

Urbi, Orbi and Europe

Sylvie Martin-Lahmani, co-ordinator of this edition

The city as a microcosm of Europe¹

Set up in 2010 on the initiative of Jean-Louis Colinet, Director of the Brussels National Theatre, *Villes en scène/Cities on stage* has been a team project from the outset. Working together as part of an ambitious venture aimed at understanding an old continent undergoing major changes, the six directors of the Brussels National Theatre, Gothenburg's *Folkteatern*, *Odéon-Théâtre de l'Europe* in Paris, *Teatrul National Radu Stanca* in Sibiu, *Teatro stabile* in Naples, and *Teatro de La Abadía* in Madrid, have created a long-term project which will span the period 2011–2016.

The *Villes en scène/Cities on stage* project is not organized like a traditional network in which different locations are linked via a series of channels, in which participation is mandatory. On the contrary, it attempts to respect the wishes and the potential of all involved, whether partners or artists. At the start, the Brussels National Theatre already had special ties with the Odéon and Teatro stabile. The idea of opening up their contacts to other partners, with which some were actually already working, soon became a reality. Gothenburg, Madrid, and Sibiu were first to join in. Without defining any process to develop partnerships, it turned out that the group met the required criteria of diversity and openness. The six European venues were located in all four corners of the continent, while their sizes and means varied considerably.

Held together by a mix of affinities and a wish to explore a continent in a state of permanent (r)evolution, the six theatres have had a protean idea in mind that gives pride of place to multiculturalism – intellectual discussions, artistic creations, cultural projects and citizens' actions have propped each other up and responded to each other through the years and across countries. Since Europe is a critical issue today, they have dealt with it from all angles – cultural, social, economic and, of course, political – via the *Villes en scène/Cities on stage* project. As inhabitants of this continent, they know how pregnant an issue this is. It affects the lives of citizens, drawing them to essential questions such as that of 'living together' and its corollary, social divisions – between member countries, but also within each of the member countries. Asking questions about Europe brings them to challenge a complex system with multiple origins – its cultural fabric, its political mesh, its economic base. What is our geographical mindset regarding this territory? Since when has the 'European idea' influenced us? What gives us a community feeling in terms of cultures and values? The mythological Europe that appeared in Greece as early as the sixth century BC, the economic Europe of the various treaties

signed in the aftermath of the war (starting with the European Coal and Steel Community (ESCS) in 1951), or a political Europe where a lot more may need to be done? Whilst Europe may not necessarily have engendered the problems we are experiencing today, it is inevitably their receptacle.

How can we look into this question without reference to the process of impoverishment, without noting that – at a time when the construction of Europe is ongoing (where cultures, peoples, and nations are supposedly getting closer to each other by virtue of belonging to a single political entity) – we find that racism, xenophobia and intolerance of differences are growing, that they are developing under pretexts of nationalism or sub-nationalism or regionalism? There is a virtually paranoid tendency in some Member States to introduce defence mechanisms designed to protect Europe, in particular against Africa. A number of major European countries have a colonial past in Africa, and our relationship with that continent is inevitably tainted by this recent and still painful history, not to mention huge current economic issues. Thus we have fortress Europe. The new expanded Europe has still not developed a common immigration policy.

These fundamental questions form a common base for the *Villes en scène/Cities on stage* project. After a long process of reflection, the partners have been able to define it in a shared statement, in the form of an unpublished Charter that resembles a working document. Nothing in it is carved in stone, apart from the intention to deal with issues via the major cities rather than in a general way. At the heart of their priorities is the city as a microcosm.

These subjects are far from neutral, and grappling with them is a complicated matter. The six local directors right away wanted to share their thoughts with the artists, who were also from different backgrounds and cultures. Most of them – Fabrice Murgia (Belgium), Lars Norén (Sweden), Joël Pommerat (France), Gianina Cărbunariu (Romania), Emma Dante (Italy), and Olivier Py (France) – are considered important representatives of contemporary theatre. A group of dedicated and upcoming artists, chosen according to a wide range of 'criteria': artistic qualities, of course, but also shared affinities, cultural diversity and sensitivity to the patter of the world. They live and work in all corners of the continent, from north to south and from east to west. In this artistic landscape full of contrasts, the Brazilian director Antônio Araújo has been invited to act as an outside observer.

Their brief is to take up and interpret the themes with which they have been entrusted, and to do so with complete artistic freedom. In concrete terms, the only guideline they have been given is that performances

Urbi, Orbi et Europa

Sylvie Martin-Lahmani, coordinatrice du numéro

La ville comme microcosme de l'Europe¹

Né en 2010 à l'initiative de Jean-Louis Colinet, directeur du Théâtre National de Bruxelles, le projet *Villes en scène/Cities on stage* s'est immédiatement inscrit dans une dynamique collégiale. Fédérés autour d'une vaste entreprise dont l'ambition est de questionner notre vieux continent en pleine mutation, les six directeurs du Théâtre National de Bruxelles, du Folkteatern de Göteborg, de l'Odéon-Théâtre de l'Europe à Paris, du Teatrul National Radu Stanca à Sibiu, du Teatro stabile di Napoli, et du Teatro de La Abadía à Madrid, ont conçu un projet au long cours qui se décline de 2011 à 2016.

