

Barbara MÉTAIS-CHASTANIER

Activités / CV

Le travail de Barbara Métais-Chastanier s'inscrit dans une démarche de recherche-crédation : les créations, enquêtes de terrain et expériences in situ présentées ci-dessous constituent, au même titre que les publications, sa pratique de recherche. Publications et créations se nourrissent mutuellement et forment les deux versants indissociables d'un même travail.

Ouvrages

- *Elles ne mouraient pas toutes*, avec la collaboration de Sandra Lucbert (éditrice scientifique), Paris, La Découverte, 2026.

« Un propriétaire a plusieurs manières de détruire son bien, si tel est son bon plaisir d'en user. Or la Femme® est un bien. Donc les méthodes pour la tuer ne manquent pas.

Ce livre s'attache à définir l'une d'entre elles – tuer un de ses proches pour la détruire à travers lui. On croit à un simple homicide ; c'est en réalité un féminicide – mais d'un genre particulier. Moins visible car indirect : un féminicide par vicariance. »

- *Les Beaux Gestes*, de Baro d'evel et Barbara Métais-Chastanier, avec des paroles de Frederic Amat, Bonnefrite, Maria Muñoz et Pep Ramis, Baro d'evel, 2022. Constitué d'entretiens et de textes écrits et réalisés par Barbara Métais-Chastanier, le livre revient sur les œuvres qui ont jalonné les vingt ans de la compagnie et partage l'invention d'une méthode d'écriture, le double-fond des processus de création et les obsessions fondamentales qui l'animent.

- *Nous qui habitons vos ruines* suivi de *De quoi hier sera fait*, préface de Muriel Plana, Toulouse, Presses universitaires du Midi, coll. « Nouvelles Scènes • francophone », 2022. Diptyque de poèmes théâtraux choraux qui s'emparent des questions écologiques pour explorer des fables alternatives au storytelling du capitalocène : la première pièce, en forme de road-trip, envisage l'utopie du côté des champs, depuis la Lozère et ses communautés critiques ; la seconde, anticipation proche, l'explore du point de vue du devenir des métropoles et de leur destruction. Avec un entretien de Camille Khoury avec l'autrice et deux analyses de Sylvain Diaz et Guillaume Faburel.

- *Il n'y a pas de certitude* suivi de *La Femme® n'existe pas*, Publie.net, 2018. Deux monologues issus d'une écriture d'enquête : le premier défait les imaginaires des corps performants et du marché du travail en hybridation avec *l'Électre* de Sophocle, où c'est Clytemnestre qui est cette fois entendue ; le second, relecture critique et décalée de *La Colonie* de Marivaux, démonte la construction politique de la classe Femme® et sa place dans la division genrée du travail.

- *Chroniques des invisibles. De l'exil à Avignon : récit d'une création*, Paris, Éditions Le passager clandestin, 2017, 227 p. À la fois récit littéraire et enquête anthropologique, le livre raconte l'aventure des « quatre-vingts d'Auber », habitants sans papiers d'un squat du 81 avenue Victor-Hugo à Aubervilliers qui, en mai 2015, prennent le risque de la pleine lumière : leur adresse devient un spectacle et l'histoire d'une lutte pour la régularisation. Des premières inquiétudes au vertige du succès, du squat au Festival d'Avignon, il fait la chronique de deux années de création et de combat, à la rencontre improbable de l'univers du théâtre et de celui de la clandestinité — un récit sur les porosités de notre époque et la conversion du regard qu'elle exige.

- *Accidents – Essai épistolaire*, avec Noëlle Renaude, Éditions Théâtrales/ENS Éditions, 2016. Dialogue épistolaire sur l'écriture, ses accidents et ses trouvailles.

- *De quoi la dramaturgie est-elle le nom ? Lexique d'une recherche*, avec Marion Boudier, Alice Carré et Sylvain Diaz, Paris, L'Harmattan, coll. « Univers Théâtral », 2014. Lexique collectif issu d'une recherche sur les pratiques contemporaines de la dramaturgie.

