

ULYSSE

"ULYSSE"

DE

BENJAMIN
FONDANE

POURQUOI
METTRE
EN SCÈNE
CETTE

ŒUVRE ?

Benjamin Fondane est un écrivain (poète, philosophe) de langue française né à Iași en Roumanie en 1898 et mort, déporté, à Auschwitz en 1944. Il démarre son aventure littéraire en Roumanie où il participe aux mouvements d'avant-garde avant d'émigrer en France en 1923 attiré à la fois par la scène artistique française et fuyant l'antisémitisme grandissant de son pays d'origine. Marqué tout d'abord par le dadaïsme, Fondane va devenir un des précurseurs de l'existentialisme suite à la rencontre capitale qu'il va faire avec le philosophe Léon Chestov en 1924.

Il commence la rédaction d'**Ulysse** en 1929 et en publiera une première version en 1933. Cependant, il ne cessera de remanier ce vaste poème de 39 tableaux jusqu'à son emprisonnement et sa déportation. Cette œuvre est une profonde méditation sur l'exil. Exil historique et politique qu'a connu Benjamin Fondane lorsqu'il a fui le fascisme et l'antisémitisme avant de voir ce piège se refermer sur lui. Exil existentiel aussi car il y dépeint la condition précaire de l'homme en transit sur cette terre, en quête d'un bonheur toujours hypothétique.

Cela fait longtemps que je cherche à mettre en scène ce texte qui m'accompagne depuis que j'ai fait sa découverte il y a plus de 10 ans. Il exprime tout d'abord la quintessence de ma réflexion. Il reflète mes doutes, mes angoisses, mes élans, mes quêtes. Mais il le fait avec une écriture et une pensée d'une densité extraordinaire. Il se trouve par ailleurs que, dans ma démarche de metteur-en-scène, je manifeste une prédilection pour la matière poétique. Qu'il s'agisse directement de poésie comme dans **Ta blessure est un monde ardent**, un spectacle composé à partir de plusieurs poèmes de Attila Jozsef (2016) ou, à travers des pièces de théâtre dont l'écriture revêt une dimension poétique marquée comme **Rien n'est si froid** de Naomie Wallace (2018) ou plus récemment **Nuits** de Milène Tournier (2021). Un autre fil rouge qui relie et parcourt mes différents spectacles est la figure du fantôme. Celle-ci renvoie au poids d'un passé qui nous poursuit, nous détermine et recoupe tous les efforts que l'on entreprend pour s'en défaire. Il est à relever que Fondane lui-même accordait une grande importance à ce motif car, à la fin de sa vie, il a décidé de donner à son œuvre poétique ce titre : **Le mal des fantômes**.

COMMENT EN SCÈNE ?

LA

METTRE

Répartition du texte et montage

J'ai imaginé tout d'abord que plusieurs figures pouvaient se répartir le texte et engager par là un dialogue qui viendra donner une dimension théâtrale au poème en y créant des tensions dramatiques. Bien sûr il ne s'agit pas de créer artificiellement des figures mais de repérer des motifs qui vont venir se cristalliser à travers elles. C'est ainsi que j'en ai défini trois : « l'herméneute », celui qui interprète et qui cherche sans relâche ; « le fantôme » qui renvoie au passé et l'incarne et « le chœur des naufragés » qui s'appuie sur les multiples chansons qui ponctuent le cycle. Les deux premières figures seront portées par deux acteurs professionnels tandis que le chœur sera pris en charge par un groupe d'acteurs amateurs. Précisons par ailleurs que nous ne mettrons pas en scène le texte in extenso mais que nous réaliserons un montage qui devra tenir compte non seulement de cette polarisation mais aussi de la construction du poème. Construction sur laquelle nous nous baserons en outre pour développer une dramaturgie.