Le projet *Villes en scène/Cities on stage* ne fonctionne pas comme un réseau traditionnel, où une série de canaux relie différents lieux entre eux, sur le mode de l'adhésion obligatoire. Il tâche au contraire de préserver le désir de chacun, aussi bien celui des partenaires que celui des artistes, en respectant les possibilités de chacun. À l'origine, le Théâtre National de Bruxelles entretenait déjà des liens privilégiés avec l'Odéon et le Théâtre de Naples. L'idée d'ouvrir leurs rencontres à d'autres partenaires, avec qui certains d'entre eux travaillaient par ailleurs, s'est rapidement imposée : Göteborg, Madrid et Sibiu ont ainsi élargi le groupe initial. Sans qu'un processus de constitution de ce partenariat ait vraiment été pensé de manière explicite, il s'avère de fait que le groupe répond aux critères de la diversité et de l'ouverture : ces six scènes européennes représentent les quatre points cardinaux du continent ; leurs tailles et leurs moyens varient sensiblement.

Soudés par un mélange d'affinités électives et une volonté affirmée d'interroger l'Europe en permanente (R)évolution, les six théâtres imaginent une proposition protéiforme qui donne la part belle au multiculturalisme : échanges intellectuels, créations artistiques, projets culturels et démarches citoyennes s'étaient et se répondent au fil des ans et des pays.

Parce que l'Europe est une problématique cruciale aujourd'hui, ils l'appréhendent au travers du projet *Villes en scène/Cities on stage* sous toutes ses couvertures, culturelle, sociale, économique et politique bien sûr. En tant qu'habitants de ce continent, ils savent l'extrême prégnance de cette structure qui régit la vie des citoyens en les renvoyant à des questions essentielles comme celle du « vivre ensemble » et de son corollaire, la fracture sociale, entre pays membres mais également au sein de chacun de ces pays membres... Se questionner sur l'Europe les conduit à interroger un système complexe dont les origines sont multiples : tissage culturel, maillage politique, construction économique... Quelle géographie mentale avons-nous de

ce territoire ? Depuis quand sommes-nous traversés par l'« idée européenne » ? Qu'est-ce qui nous donne le sentiment d'une communauté de cultures et de valeurs ? L'Europe mythologique apparue en Grèce dès le VIe siècle avant J.-C., l'Europe économique des multiples traités signés dans l'immédiate après-guerre (à commencer par la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1951), l'Europe politique qui pour beaucoup reste à construire...

Si l'Europe n'est pas nécessairement génératrice des problèmes que nous traversons aujourd'hui, elle en est inévitablement le réceptacle. Comment s'y intéresser sans évoquer le phénomène de paupérisation croissante, sans rappeler qu'au moment où l'Europe poursuit sa construction (où des cultures, des peuples et des nations sont censées se rapprocher au nom d'une appartenance à une même entité politique), des mécanismes de racisme, de xénophobie, de rejet de l'autre... s'amplifient ou se développent sous couvert de nationalisme, voire de sous-nationalisme (régionalismes). À la tendance quasi paranoïaque de certains états membres de l'Europe à mettre en place ces mécanismes de défense, il convient d'ajouter le réflexe de protection de l'Europe elle-même vis-à-vis de l'Afrique en particulier. Nombre des grands pays européens ont un passé colonial avec les pays africains et nos relations avec ce continent (par ailleurs objet d'enjeux économiques gigantesques) sont nécessairement chargées de cette Histoire récente et souvent encore brûlante. L'Europe comme forteresse, donc. La nouvelle et grande Europe qui n'a pas (encore) de politique migratoire commune...

Toutes ces questions fondamentales constituent le fond commun du projet *Villes en scène/Cities on stage*. Après un long processus de réflexion, les partenaires sont parvenus à le coucher dans un texte commun : une Charte non destinée au public qui offre les vertus d'un document de travail. Rien n'y est figé, hormis leur volonté de traiter ces sujets-là, non pas de manière générale, mais au travers des grandes métropoles. La ville comme microcosme de l'Europe est au cœur de leur priorité.

Ces sujets ne sont pas neutres et fatalement compliqués à aborder. Les six directeurs de lieu et leurs équipes ont très rapidement souhaité partager leur réflexion avec des artistes, eux aussi venus d'horizons et de cultures différentes. La plupart, à savoir Fabrice Murgia (Belgique), Lars Norén (Suède), Joël Pommerat (France), Gianina Cărbunariu (Roumanie), Emma Dante (Italie) et Olivier Py (France), sont considérés comme d'importants représentants des scènes contemporaines. Un ensemble d'artistes consacrés et de figures montantes, choisis à leur tour selon un large faisceau de « critères » : qualités artistiques évidemment,

Sylvie Martin-Lahmani est critique et membre du comité de rédaction de la revue *Alternatives théâtrales*, docteure en littérature à La Sorbonne, elle est actuellement chargée de cours à La Sorbonne Nouvelle et rédactrice au Centquatre à Paris. Passionnée par les arts de la marionnette, elle participe régulièrement à des projets dans ce domaine : enseignement, revues, films documentaires.

