

L'ARTCHIPEL

Scène Nationale de la Guadeloupe
centre de résidence et de création

CATALOGUE

LIBRAIRIE DU SPECTACLE VIVANT

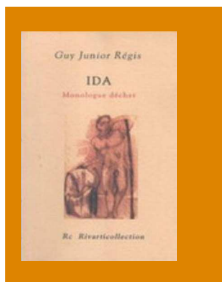
Il était une fois, en Guadeloupe, une scène nationale qui rêvait de pouvoir raconter à ses spectateurs de grandes histoires, mêlant théâtre, cirque, danse, musique... Son souhait s'est enfin réalisé : la LIBRAIRIE DU SPECTACLE VIVANT de l'Artchipel à ouvert ! Pièces de théâtre, romans, essais, de Peter Brook à Antonin Artaud en passant par Maryse Condé, Aimé Césaire... des textes qui mettent en lumière l'univers imprévisible et palpitant de la scène.

Pour votre plaisir et le notre !

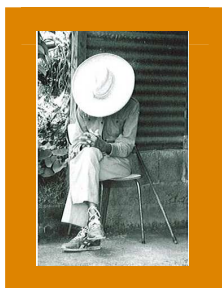
ARTS VIVANTS

THÉÂTRE - DANSE - MUSIQUE - CIRQUE

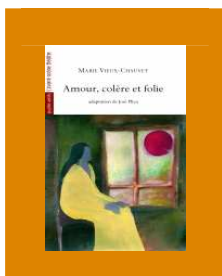
IDA - Guy Junior Régis

Ida, le premier livre de Guy Junior Régis, enfant terrible du théâtre haïtien Rivartrouff Collection, N.Y., 2006
« Le cri, le chant, le rire, le sexe, la dérision se partagent le temps du monde. » *Michèle D. Pierre-Louis*
« Ce texte un geste de résistance en soi. » *Diane Pavlovic*
« Un pays déchiré de paroles. » *Syto Cavé*

MOI CHIEN CREOLE - Bernard Lagier

Toute la misère du monde dans les yeux de ce "chien créole" qui parle et nous raconte son errance, sa rencontre avec plus paumés que lui encore. Un portrait de société à la fois poétique et truculent, par un auteur dont les talents de musicien avaient jusqu'ici occulté la plume audacieuse et originale. Certains passages en créole sont offerts en traduction simultanée !

AMOUR- adaptation pour le théâtre- José Pliya

Haiti, l'entre-deux guerres. Les trois sœurs Clamont, aristocrates décadentes, vivent dans leur grande demeure avec leurs souvenirs. Il y a Annette, la petite dernière, si belle ; il y a Félicia, qui a épousé Jean Luze, le beau français ; et il y a Claire, l'aînée, la veille fille la « mal sortie », qui nous raconte tout : ses frustrations, sa maison aux milles intrigues, son pays en déréliction et son amour fou pour un home, un amour insurrectionnel.

Image non disponible

MON PETIT POU CET- José Pliya

Le petit poucet a disparu. Il est rentré de ses glorieuses aventures, il a mangé, il a bu, il s'est assis puis, il a disparu. C'est son père, Guillaume le bûcheron qui le prétend. Il le cherche partout et ne le trouve pas. Pourtant, il aimerait bien savoir la vérité, la véritable histoire de son fils parce que tout ce qu'on raconte sur lui, son fils, il ne le croit pas. Il ne croit pas son fils « son pou, son sale petit pou », capable de tous ces exploits.

Pourquoi ?

LETTRES A L'HUMANITE- José Pliya

Au départ, une envie : évoquer un épisode méconnu de la Seconde Guerre mondiale, la présence des Noirs dans les camps de la mort. En second lieu, une opportunité : le quotidien communiste l'Humanité passe, à l'occasion de ses cent ans, une commande de courtes pièces sur un fait marquant entre 1904 et 2004. Ainsi naissent les six premières lettres. Enfin, le coup de cœur d'un metteur en scène pour ces lettres et son désir d'en faire un spectacle à part entière en demandant à l'auteur d'aborder des événements emblématiques plus récents. Ainsi est né ce recueil de "lettres à l'humanité" qui rappelle, tant aux adultes qu'aux jeunes, parfois avec humour et toujours avec émotion, que "l'homme est un loup pour l'homme".

L'AUGMENTATION- Georges Perec

Pour obtenir une augmentation (de salaire), il y a un chemin à parcourir. Long couloir percé de trous. Il faut que : la secrétaire du chef de service soit là, qu'elle soit de bonne humeur ; que le chef de service soit là ; qu'il entende quand on frappe, qu'il dise d'entrer, que proposant ou non un siège, il écoute, qu'il se laisse convaincre, qu'il concède l'augmentation. Du moins qu'il en parle à son chef de service.

Plaisir infini de la langue. Georges Perec joue avec les mots, avec les rythmes.

FACE A LA MERE - Jean René Lemoine

Un homme apprend que sa mère de 75 ans est morte assassinée à Port-au-Prince. Jeune, sa mère s'est enfuie avec ses deux enfants, le fils et la fille, pour un long exil en Belgique. Ensuite le fils s'est révolté, a enjoint la mère de partir, de le laisser. Elle est rentrée dans son pays. Dix années se sont écoulées sans que l'un et l'autre se croisent. Avec l'annonce de cette mort brutale, le fils après trois ans qu'il nomme de " coma " part à la rencontre de sa mère morte pour enfin parler d'amour. Il se présente devant le royaume des ombres pour dire et redire les mots qui ne sont pas venus au bon moment, pour laisser partir la douleur, accepter la violence du monde...

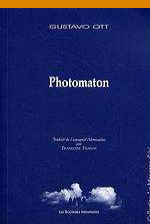

L'ADORATION - Jean René Lemoine

Une terrasse surplombant la mer. Une soirée dans un club qui pourrait s'appeler la Batelière. (...)

Face à face, une femme dans la maturité, Chine, et un homme, Rodez.

