

L'improvisation au théâtre

Quelques repères

« Inventer sans préméditer » (Michel Corvin)

Repères historiques

Antiquité	Aristote, <u>La Poétique</u> Improvisation à l'origine de la poésie et du théâtre	Poésie épique (aède) Comos dionysiaque ? Atellane romaine (à l'origine de la commedia)
Question de l'écriture et de la diffusion des textes écrits problème des supports ; transformation avec la découverte de l'imprimerie)		
Renaissance	Milieu du XVI ^e siècle : apparition de la commedia dell' arte. Maître vénitien (Pantalon) et valet bergamasque (le zanni).	Scenariio et scènes improvisées.
XVIII ^{ème}	Critique de la commedia traditionnelle par Goldoni (montée en puissance du texte). Développement des droits d'auteur.	Beaumarchais
XIX ^{ème}	Disparition de l'improvisation (reléguée dans les animations populaires, foires, tréteaux, mimes)	Cas de l'Angleterre : improvisation interdite (Question de censure)
XX ^{ème} siècle	Réhabilitation de l'improvisation comme travail de l'acteur, recherche de la créativité): Théâtre d'art de Moscou, 1898, Stanislavski (1863-1938)	
	France : Jacques Copeau (1879-1949) et Suzanne Bing (1885-1967) (Les Copiaus). (Elèves : Charles Dullin et Louis Jouvet)	Etats-Unis : Richard Bolewslasky (1889-1937) et Maria Oupenskaia (1876-1949) Développement : Actors Studio, Lee Strasberg (1901-1982)
Etats-Unis	Retour de l'improvisation par le biais des travailleurs sociaux : Viola Spolin (1906-1994)	1963, <u>Improvisation for the Theater</u>
	Paul Sills (1927-2008) et David Shepherd (1924-2018)	The Compass Players
	Pauls Sills	The Second city
	Del Close (1934-1999) Format d'improvisation long avec histoire cohérente.	The Committee
Angleterre, puis Canada	Keith Johnstone (1933-2023) (Impros plus ou moins longues dirigées par KJ) Theatersport (Match de catch)	1963 : Royal Court Theater studio (Theater Machine) 1972 Loose Moose Theater
Canada	Jean-Pierre Ronfard, Pol Pelletier, Robert Gravel (1944-1996)	1972 : Théâtre expérimental de Montréal.
	21 octobre 1977 : Premier match d'impro Fondation de la ligue nationale d'improvisation (Robert Gravel)	
France et Suisse	Alain Knapp (1936) Improvisations longues avec participation du public.	

Les 11 commandements de Del Close

Listen
Don't judge
Trust your fellow actors
No jokes
Never underestimate your audience
Work at the top of your brain
Your main job is to support
Save your fellow actor
Don't enter unless you are needed
Always check your impulses
You are all supporting actors

Quelques formats de théâtre d'improvisation :

- 1) Les matchs d'impro.
- 2) Le huis clos
- 3) Impalpable, la mémoire des choses (Omar Galvan)
- 4) Trio (Mark Jane)
- 5) Fauteuil d'orchestre (Smoking Sofa et la Grimass)

Improvisations au théâtre

Typologie :

1er constat : peu d'occurrences

1) Les écritures de plateau

Écritures de plateau : refus d'un texte préétabli que l'on mettrait en scène. Utilisation de matériaux (éclairage, jeu des comédiens, musique, costumes) dont les textes font partie.

L'improvisation comme outil. Expérimentation

Cf les travaux de Bruno Tackels : Pippo Delbono, Romeo Castellucci, Angelica Lidell, Rodrigo Garcia, François Tanguy, Joël Pommerat.

2) L'intervention du public

- Dans les ruines d'Athènes : Julie Bertin et Jade Herbulot / Le Birgit Ensemble
- Jeanne Dark, Marion Sieffert
- Yann Duyvendack et Roger Bernat: Please continue Hamlet

3) L'improvisation sur scène

- Les chiens de Navarre : Jean-Christophe Meurisse
- Julie Deliquet

-Une méthode de travail

-Une esthétique du naturel

Marie Payen

Part d'une matière qu'elle construit, agence en improvisant en direct devant le public- Musical.

« Délirer le monde pour en sauver quelque chose : ce pourrait être l'intention de ce projet. Le Fou guide les aveugles. Car chez le Fou, l'effondrement a eu lieu, et il est déjà en exil. Du Fou dans le Roi Lear, Simone Weil dit : « En ce monde, seuls des êtres tombés au dernier degré de l'humiliation, loin au-dessous de la mendicité, non seulement sans considération sociale, mais regardés par tous comme privés de la première dignité humaine, la raison – seuls ceux-là ont en fait la possibilité de dire la vérité. Tous les autres mentent. » Voilà donc mon essai, ma tentative : Raconter le futur dans la langue des fous. Les écouter si bien que je puisse apprendre cette langue et, devenant ambidextre, bilingue, être moi aussi capable de délirer, de chanter le monde à venir, de le danser... Tenter une exploration par le délire, migrer dans le dédale des prospectives, des peurs et des espoirs, dans les hoquets de l'histoire à venir, et jouer avec les Enfers. « Plutôt que de descendre dans le puits sans fond des problèmes, saisir les foyers machiniques, les lignes de fuites, et dévier. » Voici ce que dit Félix Guattari au sujet de sa pratique clinique avec les psychotiques. Je souhaite offrir cet horizon à l'écriture d'un spectacle. Hoqueter avec le monde, muter avec lui, sombrer peut-être, mais en Beauté ».

Biblio :

Théo Gorin : L'improvisation théâtrale : du travail d'atelier à la performance publique. Étude d'un phénomène interactionnel émergent".

(Thèse disponible sur Internet).

Alain Knapp : L'improvisation ne s'improvise pas, Actes-Sud Papiers, 2019

Alain Knapp : Une école de la création théâtrale, Cahiers n°7 ANRAT, Actes-sud papiers, 1993

Bruno Tackels : Les écritures de plateau (Les solitaires intempestifs, 2015)

Joseph Danan : Entre théâtre et performance, Actes Sud Papiers, 2013