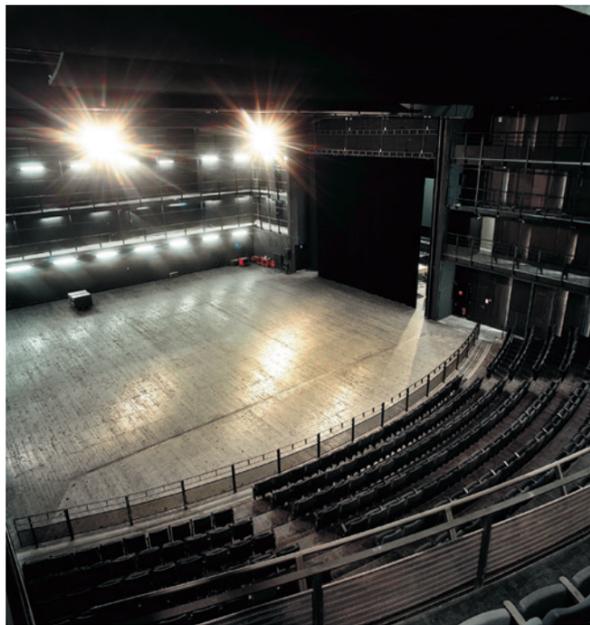
À une ville connue on doit beaucoup et d'autant plus à une ville que nous souhaitons connaître, ville que nous avons longtemps désirée. Mais il existe dans la vie d'un homme des divinités urbaines hors du commun, forgées sous le signe de la menace, de l'illimité et de l'aptitude de transformation. Pour moi, il y en a eu trois : Vienne, Londres, Zurich. Le fait qu'il s'agisse de ces trois villes peut être considéré comme un simple hasard, mais ce hasard porte encore le nom de l'Europe et malgré tout ce que l'on voudrait reprocher à cette Europe – en vérité, on a souffert tant à cause d'elle – aujourd'hui, lorsque la respiration à l'ombre de laquelle nous vivons l'étouffe, nous craignons d'abord pour l'Europe. Car sur les épaules de ce continent, à qui l'on doit tant, pèse une grande culpabilité et il a besoin du temps pour racheter ses péchés. Nous lui souhaitons ardemment de bénéficier de ce temps, du temps qui lui permettra d'élargir ses bienfaisances à l'échelle du monde entier, un temps béni, au point que personne sur cette terre n'ait plus de raison de maudire le nom de l'Europe.

Elias Canetti – Le discours pour le Prix Nobel, le 10 décembre 1981²

Sylvie Martin-Lahmani is a critic and a member of the editorial committee of the journal *Alternatives théâtrales*. She holds a doctorate in literature from the Sorbonne, and is currently lecturing at the Sorbonne Nouvelle/ New Sorbonne, as well as working as an editor at the Centquatre in Paris. She is devoted to the art of puppetry and regularly takes part in projects in that field, encompassing teaching, reviews and documentaries.

We owe much to a known city and all the more to a city that we should like to know, a city that we have long desired. But the life of a man includes extraordinary urban divinities, forged under the sign of menace, boundlessness, and the ability to change. There were three such divinities for me: Vienna, London, and Zurich. The fact that it is these three cities may be considered simple chance, but this chance bears the name of Europe, and despite all that one might wish to reproach this Europe for – in truth, we suffered so much because of her – today, when the breath in the shadow of which we live stifles her, our first fear is for Europe, for great guilt weighs upon the shoulders of this continent to which we owe so much. This continent needs time to pay for its sins. We fervently hope that it will have this time, time that will enable it to expand its good works to the scale of the whole world, a blessed time, to the point where no one on this earth will have reason to curse the name of Europe any longer.

Elias Canetti – Nobel Prize acceptance speech, 10 December 1981²

La grande salle du Théâtre National de Bruxelles (Sca Architectes Associés sprl, Muriel Desmedt – Marc Lacour – Sabine Leribaux – Denis Trivière, Atelier Gigogne: Pierre Van Assche, l'Escaut: Olivier Bastin). Photo Marc Detiffe.

should, in one way or another, deal with the issues jointly defined. In so doing, drawing inspiration from the Charter as a basis for further thought, as a laboratory of ideas rather than a "bible" to be rigorously adhered to. That would have been far too prescriptive. How will they seize the subject? What urban and European threads will they choose to pursue?