(...). Durant toute une nuit, Chine va dérouler de façon obsessionnelle et implacable le récit de leur première rencontre. Elle dévoilera peu à peu l'étrange mécanisme d'une passion dévorante dans laquelle elle s'est jetée à corps perdu et où les repères traditionnels de la conquête, du masculin et du féminin, sont irrémédiablement brouillés, ou du moins reversés...

PHOTOMATON - Gustavo OTT

Le stade rugissait.

Bordel, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'entendre. Je le vois se lever, un revolver à la main.

Je me prépare à marquer le but quand soudain, il me crie de nouveau : « photomaton ! Mon amour ! »

« Pan ! » et je tombe à deux mètres de la cage...

ECHYMOSE - Jean René Lemoine

Image non disponible

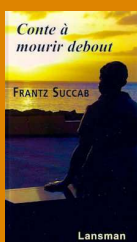
Je me suis consumée comme une allumette. A côté, lui faisait semblant d'être là. Un matin, j'ai levé la tête. J'avais dû m'endormir cinq minutes, pas plus, j'étais toujours vigilante. Mais c'est ce laps de temps, cette éternité de mon sommeil de vivante qu'il a choisi pour s'en aller. Il est parti sur la pointe des pieds, comme il faisait toujours, le matin, alors que je me remplissais du sommeil qui m'était nécessaire. Je me suis réveillée et j'ai su qu'il était parti.

LES IMMORTELS - Pascale ANIN

Image non disponible

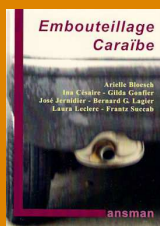
Ils semblent vivre un parfait amour. Lui veille sur elle, elle porte un enfant. Pourtant, chez l'un comme chez l'autre, la tension est palpable. Lui supporte de moins en moins son travail à l'hôpital. Elle est de plus en plus troublée par son absence totale de souvenirs antérieurs à son arrivée en Europe. Autour d'eux, il y a Hermann, l'ami, le frère, l'amant d'autrefois. Et aussi l'enfant qui rôde étrangement près de la maison, à la recherche de son identité. Quel drame ont-ils pu vivre ensemble, qui les a amenés à s'exiler loin de leurs terres natales ?

CONTE A MOURIR DEBOUT - Frantz Succab

La soirée suit son cours. Roberval, le vieux « tambouyé », prend soin de son instrument. (...). Bertilia, son épouse, s'affaire en cuisine et sert la soupe à son homme. Le silence est lourd. Normal : entre deux cuillerées, Roberval réfléchit à la manière dont il va annoncer sa mort prochaine... (...). Non loin de là, le Chroniqueur s'apprête à diriger l'événement à sa façon. Poussé par des médias qui en veulent toujours plus, il se présente en conteur moderne, envahissant le quotidien des familles et n'hésitant pas à soutirer les confidences, à les interpréter à son gré, voire carrément à réinventer la vie de ceux qu'il croise. Mais trompera bien qui trompera le dernier...

EMBOUEILLAGE CARAIBE - Arielle Bloesh – Ina Césaire – Gilda Gonfrier – José Jernidier – Bernard G Lagier – Laura Leclerc – Frantz Succab

Après avoir créé plusieurs versions du spectacle en France, Anne-Laure Liégeois a accepté de transposer le concept aux Antilles à condition que des auteurs « locaux » relèvent le défi de produire de courtes pièces originales se prêtant aux exigences d'une telle initiative. Guadeloupéens et martiniquais (d'origine ou d'adoption), 7 auteurs nous livrent dans cet ouvrage une douzaine de courtes pièces qui révèlent une certaine vision du monde, dont l'automobile est tantôt le centre, tantôt le prétexte.

TOUT CONTRE UN PETIT BOIS - Jean Michel RIBES

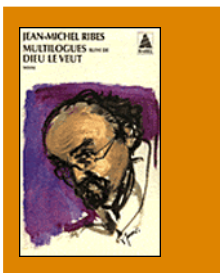
Image non disponible

Avec étonnement et humour, nous découvrons la dernière journée d'une femme...

THEATRE SANS ANIMAUX - Jean Michel RIBES

Un recueil de saynètes comiques - caustiques ou poétiques - dans lesquelles le brillant jeu verbal dénote une conception absurde du monde.

MULTILOGUES suivi de DIEU LE VEUT - Jean Michel RIBES

Second tome des chroniques théâtrales de Jean-Michel Ribes, qui en nous montrant le monde tel qu'il pourrait être ou devenir, puis en opérant un subtil et progressif décalage, fait naître le rire ou l'angoisse.

BATAILLES - Jean Michel RIBES & Roland TOPOR

Cinq batailles épiques, intimes, violemment drôles où se déploient les forces de l'imagination face à la dérision du quotidien.

Ruse, mauvaise foi, tous les coups sont permis dans ce qui est d'abord un combat de mots.

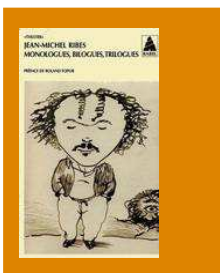
L'ODYSSEE POUR UNE TASSE DE THE - Jean Michel RIBES

Parodie du retour d'Ulysse à Ithaque.

LA CUISSE DU STEWARD - Jean Michel RIBES

L'anthropophagie est considérée ici comme le moyen le plus fiable de comprendre la nature des rapports humains le temps d'une farce.

MONOLOGUES BILOGUES TRILOGUES - Jean Michel RIBES

Un enchaînement de courts textes versant dans le comique ou l'absurde, souvent interprétés au théâtre par les plus grands.

MUSEE HAUT MUSEE BAS- Jean Michel RIBES

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une mère plastifiée pour être exposée, un ballet de Saintes Vierges, des gardiens épuisés par Rodin, un ministre perdu dans une exposition de sexes, une voiture disparue au parking Rembrandt, des provinciaux amoureux des Impressionnistes, touristes galopins galopant d'une salle à l'autre, passager clandestin dans l'art premier, Picasso, Gauguin, Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu'au burlesque.

