LES AIRS ENTENDUS PRÉSENTE

1 QUI REVIENT CELUI GUI REGARDE

D'APRÈS MARINA TSVETAEVA

Adaptation CÉLINE PITAULT

Mise en scene LUDOVIC LONGELIN

Avec **CÉLINE PITAULT** RENAUD HÉZÈQUES

« Je suis sans âge et sans visage. Peut-être suis-je la Vie même »

MARINA TSVETAEVA

« A l'école je me suis fait ma propre idée sur les femmes, les revues pornographiques, l'amour du tabac anglais et des beaux stylos – c'est tout. »

MURR ou GEORGUI EFRON, fils de Marina Tsvetaeva, 16 juillet 1941

Production: Les Airs Entendus et Le Théâtre de l'Espoir. Coréalisatrice La Reine blanche / Les Déchargeurs en accord avec Les Airs Entendus Avec le soutien de la ville de Boulogne sur mer.

« Une voix,
une simple voix d'être humain
et si pleinement humaine qu'elle apparaît
comme le contraire de notre inhumanité croissante.
Une voix de femme par surcroît et même
de poète à peine audible dans le fracas du xxe siècle.
Une voix qui a parlé dans l'ombre des événements connus,
mais une voix qui finit par ouvrir des brèches
dans l'histoire, une voix qui parle pour dire
notre vraie voix et pour que l'histoire écoute
peut-être autre chose que son propre tumulte,
une voix naturellement incendiaire. »

ZÉNO BIANU (préface - Insomnie et autres poèmes)

POURQUOI MARINA TSVETAEVA? CELLE QUI NE CÈDE SUR RIEN...

CÉLINE PITALLIT

u commencement, il y a la création de ma compagnie de théâtre où j'ai fait le choix de mettre en avant des écritures poétiques.

Une parole brute, libératrice.

Au commencement, il y a mon intérêt et mes questionnements envers toute une génération d'écrivains russes au destin tragique.

Akhmatova, 1889. Pasternak, 1890. Mandelstam, 1891. Boulgakov, 1891. Puis me sont apparus les mots de Marina Tsvetaeva.

ne voix qui aime sans relâche et sans fin, trop, qui brûle ceux qui l'entourent. Une voix qui ose aimer et créer, qui ne se limite pas, qui ne distingue pas la création et la vie. Une voix qui refuse l'imposture. Marina prend la poésie comme une tâche ardente. Elle sait que seul à l'endroit du brasier tout est nécessaire. Ses poésies sont une explosion du langage. Elle méprise les belles lettres. Elle déteste les esthètes.

Elle met sa vie en question à chacun de ses vers. Toujours dans cette urgence de dire. Toujours sur la note la plus haute. L'exil, l'éloignement est presque pour elle une condition. Exil géographique et politique, bien sûr. Exil intérieur. Elle n'a d'autre choix que de s'élever en elle-même. Puis vient son silence. Et mon propre silence. Je me suis si souvent trouvée seule avec elle. Voulant m'approcher de la flamme de Marina Tsvetaeva, m'approcher de cette incandescence, si souvent j'ai essayé de comprendre cette âme intransigeante. Puis je l'imaginais face à vous. Votre silence en retour. Notre silence à tous quand l'espace se vide et laisse entrer cette femme qui osera encore parler. Malgré notre mesure au regard de sa démesure. Malgré notre cynisme et nos jugements. Sa voix s'abîme dans l'incompréhension du monde. Elle fait l'épreuve du sentiment. Aller jusqu'au bout de la nécessité de dire, aller jusqu'au bout de la catastrophe. Alentour menace de guerres et de révolutions. Les enfants de Marina se laissent séduire par le chant de la propagande soviétique. Alia, sa fille, est la première à retourner là-bas. Murr, son fils, reste seul avec sa mère. Impatient de retrouver sa terre promise. Du haut de ses 14 ans, il impose le retour. En France, la vie de Marina était difficile ; en URSS elle devient impossible. Alors elle se tait. Ne pas écrire, c'est mourir d'asphyxie. Deux ans plus tard, Marina se pend. De ce silence naît le chant de Marina.

J'ai adapté ce texte en partant de ses carnets, de ses vers, de sa prose.