At the beginning of this year 2013, three artists have already revealed their visions of the subject through their respective creations. With *Exils* (Création 2012 at the Brussels National theatre, Fabrice Murgia has chosen to look at – poetically, of course – the question of migration. At the outset of the project, Lars Norén had in mind two possible starting points: the question of labour, inspired by the industrial city of Gothenburg where he lives, and a work by Simone Weil entitled *La pesanteur et la grâce* (*gravity and grace*). In *Fragmente*, he is more specifically interested in city people living in close proximity, while being in many respects invisible to each other... In his *Réunification of the two Koreas*, it is true that director Joël Pommerat does not look into issues of geopolitics, but explaining the title would be to risk spoiling an instant of pure poetry in his latest play...

Artistic forms are not easily confined to imposed moulds. What counts is that the people who take part in *Villes en scène/Cities on stage* sign up to its philosophy and utopian ideals, a project in which we want to believe that art and culture are powerful tools in the fight against all forms of exclusion and racism precisely because they are based on openness and interaction; a project in which we want to believe, firmly, not naively, that developing a continent-wide legislative structure will be insufficient to solve the problems raised.

Villes en scène/Cities on stage is more than just a series of propositions to artists to produce new plays. Its strength is that it brings artistic creation together with active citizenship. It seeks to bring the works produced and the various offers of dialogue made

to individuals closer together. To create these links between art and society – between art and audiences in each of the countries – the *Villes en scène/Cities on stage* project comprises a series of items running in parallel with the creations.

In the context of *Workshops*, *Villes en scène/Cities on stage* has invited five groups of young actors to take part in creative laboratories. The young people are from various different cities, and they are busy inventing new ways of understanding acts of creativity and of interacting with each other, but they are also reaching out to a new generation of audiences. To do so, several groups of young actors are to work for a month with foreign directors in their respective cities: Nathalie Garraud (France), Armel Roussel (Belgium), Melanie Mederlind (Sweden), Vlad Massaci (Romania), and Davide Lodice (Italy). Following this work experience, the artists will give form to their research on stage and the same will be presented in theatres in the actors' countries, so that the results will be seen by varied audiences.

The item entitled *Moving Cities* reinforces the link between artistic creation and citizenship by closely involving the inhabitants of each of the cities in the creative process. It calls on groups of citizens to probe into issues currently challenging cities and the realities of Europe today. All these artistic and cultural events are invented and fleshed out in line with the artists' whims, impulses from citizens, and from their home bases.

Partner Theatres

Théâtre national (Bruxelles)

Born 65 years ago, the Théâtre National de la Communauté française in Brussels is the premier French-speaking theatre in the country. Today it is directed by Jean-Louis Colinet. The number of his productions (up to ten in a season), the quality of the many associated artists, its wide-reaching renown (over three hundred works on tour every year), the importance that it attaches to the work of young creators, the diversity of its international artistic partners and the dialogue it fosters with its different audiences are the theatre's strong points. Its programme is open to a wide and varied public and is above all based on innovation and committed drama, open to the realities of the world and to the major preoccupations of today. The National Theatre in Brussels is funded by the Ministry of Culture of the Wallonia-Brussels Federation.

Folkteatern (Göteborg)

The Folkteatern is marked by the history of its city – Gothenburg, second city of Sweden with a strongly industrial character and a long working class history.

affinités électives aussi, diversité culturelle, sensibilité aux bruissements du monde... Ils vivent et œuvrent aux quatre coins du continent, du Nord au Sud et d'Est en Ouest. Dans ce paysage artistique contrasté, le metteur en scène brésilien Antônio Araújo est, quant à lui, invité à jouer la carte de l'observateur et créateur extra-européen...

À charge pour eux de se saisir et de traduire artistiquement les thématiques qui leur ont été confiées, avec une très grande liberté d'interprétation. Concrètement, il leur a été proposé de créer un spectacle traversé d'une façon ou d'une autre par les problématiques cernées ensemble, en s'inspirant de la Charte comme d'une base de réflexion, comme d'un laboratoire d'idées et non d'une « bible » à respecter scrupuleusement. C'eût été trop normatif... Comment s'empareront-ils du sujet? Que retiendront-ils des fils de l'urbain et de l'europpéen?

En ce début d'année 2013, trois artistes ont déjà révélé aux publics leurs visions du sujet au travers de leur création respective. Avec *Exils* (création 2012 au Théâtre National de Bruxelles), Fabrice Murgia a choisi de traiter – certes poétiquement – la question des flux migratoires. À l'origine de son projet, Lars Norén avait en tête deux éventuels points de départ : la question du travail inspirée par la ville industrielle de Göteborg où il vit, et un texte de Simone Weil intitulé *La pesanteur et la grâce*. Dans *Fragmente*, mis en scène par Sofia Jupither, il s'intéresse plus précisément à ces gens qui vivent proches les uns des autres dans une même ville, tout en étant à bien des égards invisibles aux autres... Dans sa *Réunification des deux Corées*, le metteur en scène Joël Pommerat ne se penche certes pas sur des questions de géopolitique, mais l'explication de ce titre risquerait de déflorer un pur moment de poésie de son dernier spectacle...

