→ Dossier pédagogique

Monté par Sandrine Froissart
et Sébastien Anido-Murua
Professeurs relais DAAC (Rectorat de Bordeaux) pour le TnBA

Para

Texte **David Van Reybrouck**
Mise en scène **Raven Ruëll**

19 → 23 novembre

Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine
Direction Catherine Marnas
Place Renaudel - Bordeaux
www.tnba.org

©Thomas Dhanens

Mise en scène du monologue contemporain

De la découverte du texte à la représentation : propositions d'activités et quelques points théoriques...

Propositions d'activités

Les activités *(1)* présentées sont extraites de « *L'Atelier d'écriture théâtrale* » et proposées en amont de la représentation d'un monologue. Construites à partir et autour du texte, elles invitent à créer des horizons d'attente, à ouvrir les champs du possible, à interroger le passage entre l'écriture (la langue de l'auteur) et l'écriture scénique (le corps de l'acteur). Elles se déroulent sous la forme de brefs travaux d'écriture (quelques phrases ou canevas) *(2)* ou/et de mises en voix, en jeu, en corps, en espace.
Chaque activité n'excédera pas plus de 25mn afin d'être intégrée dans des séances d'une ou deux heures. Nécessité d'utiliser un chronomètre avec temps de préparation (10mn) ; proposition de jeu (10mn) ; retour collectif (5mn).

Activités proposées après la lecture du monologue

Objectifs
1- Conférer un caractère collectif et ludique à une réflexion dramaturgique
2- Lier étroitement la théorie à la pratique de l'écriture
3- Mettre en jeu échos et récurrences
4- Solliciter la mémoire du lecteur

Activité : Je me souviens
Consignes
- Ecrire une série de « Je me souviens » en une seule phrase.
- Lire sans pause entre les lecteurs, sans commentaire, un grand texte à voix multiples.

Activité : Le Haïku
Consigne : Inventer 3 vers ou quelques mots qui évoquent une sorte de quintessence de la pièce.

Activité : Les tarots dramaturgiques
Consignes
- Rédiger un aphorisme, une réflexion, une citation de l'auteur.
- Interroger l'écriture, qu'elle se rapporte au titre, à la fable, au personnage, au dialogue, au rapport à la scène, au spectateur...

Voici un exemple qui peut évoquer Para, *« Une polyphonie de voix »*.

1 - Danan. J et Sarrazac J.P
2 - Canevas : scénarios ; points de repères pour acteurs-improvisateurs.

Activité : Dans les poches, il y avait…
Consigne : Imaginer, d'après le contenu de ses poches, une figure de personnage, une fiction dramatique autour de cette figure. Liste des accessoires : passeport, porte-clés, tickets de métro, porte-monnaie, carte postale, trombones, crayon à papier, tract.

Variante : improvisation à partir d'un objet repéré dans le texte.

Activité : Echanges
Consignes :
- Etablir une fiche signalétique sur le personnage à partir des informations délivrées dans le texte (portrait physique, éléments biographiques) et d'une phrase marquante.
- Mélanger les fiches, tirer au sort, improviser.

Activités proposées à partir des signes typographiques

Objectifs
1- Jouer l'oralité du discours
2- Mettre en jeu la fragmentation
3- Poser la question de l'adresse et de l'écoute

Les (…) signalent conventionnellement la coupure à l'intérieur d'un acte de citation. Ils peuvent marquer une pause, un changement de scène, un temps. Cette discontinuité présente des séquences comme des fragments et des segmentations dans lesquels se glissent temps et espace. Indice du « texte troué » *(3)*, ils réclament une interprétation et donnent du jeu.

Mise en italiques, Lettres capitales, Expressions en caractères gras, Parenthèses sont d'autres procédés de l'écriture dramatique contemporaine.

Activité : variations vocales
Consigne : Dire des répliques avec des contraintes techniques (dire à voix basse, allonger les syllabes, s'adresser à un sourd, surarticuler les consonnes, placer un moment de silence) et manières de dire (accents, déformations, imitation…).

Activité : Coupure
Consigne : Créer arbitrairement une rupture spatiale ou une ellipse temporelle.

3 - Anne Ubersfeld, Lire le théâtre

Activités proposées à partir des indices de l'énonciation

Le monologue instaure une mise en scène de la parole. Parole habitée, parole en mouvement tournée vers soi ou parole adressée, le monologue est un appel qui convoque une présence, celle du spectateur.

Objectifs

1- Identifier l'adresse à travers les pronoms personnels et les discours rapportés
2- S'adresser au disparu
3- Mettre en jeu l'éclatement, la dissémination, la diaspora du chœur pour donner voix à une multitude d'anonymes

Activité : Jeu de rêve (ou forme-détour)
Consigne : Elire « un rêveur » (personnage-protagoniste) qui devra improviser à partir de la contrainte suivante : convoquer les autres personnages (personnages rêvés) dans son propre univers onirique.

