

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT	9
INTRODUCTION GÉNÉRALE	11
Aux origines de « l'avant-garde »	12
Avant-garde politique et/ou esthétique?	14
Des origines américaines	16
Vers le décroisement	17
De la pièce de théâtre à la performance, de l'acteur au performeur	24
De l'avant-garde historique à la scène contemporaine	28

PREMIÈRE PARTIE

L'AVANT-GARDE HISTORIQUE

LES ANNÉES SOIXANTE	
Consommation, luttes et contre-culture	33
Le politique entre en scène	37
Contestation	38
Une idéologie communautaire	70
Provoquer pour réveiller	80
La voix des minorités	86
Un théâtre décroisé	94
Un décroisement géographique	96
L'illusion et le réel	110

Rupture avec l'écriture dramatique	131
Dépassement du genre classique	139
LES ANNÉES SOIXANTE-DIX	
Replis et radicalisation	147
Abandons	150
Abandon de l'esprit communautaire	150
Le spectateur : de participant à voyeur	155
Un acteur automate	157
Retour sur soi	160
Esthétique de l'éclatement et de la fragmentation	169
Le visuel – l'image	170
Mosaïque non hiérarchique	188
Collage et esthétique de la discontinuité	195
Un jeu fragmenté	206
Une écriture fragmentée	209

DEUXIÈME PARTIE

LE WOOSTER GROUP

« LES HORS-LA-LOI DE L'AVANT-GARDE »

INTRODUCTION	221
RUPTURE IDÉOLOGIQUE, CONTINUITÉS ET RADICALISATION DE L'APPROCHE RÉFLEXIVE	
Le Wooster Group joue sur plusieurs tableaux	225
Travail collectif, mais décision finale du metteur en scène	225
Improvisation concrète et bien ordonnée	227
Repli sur soi	229
Briser le psycho-réalisme	240
Un collage plus dense, une fragmentation plus transgressive	242
Insertion textuelle	242
Patchwork	244

Multidisciplinarité et multimédia	254
Références culturelles en désordre	256
Cadrage et fragmentation scénographique	262
DE LA TRANSGRESSION À LA RÉSISTANCE	269
Relecture des « textes »	272
Présences textuelles décalées	273
Des auteurs « mis à nu »	275
Déconstruction des discours dominants	277
Autorité de la représentation	283
Une réception brouillée	283
Une expérience dépersonnalisante	287
Résister au jeu	293
Outils	294
Inscrire différents jeux dans un même flux	305

TROISIÈME PARTIE

LA NICHE-GARDE

1990-2004

INTRODUCTION	317
Un théâtre d'avant-garde dans une ville dépolitisée	317
Guerres culturelles	322
Influences philosophiques	325
Géographie urbaine : des artistes nomades	326
East Village, nouvelle Terre promise	328
Espaces alternatifs	329
Entrepôts et friches à Brooklyn	331
RÉSEAU MORCELÉ	335
Siti Company : Anne Bogart	335

Reza Abdoh. <i>Bogeyman, Quotations from a Ruined City,</i> <i>The Law of Remains</i> et <i>Tight Right White</i>	352
<i>Bogeyman</i>	354
<i>Quotations from a Ruined City</i>	360
<i>The Law of Remains</i>	369
<i>Tight Right White</i>	374
Radiohole. <i>Wurst, take it and eat it</i> et <i>Radiohole is Still My Name</i>	387
Elevator Repair Service. <i>Room Tone, Cab Legs</i> et <i>HTT</i>	399
The National Theater of the United States of America. <i>What's that on my Head!?!</i>	412
The Builders Association. <i>Alladeen</i>	415
Le Big Art Group. <i>Flicker</i> et <i>House of No More</i>	429
CULTURES POPULAIRES	
Appropriation et détournement	447
Impact de la télévision	448
Références populaires, commerciales et publicitaires	455
UN ACTEUR PLUS AUTHENTIQUE QUE CHARISMATIQUE	
Des technologies qui mettent à distance	466
Usages créatifs des subjectivités d'acteurs	468
<i>Viewpoints</i> et méthode Suzuki	477
Corporel et formel	479
<i>Persona versus</i> personnage	482
Styles de jeux traditionnels devenus hétérodoxes	484
Le flux du postmodernisme	489

QUATRIÈME PARTIE
DU *PERFORMANCE ART* À LA *PERFORMANCE SOLO*
LA VOIX DES DISCRIMINATIONS

INTRODUCTION	497
Définir la performance solo	500
Les performeurs solos et leur <i>persona</i>	510
NÉGOCIER UNE IDENTITÉ	517
Ego solo : exploration et revendication	519
Découvrir sa sexualité	519
Obsessions familiales	524
Fuir le conservatisme	527
Plaisirs érotiques	528
Intimité du couple	532
Négocier avec la maladie	537
Revendiquer sa culture, sa race, sa sexualité	541
Un individu brisé	544
Le regard de l'autre	544
Sentiment de non appartenance : l'entre-deux	546
Hybridité	549
DÉNONCER LES DISCRIMINATIONS	557
Violences sexuelles	557
Corps violé	557
Les mots de l'agression	562
Violences raciales	567
Les conflits raciaux	567
Illusions du multiculturalisme	571
Discriminations et laxisme politique	578
LE CORPS COMME EMPREINTE	583
Un corps témoin	583

Accessoires et costumes	588
Tisser un lien communautaire.	593
Personnage/ <i>Persona</i> : Ambiguïtés	603
CONCLUSION	621
« Ils n'ont rien à dire »	622
Richard Schechner : le déclin et la mort de l'avant-garde	626
Raconter de nouveau des histoires	629
« Une avant-garde institutionnalisée »	631
BIBLIOGRAPHIE	635
INDEX DES TITRES	663
INDEX DES COMPAGNIES	667
INDEX DES NOMS	669
INDEX DES THÈMES	673