Les gestes artistiques ne se laissent pas enfermer dans des figures imposées. Ce qui importe, c'est que les personnes qui participent à *Villes en scène/Cities on stage* s'inscrivent dans la philosophie et l'utopie du projet : où l'on veut croire que l'art et la culture sont de puissants outils de combat contre toute forme d'exclusion et de racisme, parce qu'ils reposent par essence sur un mécanisme d'ouverture et de rencontre. Où l'on veut croire, sans naïveté mais avec fermeté, que l'élaboration d'un attirail législatif commun au continent ne suffira pas à régler les problèmes évoqués.

Villes en scène/Cities on stage ne se résume d'ailleurs pas à un ensemble de propositions faites à des artistes de produire de nouvelles pièces. Il s'enrichit d'un volet qui organise la rencontre entre la création artistique et l'action citoyenne, à une volonté d'établir un lien étroit entre les œuvres élaborées dans ce cadre et diverses initiatives offertes à des individus

La grande salle du Folktéatern de Göteborg. Photo Lüdde Falk.

de dialoguer avec elles. Pour créer des liens différents entre l'art et la société, l'art et les publics de chacun des pays concernés, le projet *Villes en scène/Cities on stage* se décline sous une série de formes parallèles aux créations.

Dans le cadre de *workshops*, *Villes en scène/Cities on stage* invite cinq groupes de jeunes acteurs à prendre part à des laboratoires de création. Il s'agit d'inventer, avec ces jeunes issus de villes différentes, une autre façon d'appréhender le geste créatif, de se rencontrer, mais aussi de toucher une nouvelle génération de public. Pour ce faire, plusieurs groupes de jeunes acteurs travailleront pendant un mois avec un metteur en scène étranger dans la ville de ce dernier : Nathalie Garraud (France), Armel Roussel (Belgique), Mélanie Mederlind (Suède), Vlad Massaci (Roumanie) et Davide Lodice (Italie). À la suite de ce travail, les artistes proposent une formalisation scénique de leur recherche. Celle-ci est également présentée dans le théâtre du pays d'origine des acteurs, confrontant ainsi ce résultat à un public différent.

Le volet intitulé *Moving Cities* renforce le lien entre la création artistique et la citoyenneté en associant étroitement les habitants de chacune des villes aux processus de création. Il convie des groupes de citoyens à interroger les défis contemporains des villes et les réalités de l'Europe d'aujourd'hui. Toutes ces actions artistiques et culturelles s'inventent et s'étoffent au gré des envies des artistes, des impulsions citoyennes et de leurs différents ports d'attache.

Les théâtres partenaires

Théâtre national (Bruxelles)

Né il y a 65 ans, le Théâtre National de la Communauté française, situé à Bruxelles, est la première scène francophone du pays. Il est aujourd'hui dirigé par Jean-Louis Colinet. Le nombre de ses créations (jusqu'à dix par saison), la qualité de ses nombreux artistes associés, son rayonnement (plus de trois cents représentations en tournée par an), l'importance qu'il accorde à la jeune création, la diversité de ses partenaires artistiques au plan international et le dialogue qu'il crée avec tous ses publics constituent ses

La grande salle du Théâtre de l'Odéon.
Photo Laure Vasconi.

This culture can be found in the way the theatre itself is run, where the unions, associations and a certain number of local organisations are symbolic shareholders. Thanks to this particular relationship with the population and in partnership with the state and local groups, the Folkteatern (Swedish for "People's Theatre") participates in ambitious cultural programmes alongside its demanding artistic activity which has a wide international distribution.

Odéon-Théâtre de L'Europe (Paris)

Situated in the very centre of Paris, the Odéon-Théâtre de l'Europe is the only one of the five French National Theatres to be officially entrusted with a European mission. Since its foundation in 1782, it has upheld a tradition of excellence in the history of drama through a wide range of classical repertoire or contemporary productions directed by the best artists from France or abroad. These productions are often seen on tour. The Odéon is proud to act as a meeting point for international creation, promoting exchanges between playwrights, directors, artistic or technical staff from all countries. In order to make and maintain contact with all its audiences, the Odéon-Théâtre de l'Europe supplements its programmes with educational or cultural events, including an ambitious range of diverse activities "outside the walls".

Teatrul National Radu Stanca (Sibiu)

Founded in 1788, the Teatrul National Radu Stanca (TNRS) is one of the major theatres in Romania. Situated in Sibiu, a city with a strong cultural potential (European Capital of Culture in 2007), it has developed significant artistic partnerships with local, regional and national organisations and also with Universities and associations. It has strong links to

the different communities which form the wealth of Sibiu. It is a repertory theatre and has a large troupe of permanent actors, it runs a school of dramatic excellence and its productions are widely produced on international stages. The Sibiu International Drama Festival, which welcomes many European artists every year, is entirely run by the TNRS and contributes to the creation of a real platform for exchanges and communication in Romania and in Europe.

