

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES
Sommaire	9
Remerciements	11
Introduction générale	15
<i>Du théâtre en réclusion</i>	20
<i>La subversion de l'institution</i>	24
<i>Quelques éléments méthodologiques</i>	26
<i>Ce que cet ouvrage n'est pas</i>	31
<i>Quelques spécificités narratives</i>	32
<i>Quatre chapitres, quatre temps</i>	32
<i>Avant de vraiment commencer</i>	34
Chapitre 1. La création collective théâtrale dans les lieux d'enfermement	37
1. LA CRÉATION COLLECTIVE THÉÂTRALE.....	43
1.1. <i>La contestation sociale et politique au théâtre</i>	48
1.2. <i>Les théâtres à visée sociale et politique</i>	49
1.3. <i>Le théâtre-action en Belgique</i>	52
1.4. <i>La création et le collectif en atelier</i>	56
2. DE LA CRÉATION COLLECTIVE THÉÂTRALE EN PRISON.....	58
2.1. <i>Du théâtre en prison</i>	60
2.2. <i>Genèse et objectifs de l'atelier de théâtre-action en prison</i>	65
a. « <i>Faire lien avec l'extérieur</i> ».....	66
b. « <i>Être acteur au théâtre pour devenir acteur de sa vie</i> ».....	71
2.3. <i>Espaces et temps de la création</i>	79
a. <i>Se réapproprier l'espace carcéral</i>	81
b. <i>S'adapter au temps : s'organiser et se projeter</i>	87

2.4. Acteurs et rôles dans l'atelier.....	91
a. Le comédien-animateur	99
b. Le personnel pénitentiaire.....	101
c. Les comédiens incarcérés.....	103
3. DE LA CRÉATION COLLECTIVE THÉÂTRALE EN IPPJ.....	104
3.1. Genèse et objectifs de l'atelier de théâtre en IPPJ.....	111
a. Éduquer et réinsérer.....	112
b. Motiver et valoriser.....	116
c. Favoriser l'expression libre.....	118
d. Ouvrir une brèche.....	121
3.2. Temps et espaces de la création.....	122
a. Les temps de la création.....	123
b. L'espace choisi : le cadre ouvert de l'atelier.....	125
c. Le spectacle : un moment et un lieu particuliers.....	127
d. Les interstices tout au long du processus.....	128
3.3. Acteurs et rôles dans l'atelier.....	129
a. Les jeunes de la section.....	130
b. Le personnel de l'IPPJ.....	131
CONCLUSION	132
Chapitre 2. Le théâtre comme méthode : vivre le péril	135
1. PÉNÉTRER.....	142
1.1 Entrer sur le terrain.....	143
a. Pénétrer un univers clos : la spécificité du terrain ethnographique en prison et en IPPJ.....	144
b. S'engager sur le terrain : une participation in vivo.....	146
c. Faire bonne impression : premières rencontres.....	150
1.2 Entrer dans la création.....	152
a. Briser la glace : tout le monde dans le même bain.....	152
b. S'échauffer le corps et les méninges : préparations au jeu théâtral.....	154
c. « Créer le nous » : un travail continu sur la cohésion du groupe.....	159

2. EXPÉRIMENTER	161
2. 1. <i>Essayer et se laisser surprendre : l'induction au cœur du processus artistique et de recherche</i>	162
a. <i>Créer au théâtre : ouvrir et brasser de la matière</i>	164
b. <i>Récolter des données in vivo pour une recherche</i>	166
2. 2. <i>Travailler par itération : la force de la réflexivité</i>	169
a. <i>Brasser de la matière : la proposition au cœur de la création collective théâtrale</i>	170
b. <i>Faire des allers-retours : l'importance du doute dans le processus de recherche</i>	171
3. ÉPROUVER	175
3. 1. <i>Une traversée artistique pleine d'épreuves : des coulisses à la scène</i>	177
a. <i>En atelier : ne pas perdre la face</i>	178
b. <i>Étape par étape : supporter le projet</i>	180
3. 2. <i>Endurer sur le long terme : la relation d'enquête à l'épreuve du genre</i>	182
a. <i>Hétéronormativité et rapport de genre en prison et en IPPJ : survivre dans un univers masculin et hétéronormé</i>	187
b. <i>Se pencher : juste distance ou juste proximité</i>	192
4. FAIRE L'EX-PÉRIENCE.....	196
4.1. <i>Clôturer l'expérience théâtrale : se désengager</i>	198
a. <i>Débriefer : ce qu'on garde et ce qu'on laisse</i>	198
b. <i>Penser à l'après : pouvoir se dire au revoir ou bonne route</i>	199
4.2. <i>Sortir du terrain : se déprendre</i>	202
a. <i>Prendre de la distance : sortir du trip</i>	202
b. <i>Sortir transformée : être marquée</i>	203
c. <i>Écrire : rendre compte de l'expérience</i>	204
CONCLUSION	206
Chapitre 3. Jouer-déjouer : aux bords de l'atelier théâtral	209
1. DE L'INCOMPATIBILITÉ DES CADRES AU JEU SUR LE FIL	215
1.1. <i>La surdétermination : le jeu des acteurs ni totalement contraint, ni totalement spontané</i>	220