Le très beau livre Vivre dans le feu présenté par Tzvetan Todorov m'a accompagnée tout au long de mon travail. Traduit du russe par Nadine Dubourvieux aux éditions Robert Laffont.

Autres Références : Poésie lyrique (1912-1941) de Marina Tsvetaeva, traduction de Véronique Lossky, Editions des Syrtes, Genève, 2015

Le ciel brûle, traduction par Eve Malleret et Pierre Léon, préface de Zéno Bianu, aux Éditions Gallimard.

Création 2018 4 Compagnie des Airs entendus Création 2018 5 Compagnie des Airs entendus

« Pendant
douze années entières,
Maïakovski homme a cherché
à tuer Maïakovski poète,
à la treizième le poète s'est levé
et a tué l'homme.
Si le suicide existe dans cette vie,
il n'est pas là où on le voit,
et il n'a pas duré le temps de la détente,
mais douze années de vie. »

MARINA TSVETAEVA

COMME CELA COMMENCE... UN BLEU GRIS DE BRUME

LUDOVIC LONGFLIN

est une puissante lumière qui accueille le spectateur dans la salle. La scène est dans l'obscurité. Mais la salle, elle, est vivement éclairée. Peut-être trop.

Trop pour voir ce qu'il y a à voir. Trop pour ces pauvres rangées de sièges vides. Trop pour l'attente.

C'est une puissante lumière qui / Et l'obscurité soudaine. Totale.

Tout commence.

Tout commence dans le silence et dans le noir. Comme chaque fois.

Mais ici, longtemps le silence. Et longtemps le noir. Jusqu'à ce que les yeux s'habituent. Jusqu'à ce qu'ils acceptent l'obscurité. Jusqu'à ce qu'ils devinent enfin les mouvements d'un corps qu'ils ne reconnaissent ni homme, ni femme.

Pour l'instant quelque chose se déplace énigmatiquement sur scène. Comme à la recherche d'un lieu. Une forme sombre qui se déplace en silence. À petits pas. On l'entend à peine aller sur cette scène que l'on pense vide. Mais les yeux s'habituent à l'obscurité.

On reconnaît maintenant une Femme. Vêtue de châles noirs. Elle porte un seau de fer. Elle marche encore. Soudain s'arrête et jette la terre contenue dans le seau. Le seau est abandonné. Elle recommence ainsi cinq fois. Abandonnant chaque fois le seau. Enfin, elle parlera.

Alors apparaît un Jeune Homme. Il est élégamment vêtu. Il tient à la main un sachet de friandises. Il est tourné vers la Femme qui ne bouge plus, ne parle plus.

On remarque à présent que la scène est faiblement teintée de bleue.

On ne sait pas d'où vient ce bleu.

On ne s'est pas aperçu qu'il imprégnait la scène.

Un bleu gris de brume.

Un bleu gris de froid.

Un reste de nuit gonflée de neige. De nuit.

On entend dans le silence bleu, le Jeune Homme mâchonner un bonbon. Au loin, meuglent des vaches.

etion 2018 6 Compagnie des Airs entendus Création 2018 7 Compagnie des Airs entendus

DES PERSONNAGES... CHACUN À SA MANIÈRE PORTE SES MORTS

CHACUN À SA MANIÈRE PORTE SES MORTS. CHACUN À SA MANIÈRE EN EST RESPONSABLE. LA FEMME AVEC LES MOTS DE MARINA TSVETAEVA. LE JEUNE HOMME AVEC SES FIGURES ET SA FOULE.

CELLE QUI REVIENT LÀ ne s'appelle pas Marina Tsvetaeva.

Et qu'importe son nom. Son âge et son visage.

Elle mourra encore.

Et d'autres « Elle » viendront.

Porter le mot.

Dire la voix.

Elle est la messagère.

Celle qui revient là ne s'appelle pas Marina Tsvetaëva.

Elle est celle qui ne se tait pas.

Qui ouvre la bouche des morts.

Elle est celle revenue

jusqu'à devenir le corps de la voix.

Jusqu'à nous faire croire qu'elle est celle dont elle raconte la vie.

CELUI QUI LA REGARDE a quatre noms.

Il s'appelle Mour. Mais aussi Sergueï. Mais aussi Ariadna. Et encore Irina.

Il est à lui seul toute la famille.

Leurs regards.

On l'appelle le Jeune Homme dans la pièce parce qu'il est avant tout Mour.