Teatro stabile di Napoli (Naples)

The Teatro Mercadante, opened in 1779, has an illustrious history, closely linked over the centuries with the most representative artists of Italian and European drama. Since 2002, the Mercadante has been the home of the Naples Teatro stabile. Its activities meet the expectations of the widest range of contemporary theatre, and aim to satisfy a huge and mixed public. But the Teatro Mercadante also feels responsible for a tradition which is rarely equalled in the world, and which makes the Neapolitan theatre one of the great western dramatic cultures. A culture rich with artists capable of keeping alive established dramatic customs, transforming them into conscious and vigilant laboratories of modernism, capable of mixing traditional and ultramodern forms. Finally, the Naples Teatro stabile meets contemporary challenges through civic and cultural activities, bearing witness to its continuing desire to build and maintain an ever closer relationship with the City.

Teatro de La Abadía (Madrid)

The Teatro de La Abadía was founded in 1995 thanks to an initiative by the Madrid regional council and the actor and director José Luis Gómez; it is a major creative and theatrical research centre in Spain. From its home in a former church, with its particular configuration and acoustics, it presents its shows in this "religious" space, as well as in a second, more contemporary auditorium. While maintaining a privileged relationship with Spanish artists, La Abadía is very open to the rest of Europe through the circulation of its shows, of course, but also thanks to its policy of diversity in its team.

In Harmony with VESCOS

In parallel with this ambitious programme, the magazine *Alternatives théâtrales* intends to publish three special editions, *i.e.* in 2013, 2014, and 2015. The magazine is committed to reporting on drama and ideas in the theatre and intends to follow this long-term project very closely, in the manner of a sounding board. By echoing the various themes

points forts. Sa programmation, ouverte aux publics les plus larges et les plus diversifiés, se fonde avant tout sur un théâtre engagé et novateur, ouvert aux réalités du monde et aux grandes questions qui traversent notre époque. Le Théâtre National est subventionné par le Ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Folkteatern (Göteborg)

Le Folkteatern est marqué par l'histoire de sa ville: Göteborg, deuxième ville de Suède au caractère fortement industriel, traversée par une longue histoire ouvrière. Cette culture se retrouve dans le mode de fonctionnement même du théâtre donc les syndicats, associations et un certain nombre d'organisations locales sont symboliquement « actionnaires ». Fort de cette relation particulière aux citoyens, le Folkteatern (en suédois « théâtre du peuple ») participe, en partenariat avec l'État et les collectivités locales, à des programmes de politique culturelle ambitieux, en marge d'une activité artistique exigeante et largement diffusée au niveau international.

Odéon-Théâtre de L'Europe (Paris)

En plein cœur de Paris, l'Odéon-Théâtre de l'Europe, est l'un des cinq théâtres français à bénéficier du statut de Théâtre National et le seul à porter la mission de « Théâtre de l'Europe ». Inauguré en 1782, il assume une longue tradition d'excellence dans le paysage théâtral français et une mission de production de textes de répertoires et contemporains, ainsi que d'accueil de spectacles français et étrangers. Par définition bien identifié au niveau international, il diffuse largement ses productions en tournée et met en place des passerelles entre créateurs européens en favorisant le métissage entre auteurs, metteurs en scènes, équipes de comédiens et équipes techniques originaires de divers pays d'Europe. L'Odéon-Théâtre de l'Europe démontre son engagement pour le dialogue avec les publics à travers une politique active d'actions d'accompagnement et un large programme d'activités « hors les murs ».

Teatrul National Radu Stanca (Sibiu)

Fondé en 1788, le Teatrul National « Radu Stanca » (TNRS) est l'un des plus importants théâtres de Roumanie. Situé à Sibiu, ville à fort potentiel culturel (Capitale Européenne de la Culture 2007), il développe d'importants partenariats avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux au niveau artistique mais aussi universitaire et associatif. Il entretient des liens forts avec les diverses communautés qui font la richesse de Sibiu. Théâtre de répertoire, il dispose d'une importante troupe de comédiens permanents, assume la gestion d'une école d'art dramatique d'excellence

Teatro stabile di Napoli.
Photo D.R.

et diffuse largement ses productions à l'international. Le Festival International de Théâtre de Sibiu, qui accueille chaque année de nombreux artistes européens, est intégralement géré par le TNRS et contribue à en faire une véritable plateforme d'échanges et de création en Roumanie et en Europe.

Teatro stabile di Napoli (Naples)

Le Teatro Mercadante, ouvert en 1779, a une histoire prestigieuse étroitement liée au fil des siècles aux artistes les plus représentatifs du paysage théâtral italien et européen. Depuis 2002, le Mercadante est le siège du Teatro stabile de Naples. Ses activités répondent aux attentes du théâtre contemporain le plus diversifié et visent à satisfaire un public vaste et hétérogène. Mais le Teatro stabile de Naples se sent responsable d'une tradition qui a peu d'égaux dans le monde et qui fait du Théâtre Napolitain une des grandes cultures théâtrales occidentales. Une culture riche d'artistes capables de faire vivre les coutumes théâtrales établies, les transformant en laboratoires conscients et vigilants de la modernité, capables de mêler les formes traditionnelles et les plus modernes. Enfin, le Teatro stabile de Naples, répond aux défis contemporains par le biais des activités civiques et culturelles, qui témoignent de sa volonté constante de construire et maintenir une relation toujours plus étroite avec la Ville.