LE JOUR OU NINA SIMONE A CESSÉ DE CHANTER- Darina Al Joundi / Mohamed Kacimi

Le soir des funérailles de son père, Noun coupe le son des psalmodies du Coran qui accompagnent obligatoirement cette cérémonie. L'acte provoque un grand scandale dans sa famille. Noun décide de s'enfermer à double tour avec son père pour lui dire ce qu'elle a sur le cœur, lui rappeler toutes les leçons de libertés qu'il lui a donné. Noun est libre face à la mort, mais une simple porte la sépare d'un monde hostile.

L'ILLUSION COMIQUE- Pierre Corneille

L'illusion comique marque un tournant dans la carrière littéraire de son auteur puisqu'après l'avoir écrite, Corneille n'écrira plus que des tragédies (sauf Le Menteur, 1643). Cette pièce peut alors apparaître comme l'aboutissement d'un apprentissage dans lequel l'auteur laisse éclater sa virtuosité littéraire.

EMBRASSONS NOUS FOLLEVILLE- Eugène Labiche

Avant lui les vaudevillistes avaient peuplé la scène de caricatures, de types préétablis, de grotesque ou de chromos. Lui, Labiche, fit évoluer devant la rampe des personnages aussi vrais que des Daumier, et le public eut l'impression de s'apercevoir dans une glace.

Ce fut donc par un don miraculeux d'observation, un sens profond du comique que recèle la vie quotidienne, qu'il amusa ceux mêmes qu'il avait observés.

PAS DE PRISON POUR LE VENT - Alain Foix

Dans la villa de Gerty Archimède de Cocoyer/Lezarde, battue par le vent, se réunissent trois femmes noires. Trois personnalités contrastées. Trois options de vie. Trois regards sur le monde qui se croisent, parfois divergent, parfois se rejoignent. Trois femmes noires qui incarnent, chacune à sa manière, le principe d'espérance dans un huit clos où leurs caractères, leur manière d'ouvrir le passage entre le passé et l'avenir s'opposent...

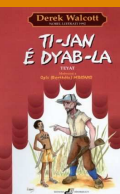
Cette pièce est inspirée de la rencontre d'Angela Davis et de Gerty Archimède dans les années 70 en Guadeloupe.

LA DEMOCRATIE MOSAÏQUE -

Résultat d'un concours d'écriture dramatique sur le thème « Une scène pour la démocratie », cet ouvrage regroupe 12 textes courts, originaux et inédits, à lire et surtout à jouer avec l'audace et la liberté que ce type de matériau favorise.

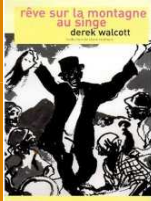
Ces scènes intéresseront tous ceux qui – comédiens, metteurs en scène, enseignants, étudiants et animateurs culturels – sont impliqués dans la pratique théâtrale au sein d'une troupe, d'un atelier ou d'un cours. Mais elles devraient également permettre aux autres de faire un premier pas dans la rencontre d'auteurs contemporains pour qui le théâtre conserve toute son urgence sociale et politique.

TI JAN É DYAB LA - Ogis Mbitako

Ti-Jean and His Brothers, sé on mèt mosotéyat Misyé Derek Walcott matshé anlé kanman a kont ka kouri toupatou adan Karayib-la anlé défyé Dyab-la ka défyé sé Neg-la pou-y manjé yo lè yo pèd... Jousjou Ti-Jan, toupiti ti mongongnon, vin pwan kanpo douvan-y. Ka on goumé konsa pé byen bay, tousa fòs kont tousa hak ?

Tout shalé a jennès a Misyé Wlcott adan ti mosotéyat-lasa, ka montré nou kijan tout bobo tini longan a-y, kontèl èwvwè lennmi a-w pi fò ki-w, si ou pi wé ki-y, ou sèten bat li: fòs pa tout! Kifè sé an men annoumenm divini annou yé.

REVE SUR LA MONTAGNE AU SINGE - Derek Walcott

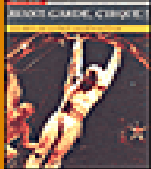
La pièce raconte l'irrésistible ascension d'un de ces hommes singes, Makak, un veil Antillais fruste, laid et épileptique, qui se croit investi d'une mission.

Sous des dehors simples, par le truchement des personnages librement inspirés des contes folkloriques, Derek Walcott dénonce l'illusion et les dangers inhérents à toute idéologie et quête du pouvoir. Il agite cette question d'actualité brûlante au moyen d'une écriture poétique savoureuse (...).

LA FABULEUSE HISTOIRE DU CIRQUE - Pascal Jacob

De la naissance du cirque à son déclin vers le milieu du XXe siècle, en passant par son âge d'or au XIXe siècle et jusqu'à son renouveau ces trente dernières années, Pascal Jacob déroule pour nous la fabuleuse histoire du cirque. *En piste !*

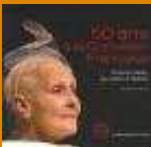

AVANT-GARDE CIRQUE ! - Jean-Michel Guy

Le cirque français aujourd'hui étonne par sa diversité et sa vitalité débordante, qui jurent avec l'impression de « déjà vu », voire de « toujours pareil », qui nous faisait tenir celui d'hier pour un genre canonique, accompli ou figé. Quinze amoureux du cirque éclairent sous différents angles la mutation en cours, qui, à bien des égards, propulse le cirque à l'avant garde de la création contemporaine

Image non disponible

ALBUM DU THEATRE UBU - Denis Marleau

50 ANS A LA COMEDIE-FRANÇAISE : CATHERINE SAMIE, UNE ENFANT DE MOLIERE - Laurencine Lot

Fin 2006, Catherine Samie, doyen de la Comédie-Française depuis dix-huit ans, deviendra Sociétaire honoraire après cinquante ans de présence active dans la troupe. Ce beau livre de photographies sort à l'occasion de son passage à l'honorariat et reflète les choix de sa vie : modestie, respect des autres, amour passionné du grand théâtre, bonheur d'appartenir à une troupe prestigieuse dont elle ne veut considérer que le meilleur.