Le fils.

Celui qui reste.

Le dernier.

Quand les autres sont enfermés. Ou morte. La petite.

Celui qui subit. Les derniers affronts. Les dernières humiliations.

Les dernières larmes d'une mère à bout de force.

D'une femme à bout de nerfs.

Pourtant, il n'y a pas de compassion dans le regard.

Pas de douleur non plus sur le visage.

Voit-il ce qu'il faut voir ?

La voit-il celle qui meurt de ne plus écrire ?

Celui qui la regarde a quatre noms. Ou le nôtre.

Mais on l'appelle aussi le Garçon, dans la pièce.

Et puis aussi l'Enfant.

Quand il joue.

À être l'homme qu'il ne sera jamais.

À croire en un avenir radieux.

À imaginer le meilleur quand le pire fait des pas de géant.

Création 2018 8 Compagnie des Airs entendus Création 2018 9 Compagnie des Airs entendus

DE L'ESPACE SCÉNIQUE... LA TERRE DE L'ÊTRE ET DE LA FOULE

Sur la scène vide de Marina T., sur la scène sans limite visible, les éclats de terre jetée.

Dans le fond, faiblement éclairée, une très grande table sur laquelle sont posés tous les éléments, accessoires et costumes qui serviront au jeune homme pour représenter le monde passé. Sous cette table de nombreuses valises sont empilées l'une sur l'autre jusqu'au plateau de la table, ce qui donne l'impression d'un mur compact.

Ce sont les restes d'une vie quotidienne. C'est l'espace du Jeune Homme. Le petit théâtre des figures.

Il y a un évident contraste entre le vaste espace de la Femme, et celui ramassé du Jeune Homme. Car l'espace du chant est infini. On n'en distingue aucune limite. La scène, dans son ensemble, doit donner l'impression de n'être attachée à rien, retenue par rien. En suspension.

« Une table à moi. La santé des miens. N'importe quel temps. Toute la liberté. Tout. »

MARINA TSVETAEVA

C'EST AUSSI LA TABLE DES ÊTRES VÉCUS.

Cette table au fond de scène évoque les différentes « chambres » dans lesquelles ont vécu Marina T. et son fils Gueorgui entre 1939 et 1941. Des minuscules pièces encombrées de malles et d'objets conservés de la vie d'avant. L'éclat du monde ancien.

C'est aussi la table des êtres vécus. Des proches. Toute la famille se retrouve là, par la présence d'une veste militaire, d'un béret de femme, d'un jouet d'enfant, etc... Ces éléments serviront au Jeune Homme pour faire apparaître le père ou la sœur, ou l'enfant. Mais les allures qu'adopte le Jeune Homme sont souvent grotesques bien que dramatiques. Comme la grimace des morts. On ne croit pas à ce qu'il montre. On croit à celui ou celle qu'il convoque en revêtant son habit.

Ce jeu des figures c'est aussi la foule tout entière face à la solitude de Marina T.

L'UNIVERS SONORE

Une nappe d'un son continu sera la base de l'univers sonore. Une base «abstraite», sourde, à peine audible parfois, sur laquelle viennent se greffer des éclats de vie ordinaire - chansons populaires, jazz, passage de charrette, homme qui marche, informations radiophoniques etc... - pour aussitôt disparaître ou se dissoudre dans la masse sonore continue. Les chansons et les informations viendront de la petite radio qu'écoute régulièrement Murr, Celui qui la regarde. Les bruits quotidiens viennent d'un extérieur déformé, ankylosé. Il n'y aura ici aucune tentative de réalisme mais plutôt la perception sonore d'un monde vécu, ralenti, lointain.

Références musicales pour la base sonore : Eliane Radigue, Thomas Köner, William Basinski, etc.

Références musicales des chansons et autres : Charles Trenet, Tchaïkovski, chansons populaires russes, etc.