Direction de collection

- Co-direction, avec Muriel Plana, de la collection « Nouvelles Scènes • francophone », Presses universitaires du Midi (ISSN 1760-2602), depuis 2016. Créée en 2016, la collection publie des œuvres dramatiques inédites écrites en langue française, assorties d'un travail théorique, dramaturgique et critique original : un outil pour approcher des écritures différentes et alternatives, en articulant approches esthétiques (analyse dramaturgique et théorie théâtrale) et approches politiques (souvent inspirées par des théories issues des sciences humaines).

Direction d'ouvrages collectifs et de numéros de revue

- *La Distribution*, co-dirigé avec Anne Pellois et Julie Sermon, *Agôn* [en ligne], n° 7, 2015.

- *Einstein on the Beach : 1973/2012*, co-dirigé avec Edwige Perrot, *Agôn* [en ligne], Enquête, 2012.

- *Mettre en scène l'événement : 11 septembre 2001*, co-dirigé avec Marion Boudier, Simon Chemama et Sylvain Diaz, *Agôn* [en ligne], Hors-Série n° 1, 2011.

- *Des lectures pour quoi faire ?*, co-dirigée avec Alice Carré et Lise Lenne, *Agôn* [en ligne], Enquête, 2011.

- *Visages de l'accident (L'Accident)*, co-dirigé avec Alice Carré, *Agôn* [en ligne], n° 2, 2009.

Chapitres d'ouvrage

- « Devenir allié·e·s des milieux », in Éliane Beaufiglioli et Clémence Perrin (dir.), *L'écologie en scène. Théâtres politiques et politiques théâtrales*, Presses Universitaires de Valenciennes, 2024.

- *De quoi hier sera fait* (extrait), in Guillaume Faburel, *Pour en finir avec les grandes villes. Manifeste pour une société écologique post-urbaine*, Le Passager Clandestin, 2020.

- « “Qu'est-ce que juger ?” : le génocide des Tutsi du Rwanda à l'épreuve de *L'Instruction* », in Emeline Jouve et Lionel Miniato (dir.), *Chronique judiciaire et fictionnalisation du procès. Discours, récits et représentations*, Éditions mare & martin, coll. « Droit privé & sciences criminelles », 2017, pp. 113-126.

- « Ceci n'est pas une fiction. Stratégies documentaires dans le théâtre contemporain », in Alison James et Christophe Reig (dir.), *Frontières de la non-fiction*, Rennes, PUR, 2013, pp. 129-

140.

- « Écrire hors de soi », in Florence Fix et Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.), *L'Autofiguration dans le théâtre contemporain – Se dire sur la scène*, Dijon, PU Dijon, coll. « Écritures », 2011, pp. 105-114.

Articles (sélection)