LE PLAISIR DU SPECTATEUR DE THEATRE - Florence Naugrette

Le théâtre est avant tout un divertissement. Qui émeut, qui enseigne, qui interroge, qui conforte ou qui dérange, mais qui, dans tous les cas, vise à produire sur le spectateur le plaisir qu'il est venu chercher. C'est de ce plaisir qu'il est ici question. Histoire du théâtre, poétique et dramaturgie, analyse des textes et de la représentation, les diverses disciplines de la théâtrologie sont ici présentées sous l'angle du plaisir du spectateur, envisagé comme la cause finale du théâtre.

LE DICTIONNAIRE DE LA LANGUE DU THEATRE - Agnès Pierron

Voici un dictionnaire nouveau : une histoire du théâtre par les mots. La nouveauté est double : les mots surgissent de la littérature autant que des coulisses. De la gestuelle obscène des fêtes dionysiaques à la direction d'acteurs contemporaine, en passant par la codification baroque, le spectateur est pris dans une histoire qui le traverse. Le dictionnaire de la langue du théâtre regroupe 1 500 mots et expressions qui racontent la vie du théâtre, de ses métiers et de son langage : Le vocabulaire courant de la scène, des coulisses et de la salle.

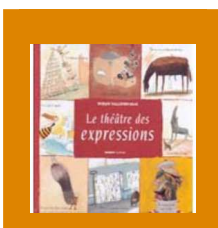
LE DICTIONNAIRE DU THEATRE -Patrice Pavis

Ce dictionnaire présente les grandes questions de dramaturgie, d'esthétique, de sémiologie et d'anthropologie théâtrale. Il constitue une somme sur l'histoire, la théorie et la pratique des arts de la scène. Il définit et explicite les notions clés de l'analyse textuelle et scénique à travers des exemples pris à la fois dans la dramaturgie classique et dans les mises en scène contemporaines. Prenant en compte les expériences interculturelles et interartistiques, ce dictionnaire encyclopédique permet une approche plurielle des textes dramatiques et des représentations. Complété par un index thématique, un index nominum et une importante bibliographie, cet ouvrage constitue la référence pour l'étudiant, l'amateur et le praticien autant que pour le critique et le spectateur.

QU'EST-CE QUE LE THEATRE - Emmanuel Wallon, Christian Biet, et Christophe Triau

Pour comprendre ce qu'est le théâtre, et particulièrement, pour saisir ses évolutions les plus récentes, il convient de mêler les points de vue qui le constituent en faisant parler les spectateurs, les metteurs en scène, les acteurs, les dramaturges, les scénographes, les régisseurs, et les auteurs. Car le jeu du théâtre n'a cessé, depuis les origines, de mobiliser des individus (...). Cet ouvrage aborde également la situation du théâtre contemporain dans une perspective qui mobilise les histoires de l'architecture, de la littérature, de la représentation, des esthétiques, des idéologies, du statut des acteurs et de l'économie des loisirs. Une large part est accordée à la scénographie.

LE THEATRE DES EXPRESSIONS - Myriam Viallefont-Hass et Ronan Badel

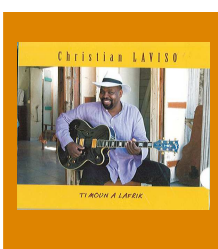
On dit souvent de quelqu'un que c'est "un vrai moulin à paroles" ou encore qu'"il est heureux comme un poisson dans l'eau". En les classant par thèmes, cet album se propose de recenser, pour notre plus grand plaisir, la multitude d'expressions du même acabit. Certaines sont connues, d'autres moins. Mais toutes ont une explication, et surtout une origine. Des dessins désopilants prennent les mots "au pied de la lettre" et illustrent avec humour ce dictionnaire pas comme les autres.

MOI J'AI RIEN D'INTERESSANT A DIRE - Jean Pierre Moulères

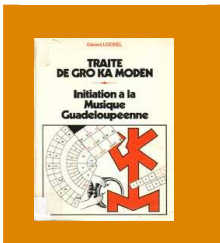
Des paroles réjouissantes, complexes, subtiles, ambivalentes, profondes, lumineuses, recueillies précieusement comme un jardinier ramasse des graines pour les saisons d'après... Parce que ce qu'ils nous donnent là éclaire, explique, nous montre un peu comment ça pourrait aller, le théâtre... si on les écoutait.

Ce projet a vu le jour au Centre d'art et d'essai de Mont-Saint-Aignan, dans l'agglomération rouennaise, où depuis 1992 est offerte aux artistes la possibilité d'essayer, de chercher et de présenter au public des formes expérimentales dans tous les domaines du spectacle vivant.

Ti Moun à Lafrik (2008) – Christian Lavis

CD - musique

TRAITE DE GWOKA MODERNE - Gerard Lockel

Initiation à la musique guadeloupéenne, Gérard Lockel, 1981

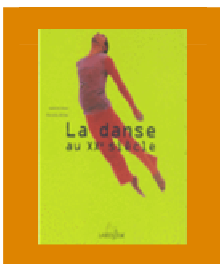
TECHNI'KA - Léna Blou

Transcendant son rôle d'artiste, de danseuse et de chorégraphe, Léna Blou avec son livre *Techni'Ka* pose ici un nouveau fondement qui participe plus que jamais à la construction de cet espace être caribéen. Nouveau fragment indéfectible de sa philosophie où cette fois le jeu des mots remplace celle du corps et du geste de manière à laisser des traces fortes et ainsi apporter un point d'ancrage académique à la réflexion nourrie et portée par la matrice Gwo-ka.