1.2. <i>Les cadres : les schèmes interprétatifs pour se positionner dans l'interaction</i>	221
1.3. <i>L'incompatibilité des cadres : l'impossible théâtre en institution</i>	223
1.4. <i>Jouer-déjouer : une esquisse de la subversion institutionnelle</i>	225
a. <i>Jouer : une action instituée</i>	225
b. <i>Jouer et déjouer : une sortie de l'institué</i>	226
c. <i>Jouer-déjouer : esquisse de la subversion</i>	228
1.5. <i>Jouer-déjouer sur les bords de l'atelier théâtral</i>	228
2. CONSTRUIRE UNE CONTESTATION COLLECTIVE : LES LIMITES DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION	231
2.1. <i>Un imaginaire enfermé : la créativité des reclus en proie à une rationalité pénale surdéterminante</i>	231
a. <i>Réduire le jeu au familial : la taule tue notre imaginaire</i>	234
b. <i>Une indisponibilité au rêve : la réalité plus puissante que la fiction</i>	237
2.2. <i>Dénonciation et critique de l'institution : « accoucher le propos »</i>	239
2.3. <i>Le masque comme condition de survie : la pratique de l'autocensure</i>	244
a. <i>Attention au retour de flamme : quand la réalité rattrape la fiction</i>	244
b. <i>Dire du vrai avec du faux : le déguisement du discours dans les limites de la déférence</i>	246
3. JOUER DES RÔLES ET SORTIR DU SIEN : LES CONTOURS DU STIGMATE	249
3.1. <i>Jouer son propre rôle : la violence du rappel à sa classe</i>	250
a. <i>Le jeu de la réussite sociale : une violence symbolique</i>	252
b. <i>Présentation de soi et cadrage institutionnel</i>	255
3.2. <i>Jouer les durs : le poids d'un cadre de référence masculiniste</i>	256
a. <i>Éviter de paraître faible</i>	257
b. <i>Pratiques de dénigrement de l'autre et valorisation personnelle</i>	258
c. <i>Prise de parole et leadership</i>	259
d. <i>À son corps défendant : chuchotement et retrait stratégique</i>	260
3.3. <i>S'évader : le double jeu des comédiens incarcérés</i>	263
a. <i>Être comédien incarcéré : un statut privilégié</i>	264
b. <i>La protection du rôle : repousser les limites en scène</i>	267
c. <i>Théâtre et représentation de soi : se raconter autrement</i>	272
d. <i>Les moments de grâce : les contours de l'humain</i>	277

4. JOUER-DÉJOUER : LA POSTURE SUBVERSIVE DE L'ANIMATEUR DE THÉÂTRE	280
4.1. « Faire avec » : les difficultés à intervenir en institution fermée	280
a. Dilemmes	281
b. Intervenir : un choix mûrement réfléchi	282
4.2. Dé-cadrer : ajuster l'atelier et l'institution	283
a. Une adéquation minimale avec les règles institutionnelles	283
b. Coller au cadre : une adéquation rendue crédible	286
4.3. Troubler : mettre les pieds dans le plat	288
a. Jouer l'ignorant et user des clichés	288
b. Provoquer la confrontation et dévoiler les incohérences du système	289
CONCLUSION	293
Chapitre 4. La subversion de l'institution : illusion, allusion, élusion	297
1. ÉGARER : LE COSTUME DE KHALED	302
1.1. L'instant anomique : la suspension de la vérité	304
a. Une technique d'affaiblissement du pouvoir : la subversion méprisante	304
b. Une pratique anomique : de la dangerosité à la créativité	305
1.2. Le jeu du « comme si... » : l'illusion qui fait lien	308
a. Un système de croyances	309
b. Se jouer de la réalité : une essence de la relation sociale	311
1.3. Une sociologie sur le pas de la porte : la sécurité du flou	314
a. L'illusion sécurisante	315
b. Limites et débordements	318
c. Cadres et espace potentiel	321
2. ESQUIVER : JE SUIS DÉTENU	324
2.1. L'attachement au symbole : faire mention pour appartenir	325
a. Une allusion à un slogan populaire	325
b. Transposition du slogan et personnalisation	326
2.2. L'humour : rassembler ou diviser	327
a. « Mais c'est pour rire ! »	328

b. <i>L'intimité du rire</i>	329
c. <i>L'humour provoque</i>	331
2.3. <i>L'ironie : l'art d'éluder</i>	332
a. <i>Faire un pas de côté</i>	332
b. <i>Le confort de l'entre-deux</i>	334
3. RENVERSER : LE GRAND DU QUARTIER	337
3.1. <i>Déconstruire les mythes : la déstabilisation de la réalité par le jeu</i>	341
a. <i>L'image tournée en dérision</i>	342
b. <i>Restaurer : cacher l'abimé</i>	343
3.2. <i>Jouer pour (dé)construire : le monde inversé et la (dés)illusion partagée</i>	344
a. <i>Risquer son poste</i>	344
b. <i>Construire ensemble</i>	346
3.3. <i>L'irruption chaotique : éloge de l'éphémère</i>	349
CONCLUSION	351
Conclusion générale	357
1. TROIS APPORTS SIGNIFICATIFS POUR CONSTRUIRE UNE POSTURE SUBVERSIVE	359
<i>La subversion surgit aux frontières des cadres</i>	360
<i>La subversion est un processus</i>	362
<i>La subversion se manifeste aussi au croisement de la démarche scientifique et de la démarche artistique</i>	363
2. LA SUBVERSION COMME ÉTHIQUE	365
<i>Épouser le mouvement</i>	366
<i>Considérer l'autre et soi-même comme acteurs</i>	370
<i>Intégrer ce qui semble paradoxal</i>	372
<i>Se projeter dans la fiction</i>	373
<i>Mêler les approches</i>	376
<i>Accueillir le non-advenu</i>	379
Postface	385
Bibliographie	391