

CURIEUX MANUEL
DE DRAMATURGIE
POUR LE THÉÂTRE,
LA DANSE
ET AUTRES MATIÈRES
À CHANGEMENT

Direction éditoriale
Émilie Martz-Kuhn
et Jessie Mill

Une mise en livre de
Daniel Canty avec
Studio TagTeam

CE CURIEUX MANUEL APPARTIENT À

FT
A

CURIEUX MANUEL
DE DRAMATURGIE
POUR LE THÉÂTRE,
LA DANSE
ET AUTRES MATIÈRES
À CHANGEMENT

Direction éditoriale
Émilie Martz-Kuhn
et Jessie Mill

Une mise en livre de
Daniel Canty avec
Studio TagTeam

TABLE DES MATIÈRES

- 12—*Curieux manuel*
Émilie Martz-Kuhn
et Jessie Mill
DEMANDE DE CONSULTATION
DRAMATURGIQUE
- 27—*La conversation comme
pratique dramaturgique*
Élise Simonet
- 39—*L'arche qui disparaît*
Maryse Goudreau
- 51—*Les danses sont des âmes*
Mathieu Bouvier
- 63—DANSES À VENIR
Michel F. Côté et
Catherine Lavoie-Marcus
- 69—*La responsabilité d'une
métamorphose*
Dalie Giroux et Pierrot
Ross-Tremblay
- 82—PRINCIPES DRAMATURGIQUES I,
REGARDS ET
COLLECTIONNEMENTS
- 85—*De petites étincelles partout*
Lindsay Lachance
- 97—*Comme si nous étions
des fantômes*
Loïs Brown
JEUX DE FANTÔMES
- 113—*Le saumon nous
rassemble*
Emily Johnson
- 121—*Élargir la géographie
des savoirs*
Felwine Sarr en
conversation avec
Stéphane Martelly
- 134—PRINCIPES DRAMATURGIQUES II,
APPELS ET ACCUEILS
- 137—*Nulle chose n'existe qui
n'en touche une autre*
Sara Vanderieck
- 149—*Le théâtre de la matière*
Daniel Canty
CURIEUX THÉORÈMES
- 163—*Les notes*
Sarah Israel
- 171—*Quelques stratégies de
dramaturgie musicale*
Riccardo Fazi
- 183—*Passer le pas de la porte*
Carole Karemera en
conversation avec
Aurélié Charon
- 194—PRINCIPES DRAMATURGIQUES III,
ANCRAGES ET POSTURES

- 197—*Une maison de l'attention*
Mylène Lauzon
- 205—*Faites entrer les enfants!*
Mélanie Dumont
- 215—*Études archéologiques d'une dramaturgie urbaine*
Catherine Lalonde-Massecar
- 235—*Cartographie à l'échelle 1:1 dramaturgie de l'ici*
Filippo Andreatta
- 243—*À la lisière de la forêt*
Lindsay Katsitsakatste
Delaronde
METTRE EN ŒUVRE DES PROTOCOLES ANCIENS
- 249—*Imaginer, soigner, habiter le réel*
Cynthia Fleury en conversation avec
Émilie Martz-Kuhn et Jessie Mill
- 261—*Naissance des Cliniques*
Martin Faucher
- 269—*Dramaturgies tremblantes et cliniques des vivant-es*
Camille Louis
- 277—*Carnets de marche*
Katya Montaignac
- 291—*Ce qui manque à l'appel*
Stéphane Martelly en conversation avec
Émilie Martz-Kuhn
- 298—PRINCIPES DRAMATURGIQUES IV, MESURES ET PROTOCOLES
- 303—*L'individualisme était une erreur (mais il finira par nous manquer)*
Jacob Wren
DOUBLE TRANCHANT
- 315—*Un gardien de la culture du travail*
Coman Poon et Nate Yaffe en conversation avec
Emmanuelle Jetté
AIDE-MÉMOIRE POUR DE MEILLEURES COLLABORATIONS
- 327—*Vers l'écoute d'un geste*
Yohayna Hernández
COMMENT RÉPARER UN MOTEUR? COMMENT RÉPARER UNE FORCE?
- 337—*Petit milieu*
Samuel Hackwill et Mathilde Maillard
FABRIQUER DES POÉSIES AVEC CE QU'ON VIENT DE SE DIRE
- 351—*Prendre soin des livres*
Julien Lefort-Favreau

359—*L'édition comme scène
expérimentale*

Martha Luisa

Hernández Cadenas

#SINSENTIDOLIBRE

369—*Ivre de livres*

Kouam Tawa

QUELQUES CONSEILS

POUR NE JAMAIS SORTIR

SANS SON LIVRE

379—INDEX DES PRÉSENCES

383—INDEX DES MONDES

386—INDEX DES CHOSES

LUES OU VUES

389—TABLE DES ILLUSTRATIONS

393—BIOGRAPHIES

397—UNE NOTE SUR

LA MISE EN LIVRE

M. Anderson,

Ce n'est pas comme cela que je travaille.
Bien à vous,

Dieu

— Ursula K. Le Guin, citant une lettre à
l'Association des écrivains de science-fiction

Notre personne ou notre action n'est pas si importante.
C'est ce qui circule, ce sont les puissances dont nous
sommes les gardien·nes, les responsables, qui importent ;
il faut leur laisser de la place.

