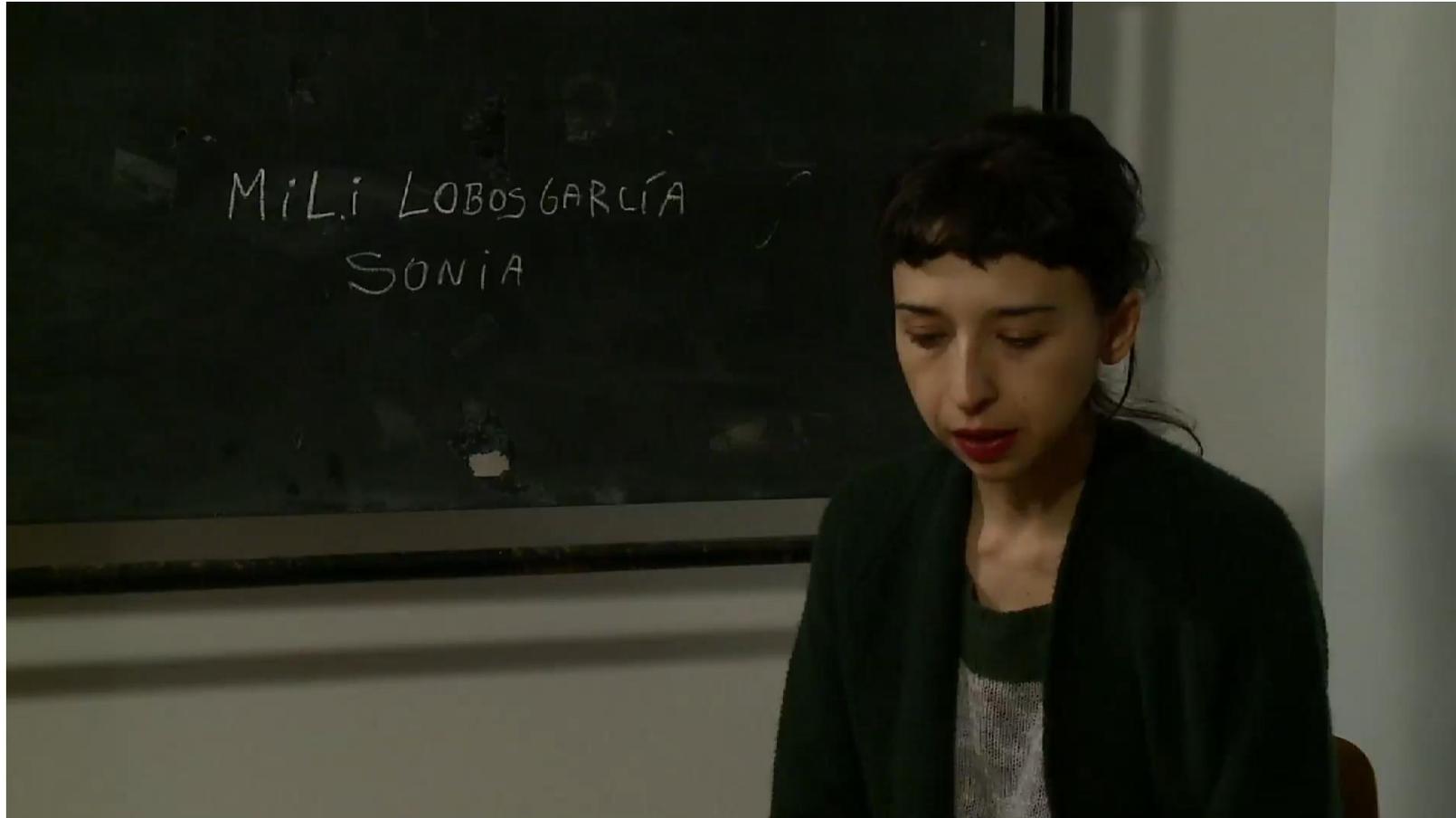
« L'acteur archive en lui ses anciens rôles, il les entretient, les rejoue, les compulse, les compare, les réfère à son expérience passée et présente. Les élèves de Decroux sont capables de ressortir un exercice travaillé avec le maître vingt ans auparavant, puis mémorisé corporellement et réactivable, moyennant un entraînement physique adéquat. C'est là un tour de force que réalisent également les acteurs de Barba ou de Grotowski et d'autres créateurs ayant "incorporé" une partition physique d'une extrême précision (celles, par exemple, de Robert Wilson, ou Pina Bausch. [...]) Or c'est cette mémoire vivante du théâtre qui est le bien le plus précieux, le trésor qui échappe aux médias et concerne le souvenir à vif du spectateur : à l'époque de la mémoire électronique, du film et de la reproductibilité, le spectacle théâtral s'adresse à la mémoire vivante, laquelle n'est pas musée mais métamorphose. »

PAVIS Patrice, *L'analyse des spectacles*, Paris, Nathan, 1996, p. 43.