Scénographie et costumes

Spectateurs et acteurs partageront le même espace. Par là même les spectateurs vont devenir partie prenante du spectacle en intégrant par leur présence l'imaginaire de celui-ci. Cet imaginaire va se développer à travers plusieurs directions : tout d'abord celle de l'embarcation que le poète évoque en permanence lors des différentes traversées dont il se remémore et qui s'entremêlent dans sa mémoire. L'espace pourra évoquer aussi un lieu de refuge à l'image de ces espaces réquisitionnés pour y accueillir tous ces êtres fuyant des catastrophes diverses. Il évoquera encore un théâtre ou une salle des fêtes désaffectée. Car celle-ci aura un air vieilli, décrépie. Elle aura perdu son faste d'antan et portera la trace de sa vie passée. Pour cela, nous envisageons d'investir des espaces polyvalents qui ne seront pas des théâtres afin de pouvoir s'appuyer sur l'atmosphère induite par le lieu lui-même.

Les costumes témoigneront des entrelacements temporels qui parcourent le poème. Le passé à travers le costume du « fantôme » qui renverra aux années 30 durant lesquels Fondane a écrit ce poème. Et le présent à travers la figure de l'herméneute qui pourrait être un lecteur d'aujourd'hui qui ne cesse de revenir sur les différentes strates de ce passé à la manière d'un archéologue. Le traitement des costumes du « chœur des naufragés » entreprendra de tisser tous ces fils pour aboutir à un imaginaire rendant compte de la dimension multi-temporelle du texte.

Traitement de la langue et direction d'acteur

Nous allons apporter un soin scrupuleux à la langue créée par l'auteur tout au long de son poème. Pour cela, nous devons repérer ses nombreuses variations selon qu'il utilise divers types de vers (alexandrins, décasyllabes, octosyllabes, libres etc...), ou de la prose. Spécificités qui sont déterminantes pour saisir la rythmique et plus largement la musicalité du texte. L'adaptation théâtrale de ce poème s'inspirera par ailleurs des tragédies classiques ou du théâtre de Maeterlinck. C'est à dire un théâtre où la parole s'incarne à travers des tirades qui induisent la spatialisation des corps. Comme toujours dans mes spectacles, j'apporterai une attention soutenue à la présence des acteurs. En auscultant et en mettant en avant précisément ce phénomène par lequel la parole du poète reprend vie à travers eux.

ANCRAGE ET RAYONNEMENT SUR PLUSIEURS TERRITOIRES

Dans chaque lieu où nous jouerons le spectacle, nous envisageons de mettre en place une série de représentations pour avoir le temps de toucher le plus grand nombre de spectateurs. L'ancrage du spectacle au sein des territoires où il sera joué sera renforcé par le fait qu'à côté des deux acteurs professionnels qui joueront les figures du fantôme et de l'herméneute, nous réunirons à chaque fois un groupe d'acteurs amateurs qui constituera le chœur des naufragés. Par ailleurs ces lieux ne seront pas choisis par hasard car nous ferons en sorte de présenter le spectacle dans des territoires ayant des rapports plus ou moins directs avec l'œuvre et la biographie de B. Fondane. Ainsi, à Saint-Brieuc, à travers l'organisation de rencontres qui auront lieu en parallèle, nous évoquerons le lien qui unissait Benjamin Fondane à Jean Grenier, briochin d'origine. De la même optique, nous espérons pouvoir jouer le spectacle en Roumanie et en Israël grâce au réseau des Instituts Culturels Français.

Frédéric Grosche

→ Mise en scène

Ancien élève de l'École Régionale d'Acteurs de Cannes Marseille, Frédéric Grosche travaille en tant que comédien avec Alain Milianti, Simone Amouyal, Catherine Marnas, Jean-Christophe Meurisse, Xavier Hérédia ou encore Yves Borrini. Il a également mis en scène plusieurs spectacles dont **La Femme comme champ de bataille** de M.Visniec, **Expiation** d'après Rilke et Berkoff, **Bizarre** de Rafael Spregelburd, **L'art et l'ère** de Henry Maldiney, **Ta blessure est ce monde ardent** d'après A. Jozsef, **Rien n'est si froid** de Naomie Wallace et **Nuits** de Milène Tournier. Il a été jusqu'en juin 2018 coordinateur des études de l'ERAC. Il est responsable depuis octobre 2018 du département théâtre du Conservatoire de Saint Brieuc. Il fonde en 2019 *la compagnie du Rhapsode* qu'il installe à Saint-Brieuc.