LA DANSE CLASSIQUE

Ce cahier de jeux et questionnaires sur la danse classique s'adresse à la fois aux professeurs et aux élèves des écoles de danse, ainsi qu'aux amateurs de ballets : il apporte aux premiers un important complément pour leur pratique de la danse et permet aux seconds de pénétrer dans les coulisses de cet art. Le concept de l'ouvrage fait que le lecteur se divertit tout en réfléchissant aux erreurs à ne pas commettre dans la pratique et en découvrant ou en trouvant, quels que soient son âge et ses connaissances, certains repères essentiels de l'histoire de la danse

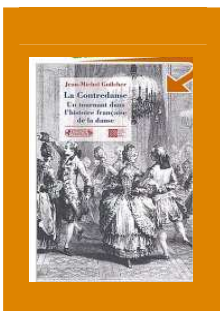
LA DANSE AU XXEME SIECLE - Isabelle Ginot et Marcelle Michel

Ce livre témoigne, en ce début de XXIe siècle, de l'intense bouleversement intervenu dans le domaine de la danse au XXe siècle et des grandes tendances qui se sont dessinées : la prise en compte de l'héritage du passé, en particulier classique, parfois réaménagé et mis au goût du jour ; la volonté de faire table rase pour inventer de nouveaux codes, une nouvelle manière de danser. Il montre comment cette opposition se résorbe aujourd'hui, laissant la place à un patrimoine dans lequel les chorégraphes puisent indifféremment.

LA NOUVELLE DANSE FRANÇAISE

La " Nouvelle danse française " est née dans les années 1970, époque à laquelle des danseurs formés en Allemagne et aux États-Unis diffusent de nouveaux outils de composition. La création chorégraphique sort alors des institutions traditionnellement réservées à la danse.

LA CONTRE DANSE -

Ce livre atteste tout particulièrement de la transmission de la « danse à figures » dans différents milieux sociaux au cours de l'histoire. À travers cette étude, l'auteur éclaire d'un jour nouveau l'ancienne société française. Au-delà des répertoires de danse et de leur pratique, il nous livre une vision des mouvements qui traversent la société de l'Ancien Régime, des attentes de celle-ci, des réponses qui lui sont proposées et du même coup de son évolution. Pour la première fois, un auteur montre ainsi que les divers dispositifs de la danse récréative sont autant de « mises en ordre sociales » révélatrices des mentalités et de l'évolution de celles-ci.

LA DANSE CONTEMPORAINE - Dominique Frétard

Que s'est-il donc passé pour que la situation provoquée par le " boom " chorégraphique des années 1980 soit si rapidement et si durement remise en question par le milieu lui-même. Par des danseurs et des chorégraphes regroupés au sein de mouvements informels, qui donneront naissance à ce qu'on appelle désormais la non-danse. Apparu dans le courant des années 1990, ce nouveau champ de l'art chorégraphique a suscité des discours et inauguré des manières complètement radicales d'être en scène.

PEDAGOGIE & FORMATION

DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE & CULTUREL

LA DIRECTION D'ACTEURS – Sophie Proust

Cet ouvrage porte sur un sujet jusque-là peu exploré pour lui-même : la direction d'acteurs. S'appuyant essentiellement sur des expériences de stagiaire et d'assistant à la mise en scène auprès d'Yves Beaunesne, Matthias Langhoff, Denis Marleau et Robert Wilson, ces pages sont consacrées au travail, lors des répétitions, du metteur en scène avec les acteurs pour créer un spectacle. Des entretiens avec Stéphane Braunschweig, François Chat et Matthias Langhoff, présentés dans leur intégralité, enrichissent également cette large définition d'un art en perpétuel mouvement.

ANATOLI VASSILIEV – AU CŒUR DE LA PEDAGOGIE THEATRALE - Stéphanie LUPO

Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion entre théorie et pratique, menée au contact des enseignements d'Anatoli Vassiliev.

Stéphanie LUPO retrace les vingt ans de recherche pendant lesquels Vassiliev met au point la méthode des « structures de jeu ludique ». Centré sur le jeu de l'acteur comme processus vivant et créatif, le livre rapporte les secrets du laboratoire et de l'art en train de se faire.

NOUVELLES FORMATIONS DE L'INTERPRETE (LES) - THEATRE, DANSE, CIRQUE, MARIONNETTE

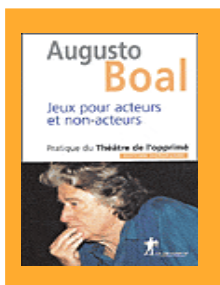
La création contemporaine dans les arts du spectacle s'avère aujourd'hui souvent pluridisciplinaire. Nous assistons en effet à des représentations dont il est parfois difficile de qualifier le genre. S'agit-il de théâtre, de danse, de cirque ou de marionnettes ? C'est précisément cette évolution qui nous a incité à examiner la situation de la formation à ces différents arts. Correspond-elle à l'évolution de la scène actuelle ?

L'originalité de cet ouvrage consiste à analyser les nouvelles orientations pédagogiques des enseignements artistiques. Cette recherche est la première à mettre en évidence un nouveau type de formation et à en faire comprendre les objectifs profonds.

L'ACTEUR ET LA CIBLE Declan Donnellan

Dans cet ouvrage pratique, Declan Donnellan opère au cœur de l'acteur, y dénouant le jeu de ses entraves. Il s'y livre à une approche rafraîchissante et radicale, dans laquelle tout artiste de théâtre trouvera un pertinent témoignage. "Ces nouveaux conseils aux comédiens coupent dans le vif de toutes les généralités sur le jeu pour en extraire des détails d'une nouveauté lumineuse. Grâce à une écriture légère et pleine d'esprit, Declan Donnellan mène subtilement les jeunes acteurs à prendre conscience des processus vivants qui se cachent derrière leur travail. Il fait preuve d'une pensée et d'une intuition profondes, fruits de l'expérience directe.

AUGUSTO BOAL -

Le Brésilien Augusto Boal est l'une des grandes figures internationales du théâtre contemporain : fondateur du Théâtre de l'opprimé, sa pratique a essaimé depuis plus de trois décennies dans le monde entier. Ses techniques sont largement utilisées par ceux qui ont choisi de faire du théâtre une arme politique, mais aussi par les professionnels du social (psychothérapeutes, infirmiers psychiatriques, éducateurs ou enseignants).