Création 2018 10 Compagnie des Airs entendus Création 2018 11 Compagnie des Airs entendus

DE LA MISE EN SCÈNE... UN ACCIDENT QUI S'IMPOSE COMME LA NORME OU DE L'ADRESSE À LA REPRÉSENTATION

u départ, c'est un acte simple. Celle qui revient là vient nous parler. Se confier. Elle se croit seule. Et libre. De tout dire. Excessivement. Sans contrainte. De s'adresser enfin à tous ceux dont elle pressentait l'écoute attentive et bienfaisante. Mais rapidement, quelqu'un apparaît sur la scène et la regarde. Silencieusement. Quelqu'un qui ne devrait plus être là. Dans ce temps-là. Cet espace-là. Quelqu'un qui s'impose. Qui n'était pas prévu. Un intrus. Un accident. Qui altère la liberté. Qui trouble le poème par un excès de familiarité. Qui endommage la parole partagée par un égoïsme démesuré. Ce quelqu'un c'est son fils. Ramené dans les filets d'une vie qui rêvait d'Absolu. Sans le vouloir, elle a ramené avec elle ce garçon silencieux qui devient l'intrus de l'histoire.

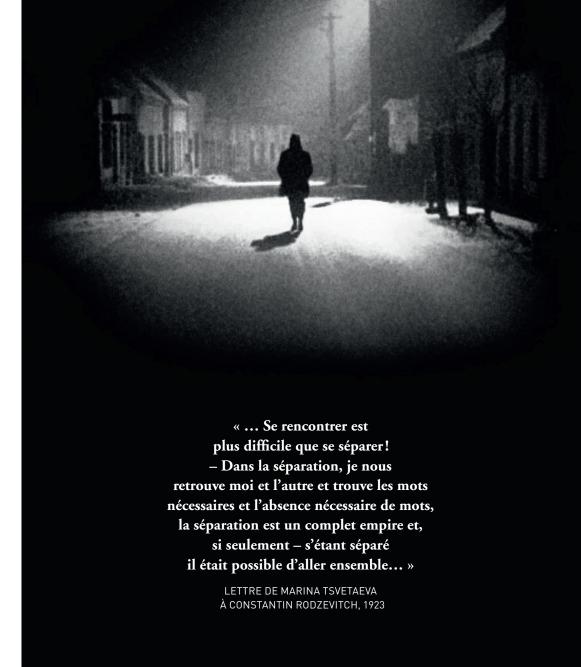
Elle sera libre de parler. Mais toujours sous surveillance. Comme fut son existence.

Surveillance quotidienne. Surveillance familiale. Surveillance politique... Dès lors, l'acte que l'on croyait pur au départ, celui de la parole poétique adressée en face à face, s'abîme au contact d'un quotidien en représentation. Insouciant et cynique. La mise en scène se compose alors sur deux rapports au public : confession et représentation .

L'adresse de la comédienne au public sera très libre. D'un point à un autre, son parcours sera improvisé. Quelques moments seront fixés mais en général, son adresse sera celle du moment en contraste total avec la représentation du quotidien effectué par le comédien. Celui-ci donne à voir. Avec une précision extrême. Il est le théâtre de la représentation. Elle est le théâtre de l'acte.

Il y aura quelque chose de très froid dans la représentation du quotidien. Malgré le grotesque des actions et des figures, le registre de la représentation aura la froideur de la fatalité. Celui qui la regarde semblera être hors-jeu, décalé par rapport à l'intensité de la parole de Celle qui revient là. Ce sont deux mondes qui se confrontent en silence. Ce qui est dit est uniquement dit aux spectateurs. Aucune parole entre les deux personnages. Que des incompréhensions.

Tandis que Celle qui revient là n'a que la parole, Celui qui la regarde dispose d'une multitude d'objets et d'actions pour exister. Cependant, ils sont morts l'un à l'autre. Mais de nouveau, il y aura urgence à dire.

ET PUIS, IL Y EUT LE SILENCE...

L'EQUIPE ARTISTIQUE

CÉLINE PITAULT / Directrice artistique - Adaptatrice - Comédienne

Céline Pitault fait ses études théâtrales à Paris chez Blanche Salant et Paul Weaver avant d'intégrer l'atelier du Théâtre National de Chaillot. Par la suite, elle travaille notamment sous la direction de Jean-François Remi de la Comédie Française, d'Isabelle Ratier, d'Antonio Diaz Florian à la Cartoucherie de Vincennes.

En Janvier 2017, elle établit sa compagnie de Théâtre Les Airs Entendus en Suisse, après plusieurs années passées entre Genève et Paris.