- « eXplore eXpand eXploite and eXterminate », *Théâtre/Public*, n° 247, 2023.
- « Mémoires du spectateur : à la recherche d'*Einstein on the Beach* », *Agôn* [en ligne], 2022.
- « Apprendre des champignons », *Journal de l'Association pour la danse contemporaine de Genève*, n° 77, 2020.
- « À hauteur d'homme : carnet de création du *81 avenue Victor-Hugo* », *thaître* [en ligne], 2016.
- « Le témoin au théâtre : de la preuve à la mise à l'épreuve », in Frédérik Detue et Charlotte Lacoste (dir.), *Témoigner en littérature*, *Revue Europe*, n° 1041-1042, janvier-février 2016.
- « Pratiques, pensées et politiques de la distribution », co-écrit avec Anne Pellois et Julie Sermon, *Agôn* [en ligne], n° 7, 2015.
- « Nouveau fascisme et Pop Contestation », *Agôn* [en ligne], Points de vue, 2015.
- « La censure par le populaire : gestion populiste de l'art et de la culture », *Agôn* [en ligne], Points de vue, 2014.
- « Écriture(s) du cirque : une dramaturgie ? », *Agôn* [en ligne], 2014.
- « Que reste-t-il d'*Einstein on the Beach* ? Le témoignage à l'épreuve de la scène », *Horizons/Théâtre*, n° 2 (« Théâtre et éducation. Partages, enjeux, avenir »), Presses universitaires de Bordeaux, 2012, pp. 63-72.
- « Where Does Dramaturgy Begin? », co-écrit avec Alice Carré, *Agôn* [en ligne], 2012.
- « Témoigner pour le réel », *Agôn* [en ligne], Hors-série n° 1, 2011.
- « Debout au centre du désastre », co-écrit avec Marion Boudier et Sylvain Diaz, *Agôn* [en ligne], Hors-série n° 1, 2011.
- « L'utopie à l'épreuve de la scène, et vice versa », co-écrit avec Anne Pellois, *Meridian Critic*, Université de Suceava, 2010.
- « Où commence la dramaturgie ? », co-écrit avec Alice Carré, *Traduire*, n° 223, Paris, décembre 2010, pp. 89-101.
- « Les subversions silencieuses : pour une poétique de l'opacité », *Jeu. Revue de théâtre*, n° 135 (2), dossier « Subversion », Montréal, 2010, pp. 62-67.
- « Le Lehrstück brechtien, théâtre de l'accident », co-écrit avec Sylvain Diaz et Alice Carré, *Agôn* [en ligne], n° 2, 2009.
- « L'accident, la technique et l'occasion », *Agôn* [en ligne], n° 2, 2009.
- « Suspendre le chaos », *Agôn* [en ligne], 2008.
- « Dire je. Sans le penser. », *Agôn* [en ligne], n° 0 (« En quête du sujet »), 2007.

Thèse

- *L'Enquête à l'œuvre : la représentation inquiétée dans les dramaturgies contemporaines*, thèse de doctorat en arts de la scène, ENS de Lyon, 2013.

Colloques et manifestations scientifiques (sélection)

- Atelier « Le château comme médium », conçu et animé avec Saul Pandelakis : quatre capsules

sonores et une série de *Petits Livres Fluo* mettant les participant·es au contact des méthodes de recherche-crédation expérimentées dans *Les Enchevêtré·e·s*, dans le cadre du colloque de Cerisy *Quand les arts vivants rencontrent les sciences sociales : la performance comme méthode*, organisé par Marion Boudier, Yann Calbérac, Chloé Déchery et Michel Lussault, Centre culturel international de Cerisy, septembre 2024.

- Co-organisation des Premières Rencontres « Cultures du Vivant – Cultures de la Nature, Natures de la Culture », avec la Compagnie L'Hiver nu et le Mouvement pour une société écologique post-urbaine (Guillaume Faburel), rencontres de recherche-crédation autour des arts des milieux et des expériences du vivant, avec le concours du collectif Les Enchevêtré·e·s, Fabrique du Viala, Lanuéjols (Lozère), 3-5 octobre 2024.

- Table ronde sur l'égalité femmes-hommes dans le spectacle vivant « Questionner les liens entre création-engagement : le théâtre des femmes est-il par essence politique ? » (captation en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=UGUru8LW0Ps>).

- « L'architecture et l'utopie », après-midi de tables rondes conçue avec Marie Lamachère dans le cadre du cycle de recherche et de création de la compagnie Interstices sur les utopies urbaines, avec notamment Roland Castro et Iwona Buczkowska, MC93 – Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, Bobigny, 24 novembre 2018.

Crédations et collaborations artistiques – pratique de recherche-crédation (sélection)

- *Les Enchevêtré·e·s – le bivouac sonore*, installation de sept cabanes sonores conçue et écrite avec Sarah Métais-Chastanier (création sonore) et Saul Pandelakis (illustration), dramaturgie et mise en scène de Barbara Métais-Chastanier, écrit et composé à partir des collectes et enregistrements de l'enquête menée en Corrèze, création à la MÉCA (Bordeaux), mars 2026 ; programmé la saison prochaine aux Scènes nationales de Tarbes, d'Albi et de Bayonne.