Activité : monologue
Consigne : Improviser un monologue en intégrant une deuxième voix.
Définir la situation d'énonciation : à qui le personnage adresse-t-il cette parole monologuée, dans quel lieu, à quel moment de la pièce, sous quelle forme ?
Variante : soumettre le personnage à un interrogatoire imaginaire.

Activité : Les « Petits dialogues »
Consigne : Ecrire une scène de 3 ou 4 dialogues de 4 ou 5 répliques sur l'un des thèmes de la pièce. Constituer un chapelet ou une guirlande de formes ultra-brèves. Lire ou dire en multipliant les prises et tours de parole afin de préserver la dynamique de ces sortes d'esquisses.

Activité : Un chœur dans la ville
Consigne : Imaginer une sorte de travelling sonore – captant des voix, des embryons de disputes, des micro-conflits sur fond de parole ambiante – juste au-dessus des rues de la ville, d'une place.
Variante : ajouter aux voix sonores et identifiables les pensées -les monologues intérieurs- qui viennent s'y enchevêtrer.

Activités proposées à partir des indices de temps et d'espace

Objectifs

1- Jouer sur l'espace-temps contemporain
2- Inscrire l'écriture dans un dispositif scénique particulier

L'espace

Même si l'espace dramatique appelle un espace imaginaire, il n'en reste pas moins que le monologue resserre la perspective sur un seul espace. Le champ visuel du personnage est réduit mais l'espace en « gigogne » *(4)* se déplie.

Activité : Dehors / dedans
Consigne : Placer un personnage et/ou les personnages nommés (l'absent, le disparu...) soit dans une situation d'enfermement spatio-temporel (huis-clos) ; soit dans une posture d'errance (No man's Land).
Variante : passage d'un monde à l'autre ouvert/fermé ; intérieur/extérieur.

Activité : Les petits-petits
Consigne : Improviser 7 minutes dans un espace de 1,07 X 1,07.

Le temps

Le temps de la pièce monologuée est un temps « gigogne » *(5)* où s'alternent plusieurs strates temporelles.

Objectif : Evoquer non pas l'évènement lui-même mais l'irruption de l'évènement dans nos vies, la collision entre la grande histoire et la petite, la nôtre, dans sa quotidienneté brutalement trouée.

Activité : Le fait d'histoire ou de légende
Consigne : A partir d'une documentation sur un fait historique ou de légende, proposer une improvisation.
Variante : pratiquer l'art du détour (autre temps, autre lieu).

Activité : Que faisiez-vous le 11 septembre 2001 ou le 15 janvier 2015 ou le 13 novembre 2015 ?
Consigne : Proposer un monologue intérieur ou à voix multiples.
Variante : S'appuyer sur des indices de temps qui jouent du passé au présent : « ça fait presque vingt-cinq ans, maintenant, mais moi, ça ne m'a plus lâché. », du proche au lointain :
« La Somalie entre 1992 et 1993. ». D'autres citations peuvent être extraites de Para.

Activité : Improvisation d'après une photographie de presse
La photographie sert de déclencheur à l'improvisation. Il est important de la choisir en fonction d'un fort potentiel narratif : une situation (à inventer), des personnages.
On peut aussi proposer deux photographies, l'une fournissant le point de départ, l'autre le point d'arrivée.
Variante : Improvisation d'après un matériau journalistique (brève, article/témoignage) en choisissant un point de vue et une situation d'énonciation...

4 - 5 - F.Heulot-Petit, Dramaturgie de la pièce monologuée contemporaine, Edition L'Harmattan, (2011)

Quelques points théoriques

Typologie des monologues *(6)*

A partir du XIX siècle, le drame s'ouvre progressivement à des problématiques du social et de l'intime qui dépassent le conflit interpersonnel. Dans cette nouvelle configuration, le monologue change de statut et devient l'espace ouvert d'une parole en quête d'interlocuteur ou l'univers fermé d'une communication impossible.

2-1 Selon la fonction dramaturgique du monologue
Monologue technique (récit) : exposé par un personnage d'évènements passés ou ne pouvant être présentés directement.
Monologue lyrique : moment de réflexion et d'émotion d'un personnage qui se laisse aller à des confidences.
Monologue de réflexion ou de décision : placé devant un choix délicat, le personnage s'expose à lui-même les arguments et les contre-arguments d'une conduite (dilemme, délibération).

2-2 Selon la forme littéraire
Dans le cadre de notre proposition, outre les formes suivantes : Aparté, Stances, Dialectique du raisonnement, Mot d'auteur, Dialogue solitaire, nous nous attacherons à six formes identifiées dans les textes proposés.