C'est à travers des textes dramatiques contemporains inédits à la scène ou des adaptations de grandes œuvres d'écrivaines qu'elle travaille sur la prise de parole théâtrale dans des scénographies dépouillées afin de donner au souffle et au chant du comédien l'espace et la liberté nécessaire pour qu'il puisse atteindre le cœur du spectateur.

Sa réflexion autour de la création féminine commence par l'adaptation de l'œuvre de Marina Tsvetaeva et se poursuivra avec l'œuvre de Violette Leduc afin de laisser remonter les voix de ces femmes qui eurent le courage de descendre dans ce que Marguerite Duras appelait le « puits noir ».

La création théâtrale Celle qui revient là, celui qui la regarde d'après Marina Tsvetaeva a reçu le soutien de la ville de Boulogne-sur-Mer. Elle sera jouée, durant l'année 2019, au Théâtre des Déchargeurs à Paris puis au Théâtre Présence Pasteur dans le cadre du festival d'Avignon 2019. Céline Pitault y approfondit sa recherche artistique en collaboration étroite avec l'auteur et metteur en scène Ludovic Longelin.

- En 2011 création de la Compagnie les Airs Entendus à Asnières sur Seine.
- Entre 2011 et 2013, Céline Pitault produit et interprète Sainte Suzanne, Pavillon 32.
- En 2012, son envie de porter à la scène les textes de Charlottes Delbo se concrétise par l'adaptation de Mesure de nos jours où elle interprète une résistante qui a survécu à Auschwitz.
- En 2013, son interprétation d'une meurtrière sacrifiée dans Ce que les enfants racontent à leurs parents quand ils dorment de Ludovic Longelin sera saluée par la critique.
- Entre 2014 et 2016, elle intègre la « Troupe de l'Épée de Bois » à la Cartoucherie de Vincennes et joue Elmire dans Tartuffe puis La fiancée dans Noce de Sang de Lorca.
- En 2015-2016, avec la compagnie « pARTage », elle joue une résistante incarcérée au fort de Romainville dans Les Hommes de Charlotte Delbo créé à la Cartoucherie de Vincennes. Cette pièce est actuellement en tournée.

LUDOVIC LONGELIN / Metteur en scène

Ludovic Longelin débute sa formation théâtrale à l'École Charles Dullin de Paris puis à l'École Supérieure de Région d'Art Dramatique de Lille. Après avoir travaillé comme comédien dans diverses créations théâtrales jusqu'en 1987 (Avignon In), il se consacre à l'écriture et à la mise en scène. Il est aujourd'hui l'auteur d'une vingtaine de pièces de théâtre qu'il a mises en scène avec le Groupe SUM (*Peau et double Peau, Exuvie, Le Soupir, Chérimonde, Farridantz, Ce que les enfants racontent à leurs parents quand ils dorment*, etc.) avec Silènes Cie (*Victoire... petite femme de France*) avec l'Atelier de Création Théâtrale (*Titaï-bi, Korpus 33*) et dernièrement avec la compagnie Quelque-part-en-Europe (*Berenice dolorosa*).

Il travaille aussi à l'adaptation et la mise en scène des œuvres d'auteurs classiques et contemporains : *D'après la nuit ou la réflexion du météore* (G. de Maupassant), *La Dernière Nuit* (A. de Musset), *Le silence de la mer* (Vercors), *Dieu, qu'ils étaient lourds !!!* (L-F Céline), *Mille excuses...* (F. Kafka), *Ceci est ma lettre au monde* (E. Dickinson), *Paysage de l'insomnie* (G. Bienne), *Terre charnelle* (B. Cendrars), etc.

Il crée et interprète également ses *Actes de la Parole / Partition pour un comédien* dont la particularité serait la confession poétique comme genre théâtral. En 2007, invité par L'ARIA Ile-de-France sous la direction de Robin Renucci pour travailler d'après les témoignages des habitants de Pantin 93-Les Quatre Chemins, il écrit *999 + un*, mis en scène par Alain Batis. En 2008, il répond à la commande de la compagnie Hic et nunc en écrivant ... *alias le bonheur* mis en scène par Stanislas Grassian dans le cadre du Festival « Un automne à tisser » au Théâtre de l'Epée de bois-La Cartoucherie de Vincennes.