- *Trois cent balles pour ça ?*, de et par Justine Canetti, collaboration à la dramaturgie, Scène nationale d'Albi-Tarn, 2026.

- *À l'écoute du vivant – Les sons de la rivière*, conception Barbara Métais-Chastanier, expérience d'écologie sonore in situ, 2025.

- *Pulsion – Je s'ingénie un genre*, de Sandra Lucbert, dramaturgie, Actoral (Marseille), Scène nationale d'Albi-Tarn, CND, 2025.

- *Femmage*, de Béatrice Bienville et al., mise en scène Chloé Bégou, co-autrice, 2025.

- *Qui som?*, conçu et mis en scène par Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias (compagnie Baro d'èvel), collaboration à la dramaturgie, création au Festival d'Avignon, juillet 2024 ; tournée en France et à l'étranger (MC93, ThéâtrédelaCité, etc.).

- *Le Roi, la Reine et le Bouffon*, de Clémence Coullon, collaboration à la dramaturgie, 2024.

- *Bruits blancs #14*, avec Samuel Gallet et al., co-autrice et récitante, 2024.

- *Dialogues des plantes*, conception Claire Perraudeau, collaboration à la dramaturgie, 2023.

- *Une traversée*, texte, conception et jeu de Barbara Métais-Chastanier, avec Marc Pichelin, 2022.

- *Les Enchevêtré·e·s*, laboratoire artistique de recherche-crédation autour des écologies matérialistes, mené avec Sarah Métais-Chastanier à partir d'une enquête déployée sur plusieurs années en Corrèze (marches, collectes, chœurs d'habitantes et d'habitants), L'Empreinte – Scène nationale de Brive-Tulle, 2020-2022. Grand Prix La Scène du meilleur projet artistique et culturel 2022.

- *Betty devenue Boop – ou les Anordinaires*, écrit par Barbara Métais-Chastanier, mise en scène Marie Lamachère, 2020-2021.
- *Barbara Métais-Chastanier & Bruno Chevillon*, conception et texte, forme musique/texte, 2021.
- *De quoi hier sera fait*, écrit par Barbara Métais-Chastanier, mis en scène par Marie Lamachère (compagnie Interstices), création 2020, La Commune – CDN d'Aubervilliers.
- *Voyages – « Vous êtes ici »*, épisode 3, co-autrice, 2020.
- *Falaise*, de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias (compagnie Baro d'evel), collaboration à la dramaturgie, 2019.
- *Transcoder*, texte et mise en voix de Barbara Métais-Chastanier, 2019.
- *Still Life* (2019) et *Nuit blanche* (2018), expériences in situ, L'Empreinte – Scène nationale de Brive-Tulle.
- *Là*, de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias (compagnie Baro d'evel), collaboration artistique, 2018.
- *Nous qui habitons vos ruines*, d'après Charles Fourier, écrit par Barbara Métais-Chastanier, mise en scène Marie Lamachère (compagnie Interstices), 2017.
- *Il n'y a pas de certitude* et *La Femme® n'existe pas* (d'après Marivaux), écrits par Barbara Métais-Chastanier, mis en scène par Kéti Irubetagoyena, 2016-2018.
- *Chroniques des invisibles*, mise en voix, Théâtre Ouvert, 2017.
- *81 avenue Victor-Hugo – Pièce d'actualité n° 3*, écrit par Olivier Coulon-Jablonka, Barbara Métais-Chastanier et Camille Plagnet, mis en scène par Olivier Coulon-Jablonka, La Commune, 2015 ; reprises au Festival d'Avignon, à Riga, Marseille et Paris (Théâtre de la Ville, Festival d'Automne).
- Dramaturge et assistante à la mise en scène auprès de Gwenaél Morin, Théâtre Permanent, Lyon, 2013-2015 (*Dom Juan*, *Tartuffe*, *Le Misanthrope*, *Macbeth*, *Othello*) ; rédactrice en chef du journal du Théâtre Permanent.
- *Le Temps Lyapunov*, d'après László Krasznahorkai, mise en scène Céline Massol, dramaturgie, 2013.
- *Embrassez-les tous*, écrit par Barbara Métais-Chastanier, mis en scène par Kéti Irubetagoyena, Festival Impatience, 104, 2012.
- *Fouilles*, d'après Noëlle Renaude, co-autrice, 2012.
- *Pillage*, écrit par Barbara Métais-Chastanier, mis en scène par le collectif Les Entropiques, 2011.