- **Le monologue intérieur :** le locuteur livre sans souci de logique ou de censure, les bribes de phrases qui le traversent. Le désordre émotionnel ou cognitif de la conscience est le principal effet recherché. (Beckett)

- **La pièce comme monologue :** un seul personnage livre de très longues interventions. (*Le Faiseur de théâtre* de T. Bernhard ou *Vous qui habitez le temps* de Novarina).

- **Le quasi monologue** *(7)* **:** C'est un soliloque devant un interlocuteur muet, parfois invisible ou sourd. Situation de parole à sens unique. La parole sans réponse devient un ressort dramaturgique essentiel. Dans *Qui a tué mon père*, la didascalie initiale précise la présence de deux personnages. « Un père et un fils sont à quelques mètres l'un de l'autre dans un grand espace, vaste et vide. (...) Le père et le fils ne se regardent presque jamais. Seul le fils parle. »

- **Le polylogue :** Il arrive que la parole d'un seul devienne multiple, qu'elle soit traversée par celle des autres. Pratiquer le polylogue, c'est introduire la multitude dans la voix d'un seul, transformer le personnage agissant en un personnage récitant qui, tout en s'exprimant à la première personne, témoigne de la parole des autres. Il permet d'aborder le personnage-rhapsode.

- **Le soliloque :** Discours qu'une personne ou un personnage se tient à soi-même. Le soliloque renvoie à une situation où le personnage médite sur sa situation psychologique et morale ; moment de recherche de soi ; dilemme. Dimension épique ou lyrique. Valeur autonome. (Soliloque d'Hamlet sur l'existence). Le soliloque provoque une rupture d'illusion et instaure une convention théâtrale pour qu'une communication directe puisse s'instaurer avec le public.

- **Le monodrame :** pièce à un personnage qui peut assumer plusieurs rôles. Exploration des motivations intimes, subjectivité, lyrisme. (Orlando d'après V.Woolf)

6 - Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre (4ième édition)
7 - Ubersfeld Anne, Lire le théâtre

L'émergence du monologue dans le théâtre contemporain

Le monologue a longtemps été considéré comme une forme mineure à qui on reprochait le caractère statique, l'invraisemblance (se parler à soi-même) et l'artificialité théâtrale. Cependant depuis plus de vingt ans, les monologues se multiplient. Metteurs-en-scène, acteurs, institutions passent des commandes aux auteurs. Cette petite forme assure mobilité et autonomie. Nécessitant peu de moyens économiques, il peut investir des lieux insolites, institutionnels ou non.

Quelques citations illustrent les grands enjeux du monologue contemporain

« Le monologue n'est pas uniquement le lieu de manifestation d'une individualité mais la chambre d'écho du politique et du social ». (8)

« Je n'étais plus un acteur de représentation, qui critique son personnage, qui le joue, mais la transparence de quelqu'un qui agit au présent (...) J'étais la surface réfléchissante de l'auteur et la surface réfléchissante du destinataire, à savoir le spectateur. » (9)

« D'habitude il faut un état parce que les mots sont inertes, ici il y a un tel travail sur la langue, la syntaxe, la pensée, qu'il faut faire un travail de descente, il faut l'énergie pour aller jusqu'au bout. » (10)

« A peine un port, un transport, / une rection, direction, / un orient, une flèche / vers l'œil et l'oreille. Une portée, fragile et sourde. Nommons-la. C'est l'adresse. »(11)

« Dans le monologue intérieur, la langue ne sert plus à véhiculer une intrigue, elle est l'intrigue même ». (Belinda Cannone, 1992)

« Métaphore d'un flux verbal jamais atteignable, jamais reproductible (...). C'est le texte même qui pense, sans avoir besoin de passer par la catégorie du personnage. » (Joseph Danan)

« L'écriture dramatique est une écriture physique. Il y a la perspective d'une mise en bouche, en voix, d'une mise en scène, d'une mise en action des rouages de l'écriture-rythme, langue, mécanique des mots. (Noëlle Renaude) ».

Dossier monté par :
Sandrine Froissart, professeur en option de spécialité théâtre,
professeur relai DAAC pour le TnBA.
Sébastien Anido-Murua, professeur en Classe à Horaires Aménagés Théâtre,
professeur relai DAAC pour le TnBA

8 - F.Heulot-Petit, Dramaturgie de la pièce monologuée contemporaine, L'Harmattan
9 - Jean-René Lemoine, Dramaturgie de la pièce monologuée contemporaine, L'Harmattan
10 - André Marcon, Dramaturgie de la pièce monologuée contemporaine, L'Harmattan
11 - Denis Guénoun, « Lettre au directeur du théâtre », Edition Les Cahiers de l'Egaré, 1996