Ces pièces seront l'amorce d'un nouveau cycle d'écriture « privilégiant l'onde de choc à la démonstration dramatique » : Au seuil des maisons lointaines, L'orée des ruines, Bérénice dolorosa, une passion, Ah! Faire entendre mon cri jusqu'au village de St Moritz, Le nénuphar de money, Saanato, Nous habitions cette demeure, ...

Les pièces Farridantz !!, ...alias le bonheur et Victoire, petite femme de France ont été publiées chez ALNA Editeur.

La pièce *Saanato* a été sélectionnée par le collectif « A mots découverts » pour le Festival Les Hauts Parleurs 2018.

Parallèlement à son travail de mise en scène et d'écriture, Ludovic Longelin est chargé de la programmation Théâtre et Danse de la ville de Boulogne-sur-Mer.

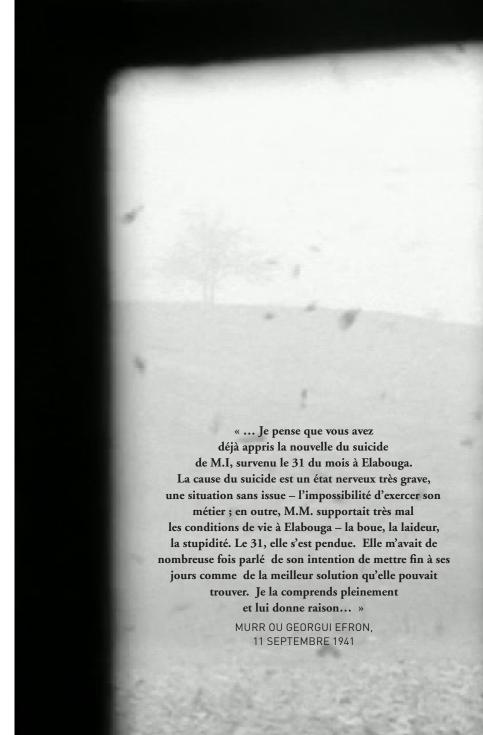
Création 2018 14 Compagnie des Airs entendus Création 2018 15 Compagnie des Airs entendus

RENAUD HÉZÈQUES / Comédien Après avoir suivi les cours privés de L il se forme au travers de nombreux s Borja, Alain Batis, Sarkis Tcheuml et Jacques Descordes. Il intégre de

Après avoir suivi les cours privés de Ludovic Longelin et de Jean-Michel Branquart, il se forme au travers de nombreux stages notamment sous la direction de Marcus Borja, Alain Batis, Sarkis Tcheumlekdjian, Antoine Caubet, Julie Timmerman et Jacques Descordes. Il intégre ensuite le cycle de professionnalisation du conservatoire d'art dramatique de Lille sous la direction de Sébastien Lenglet.

En 2016, il porte en scène une lecture poignante de *Si c'est un homme* de Primo Levi avec l'aide de Ludovic Longelin.

L'année suivante, il joue rôle du colon italien dans la mise en scène de Christophe Honoré *Cosi Fan Tutte* à l'opéra de Lille.

Création 2018 16 Compagnie des Airs entendus

LES AIRS ENTENDUS THÉÂTRE DE CRÉATION

« Le théâtre n'est utile que s'il contient un explosif insondable. »

Claude Régy

Les Airs Entendus est une compagnie théâtrale indépendante, sise à Genève. Elle a été fondée par Céline Pitault et Jennifer Schwarz.

La compagnie diffuse et fait rayonner son travail au niveau national et international. Nous avons ainsi créé un espace de travail entre Genève, Paris et Boulogne-sur-Mer dans lequel nous avons fait le choix de mettre en avant des écritures contemporaines et poétiques.

Genève : la compagnie a son siège et une partie de son équipe artistique.

Paris : la directrice artistique, Céline Pitault dont le parcours d'étude au Théâtre National de Chaillot puis le travail au sein de la troupe de l'Epée de bois à la Cartoucherie de Vincennes lui ont permis d'entretenir un réseau et des liens privilégiés avec la scène artistique théâtrale parisienne.

Boulogne-sur-Mer : la Compagnie est associée à la ville.

Les Airs Entendus alternent entre les adaptations de grandes œuvres d'écrivain(e) s et la production de textes contemporains inédits à la scène. La rencontre entre Céline Pitault (directrice artistique, adaptatrice et comédienne) et Ludovic Longelin (auteur et metteur en scène) aboutit à des créations théâtrales qui ont en commun cette force et cette nécessité de dire.