Teatro de La Abadía (Madrid)

Le Teatro de La Abadía fondé en 1995, à l'initiative de la Région de Madrid et du comédien et metteur en scène José Luis Gómez, est l'un des principaux centres de création et de recherche en matière d'art de la scène en Espagne. Installé dans une ancienne église, il présente ses spectacles dans cette salle « religieuse », à l'acoustique et à la configuration particulières ainsi que dans sa deuxième salle, plus contemporaine. Entretien des liens privilégiés avec les artistes espagnols, La Abadía est très ouverte sur l'Europe à travers la diffusion de ses spectacles, bien sûr, mais aussi grâce à une pratique du métissage d'équipe.

En résonance à VESCOS

Parallèlement à cet ambitieux programme, la revue *Alternatives théâtrales* se propose de réaliser trois numéros hors-séries qui seront respectivement publiés en 2013, 2014 et 2015. Fidèle à son devoir

La grande salle du Teatrul National Radu Stanca de Sibiu. Photo D.R.

running through the *Villes en scène/Cities on stage* project, *Alternatives théâtrales* wishes to encourage thought around these themes: putting forward variations on Cities on Stage; exploring relationships between the city and Europe, in a period of globalisation – urbi, orbi, and Europa...

To consider 'La Ville à l'œuvre' (The City at Work)³, to think about some 'Hypothèses sur l'Europe' (European Hypotheses)⁴, to confront the issue of Europe's new borders and its new flows of immigration, to question the notion of the new European citizen⁵, to confront the concept of a 'non-city'⁶ or that of a 'beyond-the-city'⁷, it seemed useful to relay both the accounts of the various *Villes en scène/Cities on stage* participants and the perceptions of certain thinkers from outside the project. Thus, in our three special editions, the six local directors, the above-mentioned artists and creators, together with people representing cultural or citizen-related aspects of the project, will all have an opportunity to speak. Two or three European thinkers will also contribute to each of the publications and put forward their own points of view on 'The City as a metaphor of Europe'.

In the first edition we had the pleasure of hearing the views of academics Emmanuel Wallon and Georges Banu. The former, a French sociologist specialising in cultural policy, airs his thoughts on creative cities both as political territories and as spaces of the imagination. Georges Banu, a French critic and theatre director of Romanian origin (and co-director of *Alternatives théâtrales*) describes and examines the 'European idea of theatre'.

Two facility directors within the *Villes en scène/Cities on stage* project give personal accounts of their experiences: Ulrika Josephsson, CEO/Artistic Director of the Folkteatern in Gothenburg, stresses the importance of this kind of project, with a variable structure, in a city with characteristics of instability. The former working class city has become a megalopolis boasting universities and research centres...

Olivier Py, director of the Odéon-Théâtre de l'Europe up to 2012, reflects on 'The Theatre in Europe' that is so dear to him, a cultural Europe that is a reality,

and a political Europe still to be built despite financial vicissitudes (see article by Serge Saada). Béatrice Picon-Valin interviews Antônio Araújo, artistic director of the Teatro da Vertigem in Brazil. This artist has decided to "break into non-institutional areas, to get out of the black box, going into the city – not so much to occupy or invade it but rather to 'give it new meaning', to 'de-anaesthetize' the perceptions of the people who live in it".

Yannic Mancel offers a journey, in the form of a poetic and analytical road movie through the works of Fabrice Murgia. Four plays by the Belgian author are gone through with a fine-toothed comb in search of urban material.

Joël Pommerat's contribution speaks volumes about his artistic approach without a hint of what his mysterious project, christened *La Réunification des deux Corées (Reunification of the two Koreas)*, is all about.

Laurence Van Goethem tells us about *Moving Cities*, with special reference to events in Brussels last year. 'Elusive Brussels has been explored by committed artists who too seldom have a chance to say what they think', as she concludes in her article.

Finally, Alexandre Gamelin reports on a workshop in Paris run by French theatre director Nathalie Garraud, together with seven very young Neapolitan actors, on the theme of revolution. As a keen observer of this workshop, Alexandre Gamelin describes it in the following words, with which we shall conclude: "We do not yet know how this political and theatrical adventure will evolve. We just know that, for a month at the Odéon, revolution was not an issue, or even a horizon, and even less so a programme. It was a work practice."

de mémoire et de pensée du théâtre, *Alternatives théâtrales* entend suivre avec intérêt ce projet au long cours à la manière d'une caisse de résonance. En se faisant l'écho des multiples propositions qui traversent le projet *Villes en scène/Cities on stage*, *Alternatives théâtrales* souhaite alimenter la réflexion sur le thème: proposer des variations sur les Villes qui se mettent en Scène; creuser la relation qui se noue entre la ville et l'Europe, à l'heure de la mondialisation: urbi, orbi et europa...