Annexes

Texte de l'annexe 1

Page 7-12

Conférence du sergent Niko Staelens, ancien para-commando, aujourd'hui professeur d'éducation physique à l'Athénée Royal de Bruxelles.
Diapo !
Il montre une carte de l'Afrique
Il chante.
We are the world, we are the children.
Diapo !
Il montre une carte de la région de Kismaayo
Diapo !
Il montre une photo aérienne indiquant la ville, la base militaire et l'aéroport.
Diapo !
Il montre le plan d'un UNIMOG

Texte de l'annexe 2

Page 17

Tous ces grades à apprendre : soldat, premier soldat, caporal, caporal-chef, premier caporal-chef. Les sous-officiers : sergent, premier sergent, premier sergent-chef, premier sergent-major, adjudant, adjudant-chef, adjudant-major. Les officiers : sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, capitaine-commandant, major, lieutenant-colonel, colonel, général de brigade, général-major, lieutenant-général, général...
C'est autre chose que le Stratego. Et tout au pas de course, au pas de course au réfectoire, au pas de course aux chiottes, au pas de course à son lit.
Et pendant le week-end aller un peu hurler soi-même à Namur, hurler dans les rues. Jeter des poubelles, après s'être enfilé six ou sept bottines de bière. A la maison, j'y allais plus. Il faisait trop mort, là. Mon père ne disait plus rien depuis que ma mère n'avait plus rien dit et était allée à se taire dans le canal. Dans le canal Albert. Beaucoup de monde, à ce qu'il parait dans le canal Albert. Comme lieu...bizarre, non ?
Et le dimanche soir, de retour à la caserne.

Texte de l'annexe 3

Page 19

D'abord, on te brise complètement, on te démolit, on te lave le cerveau. Parce que dans un tonneau vide on peut tout enfourner. Le cran, l'esprit d'équipe, la confiance aveugle. Et on se retrouve là, sur le terrain de parade, avec la vingtaine de gars qui ont réussi. Et pour la première fois avec ton béret, vissé impec sur le crâne, et ton insigne au poignard, que tu vas coudre dessus le soir même.

Texte de l'annexe 4

Page 39

Un indigène arrive avec un tas de haillons sous le bras. No, no, no ! N'approche pas, qu'on lui crie ! Ne te risque pas à venir plus près ! Comme le pêcheur, hier. Un pied dans le périmètre, et je te pète la gueule. Mais un pied, un petit pied, sort du tas de haillons. Je vais voir. C'est une gosse, une fillette de trois ans, je crois. Sa jambe gauche totalement brûlée. Noire et jaune. De la hanche aux doigts de pieds. On est en route depuis six jours, dit l'homme. A pied. Bastos arrive. « Fucking hell, qu'il dit, c'est d'une grenade au phosphore. » Tu t'es brûlée. Il ne faut pas y toucher, hein ? On dirait qu'elle est écorchée vive. Bastos arrache les restants d'étoffe. Les mouches foncent dessus. Je le vois trembler, mais l'enfant ne pleure pas. Bastos cure les chairs pourries.

Texte de l'annexe 5

Page 43

Bastos est devenu architecte d'intérieur, a arrêté de fumer, est végétarien. Zoubir a toujours son club de boxe thaï à Borgerhout. Bammens est encore à l'armée, paraît-il. Flappie est facteur.
Distel a disparu de la surface de la terre. La dernière chose que je sais, c'est qu'il aurait monté une société de sécurité au Congo. Et puis...Plus rien. A-t-il été tué ? Travaille-t-il pour le président ? Aucune idée.
Tu es le seul que je vois encore. Madère. Même quand je ne regarde pas la photo de groupe.
Je te vois encore. Je te vois encore.

Texte de l'annexe 6

Page 45

Je monte dans le taxi. Je donne mon adresse. Le type se met en route et pendant la course, je vois son visage dans le rétroviseur et je me dis nom de Dieu et chaque lampadaire orange l'illumine. C'est pas possible mais c'est sûr, ça. Ses pommettes, ce front, ces petites dents, cette petite bouche. Je dis : *« Somalie. ». « Yes, Yes »,* dit-il. Il regarde dans le rétroviseur. Je vois ses yeux briller. *« You know Somalia ? »*, demande-t-il. Moi je dis : *« No, not really, just from television. » « OK »*, dit-il. *« You kill camels on the beach »*, je dis. *« Yes*, » dit-il en rigolant, *« Somalia, very good ».*
La course est longue. Il y a peu de trafic. La Campine. La Savane. Les quartiers de villas. Le désert. Les bois de conifères. Est-ce que je devrais lui offrir un café chez moi ? Il doit encore faire tout le chemin de retour. Est-ce que je lui montrerais mes photos ? Et celle-là, aussi ? Ou est-ce que je lui demande bêtement de me conduire au canal Albert ? A quoi elle pensait, en fait, quand elle y a laissé son sac, il y a presque trente ans ?