CHAMPS D'INTÉRETS DE LA COMPAGNIE

LES AIRS ENTENDUS ET LA CREATION FEMININE

Adaptation de grandes œuvres d'écrivain.

Céline Pitault veut donner vie au théâtre à des figures incontournables de la littérature. Des femmes qui, à des époques et dans des contextes culturels différents, ont laissé une œuvre incandescente témoignant du chemin singulièrement douloureux de la femme pour parvenir à la création sur un territoire réservé traditionnellement aux hommes.

L'absolu de la poétesse russe Marina Tsvetaeva

Ce travail a commencé autour de l'adaptation de l'œuvre de Marina Tsvetaeva, Celle qui revient là, celui qui la regarde. (Lien vers la page création) Nous avons voulu faire entendre sa voix qui a parlé dans l'ombre des évènements connus, pour que l'histoire écoute peut-être autre chose que son propre tumulte.

Une voix qui ose aimer et créer, refuse l'imposture et se heurte à l'incompréhensior du monde qui l'entoure.

L'écriture de l'urgence, élégante et charnelle de Violette Leduc

Dans notre prochaine création, nous poursuivrons l'exploration de cette parole libre poétique et féminine à travers les mots de Violette Leduc en portant à la scène ses mots vifs, charnels et sans complaisance.

Nous voulons montrer que ses livres ne dorment pas sous la poussière et le respect ils restent vifs et dérangeants. Nous retrouvons comme chez Marina Tsvetaeva cette exigence extrême de création.

Au lieu de vivre une histoire particulière, elles ont participé à une grande épopée

Ainsi ces femmes ont échappé à la tonalité quotidienne en menant une vie de lutte contre les conventions et pour l'authenticité.

Présentation 2018 01 Compagnie des Airs entendus Présentation 2018 02 Compagnie des Airs entendus

NOTRE CONCEPTION DE LA SCÈNE

La scène devient le lieu du dire

Le comédien doit être dans une sincérité de jeu, une humilité afin d'être simplement le messager qui porte les mots des personnes passées.

Nous ne sommes pas dans le réalisme ni dans le naturalisme psychologique.

La seule question que l'on se pose durant les répétitions ou les représentations : Est ce quelqu'un est venu nous visiter ou non ?

Une mise en scène épurée

Les scènes dépouillées nous permettent d'atteindre l'essentiel et de toucher le spectateur.

Elles donnent au souffle et au chant du comédien la liberté qu'il ne trouverait pas dans un décor trop représentatif.

Au théâtre, on est accueilli par le silence. Il ne faut surtout pas chercher à l'étouffer. Même si ce silence nous fait peur. Il faut être respectueux et accorder sa voix avec lui.

LA TENTATION DU PLEIN, LE POUVOIR DU VIDE

Par Ludovic Longelin (metteur en scène)

Il y a deux façons d'appréhender la scène : la première est de la considérer comme un lieu où on rejoue à la vie ; la seconde comme un lieu où l'on convoque les morts

Mais dans les deux cas, la scène est un espace dans lequel un seul drame (ou une seule comédie) est exposé : celui de notre présence au monde.

Que l'on présente Macbeth ou Dandin, Bérénice ou Ophélie, que l'on porte à la scène les poèmes de Tsvetaeva ou de Dickinson, c'est toujours l'énigme de notre existence que l'on cherche à résoudre par le souffle des poètes ou la parole d'un personnage. Ils sont tous des masques empruntés à la vie pour approcher au plus près du mystère et tenter de le résoudre.

Mais quel chemin proposer aux spectateurs pour partager ensemble ce voyage? Quelle fonction donner au comédien et au public pour vivre cette exploration?

Dans mes mises en scène, le comédien ne joue pas à être. Il est

Il est celui dont la tâche consiste à faire le lien entre le monde souterrain et notre vie de tous les jours. Le personnage, ses mots, son chant, son apparence physique son autant « d'outils » mis à sa disposition pour faire revenir celui dont il porte le verbe.

Quant au public, je l'invite plus volontiers à être le confident que le voyeur. Il est celui pour qui la parole est proférée. Sans sa présence, rien ne peut exister.