La nouvelle édition de ce livre, désormais devenu une référence incontournable, est entièrement actualisée et propose de nouveaux jeux, exercices et techniques

L'ANALYSE DU TEXTE DE THEATRE- Michel Pruner

Le texte théâtral a un statut particulier : il est à la fois matériau du spectacle et œuvre littéraire. Son approche exige une démarche spécifique qui tienne compte de ce double aspect. Cet ouvrage aborde les différents problèmes que soulève la théâtralité du langage dramatique : élaboration de la fable, traitement de l'espace et du temps, construction du personnage, fonctionnement du dialogue théâtral, autant des questions sur lesquelles, à travers de nombreux exemples, il apporte des repères utiles, afin de guider les étudiants dans leur pratique des textes de théâtre.

QU'EST-CE QUE LE THEATRE - de Christian Biet et Christophe Triau

Pour comprendre ce qu'est le théâtre, et particulièrement, pour saisir ses évolutions les plus récentes, il convient de mêler les points de vue qui le constituent en faisant parler les spectateurs, les metteurs en scène, les acteurs, les dramaturges, les scénographes, les régisseurs, et les auteurs. Car le jeu du théâtre n'a cessé, depuis les origines, de mobiliser des individus historiquement, socialement, hiérarchiquement, topologiquement hétérogènes. Cet ouvrage aborde également la situation du théâtre contemporain dans une perspective qui mobilise les histoires de l'architecture, de la littérature, de la représentation, des esthétiques, des idéologies, du statut des acteurs et de l'économie des loisirs. Une large part est accordée à la scénographie.

COMMENT ECRIRE POUR LE THEATRE – Steve Gooch

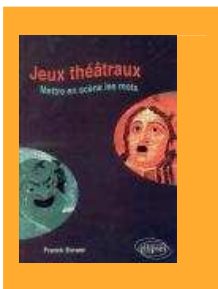
Ce manuel didactique, à l'usage des néophytes comme des auteurs professionnels, enseigne pas à pas la façon de devenir auteur dramatique, et constitue un fil conducteur indispensable à l'élaboration complexe d'un drame ou d'une comédie, de l'idée de départ, au développement de la trame et des dialogues, en passant par la caractérisation des personnages, pour arriver au processus de révision de l'œuvre complète

ANALYSE DES SPECTACLES (L') - THEATRE, MIME, DANSE, DANSE-THEATRE, CINEMA – Patrice Parvis

Rendre au spectateur confiance en son propre regard, confiance qu'il n'aurait jamais dû perdre, tel est le désir de ce parcours à travers les spectacles et leurs analyses.

Théâtre parlé, mime, danse, danse-théâtre, cinéma et médias audio-visuels, autant de pratiques spectaculaires étroitement associées dont cet ouvrage propose le panorama avec quelques exemples empruntés au domaine oriental

JEUX THEATRAUX : METTRE EN SCENE LES MOTS – Frank Evrard

Ce livre est destiné à ceux qui, du collège à l'université en passant par les ateliers ou la pratique artistique, sont fascinés par le théâtre.

Après quelques rappels théoriques et clins d'oeil à l'histoire du genre - de la tragédie antique de Sophocle aux écritures contemporaines -, le lecteur pourra explorer à partir de jeux et d'exercices corrigés le langage théâtral, l'action dramatique, puis les genres théâtraux et leurs codifications.

Le dialogue avec les grands auteurs du passé et du présent pourra alors éveiller chez le lecteur l'envie de passer à l'acte et de donner la parole à son tour à des personnages.

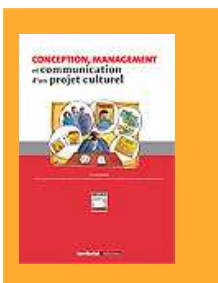
A LA DECOUVERTE DE 101 PIECES – Bernadoce Marie

L'auteur étudie le contenu thématique, l'écriture, la dramaturgie de chaque œuvre et propose des pistes de travail pour le plateau et la classe (de français langue maternelle ou langue étrangère). Elle défend une double pratique du texte de théâtre, matériau littéraire à lire et à écrire, résolument inscrit dans les démarches artistiques de la scène, transposées à l'école. Ces fiches critiques sont accompagnées d'une réflexion sur l'enseignement du texte de théâtre, d'un glossaire des notions employées et de témoignages d'auteurs

LES CARNETS DE LA MARIONNETTE – dirigé par Evelyne Lecucq

Les Carnets de la marionnette constituent une nouvelle collection d'ouvrages sur le théâtre de marionnettes. Ce deuxième volume, dirigé par Evelyne Lecucq, est consacré à la pédagogie et à la formation. Il fait le point sur la transmission de l'art de la marionnette dans l'hexagone.

CONCEPTION, MANAGEMENT ET COMMUNICATION D'UN PROJET CULTUREL –Paul Rasse

Le concept de projet occupe une place importante au sein de la littérature managériale. Curieusement, dans le champ de la culture, secteur d'activité en plein essor il n'existait pas jusqu'à aujourd'hui d'ouvrage qui lui soit consacré. Cet ouvrage fait plus que de combler un vide. C'est un manuel à l'usage des professionnels de la culture, pour les aider à réfléchir à leurs pratiques et mieux les défendre, comme de ceux qui envisagent de s'y engager, de se lancer dans la conception et le management de projets, ou encore, sur le versant des politiques culturelles, de piloter des appels d'offres, de susciter et d'évaluer des demandes de financement public.

LA CULTURE POUR QUI ? - Jean Claude Wallach

Comment transformer les relations que nos concitoyens entretiennent avec l'art, les œuvres et les artistes ? ce livre s'efforce d'ouvrir quelques chemins entre singularités et solidarités. Il invite les artistes et les professionnels de la culture à repenser leur rapport à la population. Il appelle les dirigeants nationaux et les élus locaux à imaginer avec les acteurs culturels des réponses politiques renouvelées à la question : la culture, pour qui ?