Les Tribunes

- Conception et animation des « Tribunes », cycle de rencontre et de recherche mensuel pensé en dialogue avec la programmation de L'Empreinte – Scène nationale de Brive-Tulle (depuis 2018). Parmi les invité-e-s : Frédéric Lordon, Elsa Dorlin, Réjane Sénac, Bernard Friot, Barbara Glowczewski, Christophe Darmangeat, Cy Lecerf-Maulpoix, Isabelle Cambourakis, Ludivine Bantigny.

Ateliers, stages et accompagnement dramaturgique

- Responsable des stages d'écriture pour le cursus « Jouer et mettre en scène », Conservatoire national supérieur d'Art dramatique de Paris (2018-2024).
- Direction de la classe jeune adulte de la formation Théâtre-École de la Scène nationale d'Albi-

Tarn ; animation de rencontres régulières avec les artistes invités et de rendez-vous de débat et de pensée en lien avec la programmation.

- Direction de stages et d'ateliers d'écriture et de mise en scène : ENS de Lyon, Comédie de Saint-Étienne, CCN de Montpellier, CRR de Toulouse, ESTU (Limoges), école d'hiver du CEAD (Montréal).
- Accompagnement dramaturgique des auteurs du festival L'Univers des Mots, Conakry (Guinée), 2020-2021.
- Marches et enquêtes de territoire partagées avec les habitant·e·s dans le prolongement des *Enchevêtré·e·s*.

Soutiens et distinctions

- Grand Prix La Scène du meilleur projet artistique et culturel, 2022, pour *Les Enchevêtré·e·s*.
- Lauréate du dispositif « Écrire pour le cirque » d'ARTCENA, 2022.

Informations complémentaires

Autres publications

- « Au nom du “vrai public”, la censure de la culture », tribune, *Libération*, décembre 2014.
- Soixante articles consacrés à *Macbeth* et *Othello* de Shakespeare, Journal du Théâtre Permanent, n° 66 à 124, janvier-mars 2014.
- « Le brugno, la chauve-souris, le poisson volant ou qui décide de ce qui fait art ? », in « Construction de l'amateur », *Specimen*, n° 7, Lyon, mars 2014.
- Soixante-cinq articles consacrés à *Dom Juan*, *Tartuffe* et *Le Misanthrope*, Journal du Théâtre Permanent, n° 1 à 65, septembre-novembre 2013.
- « Quand on n'a que le corps pour disparaître : *Trait* de Nacera Belaza », *Agôn* [en ligne], 2012.
- « “Ça peut toujours servir” : bricolage et déchiffrement », *Acta Fabula*, février 2013.
- « Pouvoir et corps : quel corps ?, Mathieu Hocquemiller », *Agôn* [en ligne], 2012.
- « Entre grange et farinier : compte-rendu d'un atelier d'écriture », Lettre de l'I.M.E.C., n° 14, 2011.
- « Supposons pour le moment, on changera tout si ça marche pas – Robert Cantarella fait le Gilles à la Ménagerie de Verre », *Agôn* [en ligne], 2011.
- « Regards Croisés – Festival Uzès danse édition 2010 », avec Alice Carré, *Agôn* [en ligne], 2010.

Entretiens, tables rondes, rencontres ayant fait l'objet d'une publication (depuis 2010)

[Section inchangée par rapport à la version précédente de la page — voir liste existante.]