— Dalie Giroux en conversation
avec Pierrot-Ross Tremblay

Émilie Martz-Kuhn et Jessie Mill

Ces dernières années, nous avons intégré à notre vie quotidienne l'une des technologies les plus banales et les plus révolutionnaires à portée de main. Nous adressons chaque jour des messages vocaux à nos ami·es, à nos familles, à nos collaborateur·rices et aux artistes avec lesquelles nous travaillons. Bribes de réflexion, observations spontanées ou réactions différées ramifient nos conversations courantes, les densifient. Saisir. Encapsuler. Partager. Nos voix enregistrées révèlent notre état, notre humeur et nos intentions. Par leur timbre et leur ton, elles instaurent une pratique qui vitalise et rétablit ce que neutralisent souvent courriels et textos. Les «vocaux», comme on les appelle, sont devenus d'indispensables outils—de véritables «ustensiles de la vie», pour reprendre l'expression du penseur camerounais Achille Mbembe au sujet des techniques.

Ce petit rituel journalier a curieusement participé à l'élaboration de ce manuel. À la fréquence irrégulière de nos séances d'édition répondait la trame plus serrée de notre correspondance orale. Une courte vibration dans la poche de gauche: parler, écouter, parler. Cette conversation lente s'est imposée comme principe éditorial, allant jusqu'à rythmer les invitations aux auteur·rices qui se sont étalées sur près de quatre ans. Encouragées par notre metteur en livre, l'écrivain Daniel Canty, nous avons tendu l'oreille aux échos, aux motifs et aux contradictions qui surgissaient, imaginé des dialogues entre les textes, et convié progressivement de nouvelles voix. Il fallait travailler à faire circuler la parole, mission dont s'est emparée l'équipe de conception, complétée par les jumelles Liz et Jess du Studio TagTeam. Le trio a donné forme à cet objet, rêvant d'un livre rond, à l'image d'une tablée où chacun·e des convives serait équidistant·e du centre.

Le *Curieux manuel de dramaturgie pour le théâtre, la danse et autres matières à changement* réunit un attirail d’approches, de manières de faire, d’idées, de récits de création et d’histoires. Il parle de dramaturgie depuis des scènes distinctes, depuis des fabriques du théâtre et de la danse, depuis des espaces indépendants et des institutions, depuis des questions esthétiques et des impératifs éthiques. Il s’adresse à ceux qui s’intéressent aux arts vivants, et plus largement aux processus créatifs. Les « matières à changement » évoquées par le sous-titre travaillent à élargir l’imaginaire et célèbrent des manières de créer souvent émergentes, expérimentales et non orthodoxes, mais aussi des méthodes ancestrales ou des savoirs tacites. Les contributions rassemblées proposent des questions utiles, des exercices pratiques, des méthodes à déjouer, d’après l’expérience d’artistes, d’écrivain·es et de philosophes. Dans l’esprit du vade-mecum, nous imaginons un livre de terrain, surligné, annoté, échangé et, pourquoi pas, lu à voix haute autour d’une table de travail ou dans un studio de répétition.

LES CLINIQUES DRAMATURGIQUES

Combien de fois nous a-t-on demandé de diffuser les fruits des Cliniques dramaturgiques, espace de partage et de rumination imaginé dans le cadre du Festival TransAmériques (FTA)? Dès 2016, le festival a proposé un service de dramaturgie aux communautés artistiques locales, à contretemps de la cadence de production et de diffusion stimulée par l’événement. Ce projet rassemble chaque année une cohorte de dramaturges venu·es de différentes régions du monde et issu·es de différents champs artistiques. Ces invité·es se mettent au diapason du contexte — un festival de danse et de théâtre dans une ville francophone d’Amérique — avant que ne s’ouvrent les portes de cliniques éphémères aux consultations polyglottes. Les artistes de la région où se pose le festival peuvent prendre rendez-vous pour un tête-à-tête dramaturgique, une rencontre gratuite et hospitalière permettant de converser autour d’un

projet de création en cours. Des « clinicien·nes » offrent toute leur attention aux participant·es, posent un regard bienveillant sur leur démarche, proposent des questions, des hypothèses, des lectures dans une forme douce d'intervention, voire d'of-frande — la gratuité du service ayant toujours compté.

Sept éditions des Cliniques ont eu lieu à Montréal, et sept autres à Berlin, à Rome, à Valenciennes dans le nord de la France, à Gand en Flandre, et à Vancouver. Le projet a fait mouche et rejoint chaque année bon nombre de participant·es, stimulé·es par une rencontre avec un·e dramaturge ou tout simplement par l'espace de circulation que le dispositif crée à l'intérieur d'un festival ou d'un lieu de création. D'un tel projet éphémère et ambulante, il devait bien y avoir *quelque chose d'autre* à tirer — des discours sur la méthode, des outils, des conseils, ou au moins une trace? Il fallait publier. Publiez! nous disait-on. Publier? Cet impératif a vite éveillé notre méfiance, d'autant que nous ne savions pas *quoi* publier, à l'issue d'autant de rencontres et d'interventions sur mesure. Nos complices dramaturges, pour la plupart, ignorent aussi bien que nous les modes d'emploi exacts de la dramaturgie, du théâtre, de la danse, et des arts qui nous occupent, et partagent sans doute une forme de pudeur à l'idée de parler de méthode. Car chaque projet appelle la sienne, et nos méthodes diffèrent, parfois radicalement. Mais il est vrai que nous apprenons les un·es des autres, que nous transformons nos approches sous l'influence de voix complices.

Au fil des années, une véritable communauté de pratiques a émergé des Cliniques dramaturgiques, et c'est à partir d'elle que nous avons construit ce livre, devenu site de parole. Les Cliniques sont nées dans un espace de fête, de fulgurances, de rencontres et de retrouvailles. Au creux des jours festivaliers, le dispositif discret résiste au spectaculaire, à l'impératif de produire et de montrer un résultat, chérissant plutôt le processus, l'essai, voire le brouillon. Il bénéficie néanmoins de l'agitation et de l'émulation créées par l'espace-temps qui l'entoure. Nous avons voulu faire de la dramaturgie un jeu, en