NOS ENFANTS ONT-ILS DROIT A L'ART ET A LA CULTURE - Jean-Gabriel Carasso

Face à l'influence toujours plus vive de l'audiovisuel marchand sur leur imaginaire, quel projet proposer à nos enfants pour les aider à construire leur esprit critique et à se faire une place dans la cité ? avec maîtrise et clarté, Jean-Gabriel Carasso explique le sens et les enjeux de l'éducation artistique et culturelle. Il incite les responsables politiques, du chef de l'Etat aux élus locaux à faire de ce thème une cause nationale. Un manifeste à manifester à mettre entre toutes les mains : parents enseignants, artistes, acteurs culturels, élus...

LES MOTS DISTORDUS : CE QUE LES MUSIQUES ACTUELLES FONT DE LA LITTÉRATURE - Stéphane Malfettes

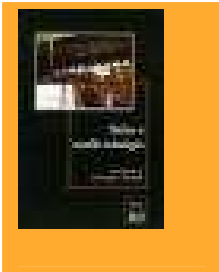
Il arrive que les musiques actuelles puisent dans la littérature pour constituer leurs matières verbales. Certains groupes vont jusqu'à s'approprier des textes du panthéon littéraire. De tels processus d'adaptation entraînent une double "déterritorialisation" des textes puisque les mots changent à la fois de support et d'univers symbolique.

L'ART CONTEMPORAIN

"Il n'y a rien à voir, c'est n'importe quoi." - "Mon fils de cinq ans en fait autant !" - "L'art est réservé à une élite." - "L'art contemporain va à l'encontre du Beau." - "Il se résume à la provocation et à la violence." - "Le marché de l'art surestime l'art contemporain."

Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte un éclairage distancié et approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir

THEATRE ET NOUVELLES TECHNOLOGIE

L'usage par le théâtre des " nouvelles " technologies, aux combinatoires incalculables, questionne les rapports de l'homme et de la machine, et sonde la nature de l'humain. L'ordinateur peut devenir alors le sujet même de la création artistique, et faire surgir d'autres rapports, non seulement à la machine, mais au monde

Ainsi les " nouvelles " technologies, loin d'être un simple adjuvant technique au théâtre, posent la question des frontières de l'humanité.

DIVERS

ESSAIS - TRAITES - POÉSIE - ROMANS...

LE CAHIER D'UN RETOUT- Aimé Césaire

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une mère plastifiée pour être exposée, un ballet de Saintes Vierges, des gardiens épuisés par Rodin, un ministre perdu dans une exposition de sexes, une voiture disparue au parking Rembrandt, des provinciaux amoureux des Impressionnistes, touristes galopins galopant d'une salle à l'autre, passager clandestin dans l'art premier, Picasso, Gauguin, Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu'au burlesque

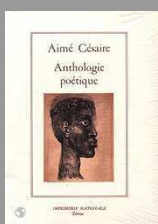
Image non disponible

LES CAHIERS DE PROSPERO N°12 – revue nationale des Ecritures du Spectacle

Numéro dirigé par Gerty Dambury

Image non disponible

MARYSE CONDE ET LE THEATRE ANTILLAIS - Melissa McKay

AIME CESAIRE – ANTHOLOGIE POETIQUE (2001) - Présentation et notes de Roger Toumson

« Orphée noir », descendant aux enfers pour remonter au soleil des vivants, Aimé Césaire, au point de rencontre entre Mythe et Histoire, fait jaillir sa poésie envoûtante, bouleversante, dont l'inspiration transfigure le langage, qui se fait verbe, musique et danse. Par l'éclatante beauté des métaphores, le monde réel, comme par magie est transformé, réinventé. L'acte poétique devient l'acte du Créateur lui-même, il engendre l'univers. Ramené à son essence, le poème est un chant où les mots, perdant leurs contours, se fondent en un réseau de résonances et d'échos.

LA PAROLE DES FEMMES : ESSAI SUR DES ROMANCIERES DES ANTILLES DE LA LANGUE FRANÇAISE - Maryse Condé

Il faut de toute évidence se garder de trop interroger la littérature et de la considérer comme l'équivalent du discours politique ou ethnologique. Néanmoins à travers elle, il est possible de cerner l'image d'une collectivité et de vivre un moment avec elle. Aussi, nous avons pensé qu'il serait intéressant d'étudier les oeuvres de quelques romancières des Caraïbes de langue française afin de découvrir le regard qu'elles portent sur elles-mêmes, sur leur pays et leur société et d'appréhender les problèmes qu'elles affrontent.

Image non disponible

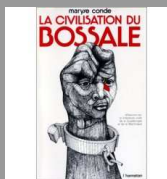
LES THEATRES FRANCOPHONES ET CREOLOPHONES DE LA CARAIBE – Alvina Ruprecht *Haiti, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Sainte-Lucie*

Cet ensemble d'études consacrées aux théâtres francophones et créolophones de la région caribéenne tire son originalité de la mise en évidence des composantes de la pratique théâtrale en tant que domaine distinct de la littérature. L'ouvrage analyse la dramaturgie, la mise en scène, la réception critique et populaire, de même que le jeu, tels qu'ils se manifestent en Guadeloupe, en Guyane, en Haiti, en Martinique et à Sainte Lucie. Sans être exhaustif, cet ouvrage est précurseur de la démarche de spécialistes et d'observateurs de la scène antillaise. Il vise à appréhender l'originalité des pratiques trop longtemps ignorées ou reléguées à l'ombre de l'institution théâtrale occidentale.

AFRIQUE NOIRE ET GRAMATURGIES CONTEMPORAINES : LE SYNDROME FRANKENSTEIN

Alliant des entretiens avec les dramaturges Kossi Efoui, Idris Youssouf Elmi, Valérie Goma, Koffi Kwahulé, Koulsy Lamko, Caya Mahélé, José Pliya, Kouam Tawa et Marcel Zang, des extraits de pièces et sa propre réflexion, Sylvie Chalaye dresse un portrait vivant du nouveau courant des écritures dramatiques africaines francophones, né au détour des années 1990, sur les traces de Sony Labou Tansi.

