

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'Ulysse du présent », celui qui interprète et qui cherche sans relâche ; « l'Ulysse du passé » qui renvoie au passé et l'incarne et « le chœur des migrants » qui s'appuie sur les multiples chansons qui ponctuent le cycle. Les deux premières figures sont portées par deux acteurs professionnels. Le chœur quant à lui est composé d'un groupe d'acteurs amateurs et d'une actrice accordéoniste professionnelle. En effet, au fil des répétitions, la musique a pris une place de plus en plus capitale. Précisons par ailleurs que nous ne mettons pas en scène le texte in extenso mais que nous appuyons sur un montage qui tient compte non seulement de cette polarisation mais aussi de la construction du poème.

Scénographie et costumes

Nous avons tout d'abord opté pour un dispositif quadrifrontale et ce, pour plusieurs raisons. La première procède du souhait de favoriser une proximité des spectateurs avec les acteurs. Comme souvent dans les spectacles de notre Compagnie, nous cherchons à développer une intimité entre les acteurs et le public dans le but d'accroître son sentiment d'immersion. Ce dispositif permet en l'occurrence à l'imaginaire scénographique du spectacle de se déployer dans toute sa puissance. Car il s'agit de faire imaginer aux spectateurs qu'ils sont en premier lieu dans la cale d'un bateau, puis peut-être dans un camp, à moins qu'ils n'aient face à eux des mausolées ? Avant que cet espace ne se transforme ultérieurement de façon inattendue et poétique. Pour la scénographie, Suzanne Hamon a inventé plusieurs niveaux de hauteur de lits qui sont tous recouverts d'une bâche en plastique bleue océan et qui prendront d'autres formes. Cette matière contemporaine renvoie à la précarité de ces exilés mais possède aussi un potentiel graphique et sonore que nous exploitons. En outre, Suzanne a conçu deux catégories de costumes pour les acteurs. Des costumes « réalistes » renvoyant à plusieurs temporalités distinctes pour les protagonistes et des costumes confectionnés dans la même matière et les mêmes teintes pour le chœur des migrants qui se marient avec les draps de lit pour se confondre avec eux. Ces costumes s'inspirent par ailleurs de plusieurs archétypes sociaux (l'ouvrier, le paysan) et de costumes traditionnels pour emmener ces personnages vers l'abstraction et l'étrange.

Traitement de la langue et direction d'acteur

Nous avons apporté un soin scrupuleux à la langue créée par l'auteur tout au long de son poème. Pour cela, nous avons repéré 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'inspire par ailleurs des tragédies classiques ou du théâtre de Claudel. 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'apporte 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 trois acteurs professionnels qui jouent les deux figures d'Ulysse et l'accordéoniste, nous réunirons à chaque fois un groupe d'amateurs qui constituera le chœur des naufragés. L'objectif de ce mélange est d'offrir la possibilité à des acteurs amateurs de participer à un processus de création professionnel avec toute l'exigence artistique que cela suppose. 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 ont eu lieu en parallèle, nous avons évoqué le lien qui unissait Benjamin Fondane à Jean Grenier, briochin d'origine. De la même optique, nous espérons pouvoir jouer le spectacle en région parisienne, dans les Pyrénées Orientales, à Marseille ou encore 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'êtré** de Henry Maldiney, **Ta blessure est ce monde ardent** d'après A. Jozsef, **Rien n'est si froid** de Naomi 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 Briec. Il fonde en 2019 *la compagnie du Rhapsode* qu'il installe à Saint-Briec.

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.

Ariane von Berendt

→ Comédienne accordéoniste

Ariane von Berendt joue, chante, elle touche aussi bien à l'accordéon qu'à l'écriture et à la mise en scène. Après des classes préparatoires littéraires et une licence d'études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle, elle suit une formation en art dramatique au Laboratoire de Formation au Théâtre Physique et à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon. Depuis, elle travaille principalement avec le Théâtre de la Tête Noire, le festival de la Mousson d'été, la *Cie d'Alice/Rita Pradinas*, la *Cie Nomades*... Lauréate du Prix des Jeunes Talents d'Orléans, de la Palme d'argent et du Prix du Public du festival des chanteurs

de rue de Quintin, elle se produit en solo et avec deux duos : *Ada & Dourakine* et *Lena Kaufman & Ada*. Elle fonde la *Cie SERPINE*, avec comme premier spectacle **Le Petit Cabaret faisandé**. Elle écrit et met en scène **Le Sourire crucifié de la bienséance**, pièce lauréate de plusieurs prix, publiée chez Lansman Éditeur.

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 mutualisée de construction de décor unique en France.

ÉQUIPE