Bogdan Hatisi

→ Acteur

Acteur, performer et réalisateur roumain-allemand, formé à l'ESAD de 1997-2000. Co-fondateur, co-auteur et acteur des *Chiens de Navarre*, il participe à toutes les créations et les tournées jusqu'en 2017. Il joue également dans des mises en scène de Serge Noyelle, Marilyn Klein, Joséphine de Meaux et, au cinéma, dans plusieurs court métrages puis dans **Apnée** de Jean Christophe Meurisse. En 2014, Bogdan Hatisi réalise son premier moyen métrage, **La Candeur des Babyloniens**. En 2015-2016, il crée une performance picturale, **Le plus profond est la peau** dans le cadre de **Les Nuits de la Philosophie**, mise en scène par Meriam Korichi (à Berlin, Helsinki, Rio et Paris). Il crée également l'univers visuel de **Un roi sans réponse**, conte visuel pour enfants sourds et entendants, mise en scène par Jean-Baptiste Puech. En 2019, il co-dirige avec Vladislav Galard, **YES**, une opérette contemporaine, créée au Théâtre de l'Athénée puis en tournée.

Geoffrey Perrin

→ Acteur

Geoffrey Perrin est un artiste enseignant né en 1987 à Perpignan. En 2011 il est admis à l'ERACM, école régionale d'acteurs basée à Cannes et Marseille. Il étudie auprès d'enseignants qui détermineront son rapport à la scène, comme Catherine Germain qui l'initie au clown ou Martial Di Fonzo Bo au travail d'interprétation. En 2014 il rejoint la troupe du spectacle du *Prince de Homberg* de Heinrich Von Kleist mise en scène Giorgio Barberio Corsetti, joué notamment à la cour d'honneur du palais des papes en Avignon. La même année il collabore avec Catherine Marnas pour un spectacle

international, **N'entrez pas trop vite Big Brother** de Driss Ksikes, joué notamment à Rabat au théâtre Mohammed V. En 2015 il participe à la création d'un lieu de recherche artistique implanté à l'Estaque à Marseille : *la Déviation* ce qui aboutira à créer un spectacle **Tentatives de Fugue**, mise en scène Malte Schwind. Depuis 2017, Geoffrey Perrin enseigne le théâtre au sein des conservatoires mais aussi dans l'éducation nationale pour les classes théâtres en lycée. En 2022 il retrouve le metteur en scène Frédéric Grosche, après avoir collaboré avec lui sur le spectacle **Rien n'est si froid** de Naomi Wallace quelques années auparavant.

Suzanne Hamon

→ Création costumes

Suzanne Hamon est une designer qui s'intéresse au tissage d'un territoire, de ses hommes et de ses histoires. Diplômée en Design Mode & Textile à l'ESAAT et en Recherche Design à l'ENS Paris-Saclay, sa méthode de recherche par le projet consiste à partir de l'analyse d'un milieu pour opérer des choix artistiques jusqu'au cœur de la

matière. Elle étudie notamment les potentiels de persistance ou de réinterprétation du vêtement d'histoire et la valorisation de modes de production vernaculaires.