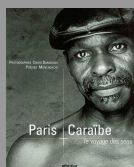

LA CIVILISATION DU BOSSALE – Maryse Condé

Personne ne sait ce qu'est le Noir. On ne connaît pas sa langue. On n'appréhende qu'imparfaitement ses dieux, ses relations avec le monde visible et invisible. On lui impose une personnalité qui convient à l'usage que l'on veut en faire. On explique de façon hâtive et toujours malveillante les aspects de sa nature qui, en dépit de tout, viennent contredire cette personnalité d'emprunt. Le Bossale, c'est l'esclave d'Afrique amené par la traite dans les plantations de Martinique et de Guadeloupe et qui, à partir de ses luttes, de ses souffrances et de ses espoirs, va créer toute une littérature orale. C'est à travers cette littérature orale que Maryse Condé tente de dégager le vrai visage de ses ancêtres : les Bossales

Image non disponible

NOSTROM - Monchoachi

PARIS – CARAIBE : le voyage des sens - Monchoachi

Image non disponible

PROSOPOPEES URBAINES – Ed Desnel

Chants de la ville, chants des îles, chants des îles-villes, ces Prosopopées urbaines exaltent l'imaginaire poétique d'auteurs contemporains d'horizons divers de la francophonie, -d'Haïti, Martinique, Guadeloupe, Tunisie, Corse, Ile Maurice, Ile de France et Sénégal.

Ouvrant la voie à ces voix inédites d'urbains, l'universel chantre de la Négritude Aimé Césaire conte dans un entretien sa rencontre à Paris, dans les années trente, avec ces deux grands poètes sénégalais disparus, Léopold Sédar Senghor et Bigaro Diop, francophones et fondamentalement africains.

ANTHOLOGIE DE LITTÉRATURE HAITIENNE – Lyonel Trouillot, Georges Castera, Claude Pierre, Rodney Saint-Eloi.

Un siècle de poésie 1901 - 2001

Image non disponible

BICENTENAIRE – Lyonel Trouillot

Né de la nécessité profonde et urgente, pour son auteur de rendre compte des événements qui ensanglantèrent les célébrations de ce bicentenaire (2004, année du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti), ce roman incandescent affirme une nouvelle fois que la littérature, transcendant le commentaire, est sans doute l'un des plus puissants antidotes au chaos.

Amour, Colère
et Folie
Marie VIEUX-CHAUVET

AMOUR, COLERE ET FOLIE - Marie Vieux Chauvet

Dans cette trilogie, empêchée de parution par Duvalier et ses terrifiants tontons macoutes, Marie Vieux-Chauvet, dénonce sans ambiguïté le régime de violence et d'oppression imposé par le pouvoir en place, en refusant tout manichéisme. Consumés d'impuissance et de paranoïa, ses personnages transfigurent leur aliénation en sentiment de vengeance, avec pour exutoire les compromissions qui ne sont – en vérité – que les relents d'un univers carcéral.

Image non disponible

JAZZ ET VIN DE PALM - Emmanuel Dongala

Sous la naïveté burlesque des sujets, tels ces extraterrestres prenant possession de la planète et que seul l'enivrant vin de palme peut adoucir, nous sont livrées quelques-unes des plus belles pages sur la défaite du rêve des jeunes États africains, évoquée comme en écho par la tragédie d'un saxophoniste (John Coltrane) de génie en quête de l'absolu.

John Coltrane
27 portraits de jazz légendaires

JOHN COLTRANE - Franck Médioni

Quarante ans après sa mort, survenue le 17 juillet 1967, quatre-vingts musiciens de jazz, toutes générations, toutes nationalités, tous styles confondus, rendent hommage à John Coltrane. Figure majeure de l'histoire de la musique noire américaine, le saxophoniste ténor et soprano John Coltrane est l'un des musiciens phares du XXe siècle. Il s'agit donc d'hommages, d'impressions, de réflexions, de souvenirs, de mémoire, d'histoire, d'amour. réunis par Franck Médioni, ces témoignages inédits forment comme un portrait polyphonique de John Coltrane.

Image non disponible

UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS - Pie Tshibanda

Réfugie politique en Belgique, Pie Tshibanda a connu tous les aléas de ceux qui doivent fuir leur pays et veulent trouver un lieu d'accueil pour vivre avec leur famille et exercer un métier.

Dans cet ouvrage autobiographique, Pie Tshibanda conte son exil avec force et humour, lucidité et tendresse. « j'aurai été la voix des voix, et mon exil aura un sens quelque part », raconte-t-il dans ce livre et désormais dans spectacle qu'il présente à travers la Belgique, la France...

**NOS ABONNES BENEFICIENT D'UNE REDUCTION DE 5 %
SUR L'ENSEMBLE DE LA LIBRAIRIE.**

**TOUS NOS OUVRAGES SONT DISPONIBLES A LA
COMMANDE SUR INTERNET**

www.lartchipel.com

La Librairie Générale Jasor est notre partenaire pour l'acquisition d'une grande partie des livres en vente dans notre Librairie du Spectacle Vivant !

L'ARTCHIPEL
Scène Nationale de la Guadeloupe
centre de résidence et de création

CATALOGUE
LIBRAIRIE DU SPECTACLE VIVANT

L'ARTCHIPEL Scène Nationale de la Guadeloupe

Bd du Gouverneur général Félix Eboué
97105 Basse-Terre
Tel : 05 90 99 29 13
e-mail : lartchipel@wanadoo.fr

L'ARTCHIPEL
Licences d'entrepreneur de spectacles n°971/0308 - 971/0309 - 971/0310

L'ARTCHIPEL est subventionné par
le Conseil général de la Guadeloupe, le Ministère de la culture et de la communication (D.R.A.C)
et soutenu par le Conseil régional de la Guadeloupe.