Le quatrième mur, ici, n'existe pas en ce sens où la scène n'est pas pour moi une fenêtre ouverte sur le monde mais un espace voué au partage et à la communion. Quelqu'un viendra-t-il ou non, nous visiter? Quelqu'un est-il venu ou non? sont les seules questions que je me pose lors des répétitions du spectacle, lors de ses représentations.

J'ai toujours eu le sentiment que l'histoire (n'importe quelle histoire) existait avant même qu'on la formule, avant même que la mise en scène en délimite ses contours.

Qu'elle préexistait à l'acte volontaire de création. Qu'il suffisait de la réveiller, de la tirer des limbes, de la convoquer pour qu'elle nous révélât ses lumières.

Présentation 2018 03 Compagnie des Airs entendus Présentation 2018 04 Compagnie des Airs entendus

Car il existe, au théâtre, des mondes invisibles à l'œil nu. Des mondes vécus. Des mondes qui détiennent dans leurs histoires des parcelles d'âmes humaines. Ce sont ces mondes qu'il nous faut à chaque fois redécouvrir.

Mon travail consiste donc à nous laisser guider et oeuvrer à ne rien vouloir d'autre que ce qui existe déjà. Oui, laisser remonter à la surface, veiller à l'humilité et accueillir.

Les répétitions sont, pour moi, de longs moments d'appel et d'écoute. Il faut être attentif au moindre signe qui nous vient de l'intérieur (ou du dessous). Je crois que la répétition sert à déblayer l'espace de tous nos désirs immédiats et fantasmes scéniques pour retrouver la terre de l'histoire que l'on veut partager avec le spectateur. Comme si l'on cherchait à retrouver une terre initiale.

Bien sûr, la tentation est toujours grande de combler l'espace vide que représente une scène de théâtre. De combler le vide et d'étouffer le silence qui y règne.

Pour la simple raison que ce vide et ce silence continuent de nous effrayer. Ce qu nous rassure, c'est encore et toujours l'image reproduite de notre vie quotidienne.

A ce moment-là, nous nous croyons enfin les Maîtres. Et nous nous vengeons de ce monde qui trop souvent nous échappe. Nous nous plaisons à le tordre, à le déformer, à le malmener à lui faire hurler des horreurs par le corps et le décor. Nous nous plaisons, en fait, à être les petits dieux éphémères d'une réalité qui n'existera jamais.

Il faut donc absolument résister à cette tentation et accepter pour un temps que l'âme soit en friche. Jusqu'au renouvellement.

Le plus souvent, il ne reste que très peu de choses à exposer au regard mais ces chose sont suffisamment remplies d'histoire pour que le comédien fasse le lien entre le monde d'aujourd'hui et celui d'hier. Ces scènes dépouillées donnent au souffle et au chant du comédien l'espace et la liberté qu'il ne trouverait pas dans un décor trop signifiant et trop représentatif.

Car le souffle, le chant, la voix ne doivent rencontrer aucune résistance, aucun écueil pour atteindre maintenant le cœur du spectateur.

Pour conclure, j'aimerais citer un passage de *La vie matérielle* :

« Quand on écrit, il y a comme un instinct qui joue. L'écrit est déjà dans la nuit. Il ne s'agit pas du passage d'un état à un autre. Il s'agit du déchiffrement de ce qui est déjà là et qui a déjà été fait par vous dans le sommeil de votre vie, dans son ressassement organique, à votre insu. »

Marguerite Duras

Oui, tout s'est joué, tout se joue à notre insu Et nous ne sommes que des messagers.

Présentation 2018 05 Compagnie des Airs entendus Présentation 2018 06 Compagnie des Airs entendus

TOURNÉE

Du 16 au 27 AVRIL 2019

Théâtre Les Déchargeurs à Paris

Du 6 au 28 JUILLET 2019

Théâtre Présence Pasteur dans la cadre du festival d'Avignon

LES AIRS ENTENDUS

17, chemins Jules-Cougnard 1224 Chêne Bougeries

Jennifer Schwarz : +41 78 790 09 75 info@airsentendus.ch

Direction artistique celine.pitault@airsentendus.ch

Diffusion

Sara Dominguez : +41 78 601 08 96 sara@becomart.ch

lesairsentendus.ch

Création graphique affiche : www.emmaboutboul.com

UZ MOMA