« L'acteur, c'est une étude. L'étude sur vingt ans de la machine humaine : vingt ans de Boissery, quinze ans de d'Haeyer, quatorze ans de Krief, quatorze ans de Lippi. J'aime en eux le vieillissement des corps, la transformation des vies privées. Dans la vie on n'est la fin de personne, seulement la suite de, et après nous ça continuera. La vie est une ligne très fragmentaire en dehors des enfants et des acteurs. Avec mes acteurs, je trouve à ma vie le moyen d'une continuité. Avec mes acteurs, je lutte contre le temps. La continuité existe dans l'art. N'existe que dans l'art ?»

LACASCADE Éric, LUCET Sophie, *Mes acteurs, ma part d'humanité*, in *Les relations complexes du metteur en scène et de l'acteur*, Alternatives Théâtrales, 2007.

Entretien avec Mili Lobos Garcia, (Sonia dans *Oncle Vania*)

2.2.3 : L'intraduisible ontologique

« L'objet à penser et à comprendre, l'autre, ne se laisse pas dire en tant que présence thématique, donnée de l'observation mais se donne dans un échec, dans une résistance, dans un silence, dans des traces non intellectuelles mais vitales. [...] Toutes les procédures connaissantes [...] se construisent sur la non-transparence de l'objet ; c'est ce que nous pouvons appeler l'intraduisible ontologique. »

BORUTTI Silvana, « Sentiment et écriture de l'autre en anthropologie », *A contrario*, 2012/1 (n° 17), p. 71-91. URL : <https://www.cairn.info/revue-a-contrario-2012-1-page-71.htm>.

2. Les trois lieux de l'inarchivable

2.3.1 : Après la première : Quelle(s) mémoire(s) du spectacle ?

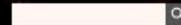
2.3.1 : L'archive de théâtre et le sentiment du manque

« Comme tout art, le théâtre produit des œuvres. Elles ont ceci de particulier d'être tout entières dans le moment de la représentation. L'œuvre de théâtre ne survit alors que dans ses restes, qui deviennent alors le seul témoignage de l'œuvre. Elle dure beaucoup moins longtemps qu'une vie d'homme, mais, comme elle, elle ne laisse que des souvenirs, quelques inscriptions et divers objets. C'est peut-être pourquoi les hommes ont inventé le théâtre, un art qui leur ressemble... Imaginons un tableau dont il ne resterait que les esquisses, des photos de plateau et des chutes... Après qu'elle [a] eu lieu, l'œuvre de théâtre, comme l'Histoire, est une conjecture, l'objet d'une hypothèse, d'une reconstitution . »

Béatrice Picon-Vallin et Jean-Loup Rivière, « L'enseignement des restes », dans Jean-Loup Rivière (dir.), p. 12.

2.3.2. L'inarchivable, ou la tentation des récits

Le sentiment de l'inarchivable est tout d'abord généré par la conscience que l'observation est une construction, et que toute écriture, même de l'Histoire, relève de la fiction. Mais ce sentiment nous incite également à percevoir et expérimenter l'une des fonctions narratives décrites par Paul Ricoeur, quand il stipule, dans *Temps et récit* que « raconter, c'est déjà expliquer ».

◀ LIVING !

FILAGE CAPTÉ LE 24 OCTOBRE 2012

PRÉSENTATION DU SPECTACLE ▶

▼ RESSOURCES ASSOCIÉES

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE ▶

24/10/2012 | Salle Didier-Georges Gabily - T.N.B. | Réalisateur(s) : Sylvain Quiviger

| Étape(s) associée(s) : [DÉROULÉ DES ÉTAPES DE LA RÉPÉTITION](#), [DIRECTION D'ACTEURS](#), [RITUELS ET JEU DE L'ACTEUR](#)

Il s'agit du filage du 24 octobre 2012, conçu à partir de la structure de l'abécédaire.

GÉNÉRALE CAPTÉE LE 7
NOVEMBRE 2012
SPECTACLE LIVING!
1 H 43 MIN

VIDÉO

La Fabrique du Spectacle

Un portail numérique dédié à la captation des
processus de création en accès libre

www.fabrique-du-spectacle.fr