Pour penser à « La Ville à l'œuvre »³, réfléchir à quelques « Hypothèses sur l'Europe »⁴, se confronter à la question des nouvelles frontières de l'Europe et de ses nouveaux flux migratoires, interroger la notion de nouveau citoyen Européen⁵, se heurter au concept de la « non-ville »⁶ ou à celui de l'« outre-ville »⁷... il nous a paru intéressant de rapporter à la fois les témoignages des nombreux participants au projet *Villes en scène/Cities on stage*, mais également d'apporter l'éclairage de quelques intellectuels qui lui sont extérieurs. Sur l'ensemble de nos trois numéros hors-séries, la parole sera donc donnée à chacun des six directeurs de lieux, aux artistes et créateurs sus-cités, ainsi qu'à plusieurs représentants des volets culturels ou citoyens du projet. Deux ou trois intellectuels européens contribueront systématiquement à chacune de nos publications en proposant à leur tour une variation sur la « Ville comme métaphore de l'Europe ».

Dans ce premier numéro, nous avons le plaisir d'accueillir les points de vue des universitaires Emmanuel Wallon et Georges Banu. Le premier, français, sociologue et spécialiste de politique culturelle, livre une réflexion sur les villes créatrices: à la fois territoires politiques et espaces imaginaires. Georges Banu, critique et homme de théâtre français d'origine roumaine (et co-directeur d'*Alternatives théâtrales*) affirme et ausculte l'« idée européenne du théâtre ».

Deux directeurs de structure du projet *Villes en scène/Cities on stage* témoignent de leurs expériences respectives: Ulrika Josephsson, directrice artistique du Folkteatern de Göteborg, souligne l'importance d'un tel projet à géométrie variable dans une ville à physiologie instable. L'ancienne cité ouvrière est devenue une mégalopole abritant des centres des universités et des centres de recherche... Et le théâtre qui s'y fait doit s'adresser à tous ces cercles d'habitants! Olivier Py, directeur jusqu'en 2012 de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, réfléchit à « L'Europe des théâtres » qui lui est chère, une Europe culturelle qui existe de fait, une Europe politique à construire par-delà les vicissitudes financières (voir l'article de Serge Saada).

Béatrice Picon-Valin interroge Antônio Araújo, directeur artistique du Teatro da Vertigem, au Brésil. Cet artiste a pris le parti d'« investir des espaces non

La grande salle du Teatro de La Abadía de Madrid. Photo D.R.

institutionnels, de sortir de la boîte noire, d'aller dans la ville, moins par désir de l'occuper, de l'envahir, que de la « re-signifier », de « dés-anesthésier » la perception des gens qui l'habitent. »

Yannic Mancel propose une traversée, en forme de road-movie poétique et analytique, de l'œuvre de Fabrice Murgia. Quatre pièces de l'auteur et metteur en scène belge sont passées au peigne fin, en quête de signes de l'urbain...

Joël Pommerat signe une contribution qui en dit long sur sa démarche artistique sans livrer l'ombre d'une once d'information sur son mystérieux projet de création, baptisé *La Réunification des deux Corées*.

Laurence Van Goethem nous éclaire sur le volet citoyen *Moving Cities*, en s'appuyant plus précisément sur les actions conduites à Bruxelles l'an passé: « Bruxelles l'insaisissable a été sondée par des artistes engagés et par des citoyens qui ont trop peu l'occasion de s'exprimer. », conclut-elle dans son article.

Alexandre Gamelin, enfin, rend compte d'un atelier que la metteuse en scène française Nathalie Garraud a conduit à Paris avec sept très jeunes acteurs napolitains, sur le thème de la révolution. Observateur assidu de cet atelier, Alexandre Gamelin le commente en ces termes:

« On ne sait encore comment grandira cette aventure politique et théâtrale. On sait simplement que pendant un mois à l'Odéon, la révolution n'était pas une question, guère plus un horizon et encore moins un programme. Elle était une pratique de travail. »

1 Présentation of the *Villes en scène/Cities on stage* project based on an exchange with Jean-Louis Colinet.
2 Translated from Georges Banu's French translation of the original. Thank you, Georges, for having found this pearl.
3 Refers to the book by Jean-Christophe Bailly.
4 Refers to the political essay by Denis Guénoun.
5 A hypothesis advanced by Jürgen Habermas and others.
6 See Olivier Mongin, *La Condition urbaine (the urban condition)*.
7 See Paul Virilio, *La Pensée exposée (thought exposed)*.

1 Présentation du projet *Villes en scène/Cities on stage* d'après un entretien avec Jean-Louis Colinet.
2 Texte traduit par Georges Banu. Merci à lui d'avoir trouvé cette perle.
3 En référence au livre de Jean-Christophe Bailly.
4 En référence à l'essai politique de Denis Guénoun.
5 Hypothèse formulée, entre autres, par Jürgen Habermas.
6 Voir Olivier Mongin, *La Condition urbaine*.
7 Voir Paul Virilio, *La Pensée exposée*.