Sigrid Gassler

→ Scénographie

Sigrid Gassler est diplômée en 1996 de l'École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette. Lors de ses études elle débute sa recherche sur la mise en mouvement des objets et se forme à la mise en scène. Pour ses spectacles elle construit des machines en métal, qui se font interprètes à côté des acteurs. Simultanément elle ne cesse d'approfondir son savoir faire de métallier par des formations et stages. En tant qu'interprète, scénographe et assistante à la mise en scène elle collabore entre autre avec le *Bread and Puppet Theatre*, le *Teatro Gioco Vita*, le *Tohu Bohu Théâtre*, Dan Jemmet, Jean-Pierre Lescot, Laurence Equilbey, Ro-

man Paska et la *Cie Grégoire & Co*. A partir de 2004 Sigrid intègre d'avantage les musiques expérimentales et les arts-plastiques dans ses créations. Elle fonde le collectif *aXe-ensemble* avec le compositeur Kamal Hamadache et collabore avec le violoniste Carlos Zingaro. En 2009 elle est lauréate du Concours du Ministère des Affaires Étrangères / Culturesfrance pour une résidence de recherche artistique au Portugal. Sigrid explore les différentes manières de produire du mouvement en se servant de moteurs programmés, d'ondes sonores, de la force magnétique et la force du vent. Passionnée de sciences elle trouve son inspiration dans les phénomènes du visible à l'invisible, de l'infiniment grand à l'infiniment petit.

Arnaud Beaujeu

→ Dramaturgie

Agrégé externe de Lettres Modernes, qualifié Maître de Conférences en Lettres et en Théâtre, Docteur en langue et littérature françaises, rattaché au CTCL de l'Université de Nice, Arnaud Beaujeu enseigne depuis cinq années le Théâtre en Hypokhâgne et les Lettres en Khâgne, après avoir enseigné une douzaine d'années en lycée, B.T.S., Classes Préparatoires Scientifiques et comme chargé de cours à l'Université de Nice. Il a publié en 2010 et 2011 deux ouvrages (Matière et lumière dans le théâtre de Samuel Beckett, Peter Lang ; Samuel Beckett : trivial et spirituel, Rodopi), ainsi que de nombreux articles et conférences sur le théâtre beckettien (aux Presses Universitaires de France, de Rennes, aux éditions de l'Harmattan).

Kristo Lecouflet

→ Création lumière et régie

Éclairagiste du groupe *Casse Pipe* entre 1991 et 2002, entre les tournées internationales il travaille également en Bretagne avec de multiples structures artistiques, culturelles et associatives sur des projets très variés. Touche à tout, curieux, son expérience et ses rencontres l'ont amené à officier dans des lieux les plus insolites en France et à l'étranger, autours de l'univers du spectacle qui le passionne, à participer à des projets vidéos, à mettre en lumière des expositions et à tisser de fidèles collaborations avec des artistes d'horizons divers (*Cie du Rhapsode*, *Cie Un jour ou l'autre*, *Cie des Allumettes associées*, *Cie Nid de coucou*, *Cie Carnets de Voyages...*). C'est dans un souci de transmission et d'échanges permanent qu'il participe également à la mise en place de *Côté Décor*, Atelier mutualisé de construction de décor unique en France.

ÉQUIPE

EXTRAIT

DU

TEXTE

Le monde est fini, le voyage
commence.
Y a-t-il encore un soleil
quelque part ?

Nous avons peur de la vie,
nous avons peur de la mort,
de toutes ces vieilles chansons
de nourrice.

Nous portons avec nous
le poids d'une race d'ancêtres
qui ont trop aimé cette terre
pour ne pas la haïr.

Nous sommes issus de la pierre
lourde et sauvage,
nous fûmes des rocs, des racines,
jamais oiseaux, jamais nuages _
feuilles des cimes _

Les dieux ah ! Sont morts.
Nous cherchons
des hommes. Des hommes
qui n'aient pas peur d'achever
ce qui reste des Dieux.

Compagnie du Rhapsode
44 bd Charner
22000 Saint-Brieuc
06 79 30 47 19
cierhapsode@gmail.com

Conception graphique
Julie Chapalain

Crédits photographiques
John Mooney
Yannick Megard
Dave Summer
95wombat
Dave Summer
Katharina Haney