

SERVICES CULTURE ÉDITIONS RESSOURCES POUR L'ÉDUCATION NATIONALE CRDP ACADÉMIE DE PARIS

Pièce (dé)montée

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » du CRDP de Paris en partenariat avec le Théâtre National de la Colline.

La question des origines : mémoire et fiction [page 2]

Colère inaugurale [page 3]

Le lieu : symbole ou réalisme

[page 5]

Ombre et mystère [page 6]

Édito

Peut-être est-ce cette parole dont tous deux se réclament qui fait se rejoindre Wajdi Mouawad et Stanislas Nordey¹. La pièce *Incendies* les réunit, occasion radieuse d'affirmer ce geste artistique tout en mettant en tension leurs singularités.

Alors que le public du Théâtre 71 Malakoff ressent encore l'impact du spectacle *Forêts*, écrit et mis en scène par l'auteur québécois, on découvre avec joie la programmation de ses textes dans plusieurs théâtres pour la saison 2008-2009². Le Théâtre National de la Colline est de ceux-là en invitant l'équipe de Stanislas Nordey à remonter *Incendies*³, après sa création au Théâtre National de Bretagne, pièce emblématique du travail de l'auteur sur la notion d'héritage.

Dans son testament, une femme qui ne parlait plus, lance ses deux enfants sur la piste de leur origine. Des mots et quelques objets deviennent alors les indices nécessaires à la résolution d'une énigme. Le passé jusque-là ne s'était pas transmis, isolant chacun aux extrémités du polygone familial. À travers de multiples temporalités, Wajdi Mouawad recompose enfin le visage disparu de cette mère qui mène ses enfants à se trouver eux-mêmes.

Sur scène, certains anciens élèves de l'école du TNB dirigés par le metteur en scène côtoient des comédiens d'autres générations. Par le choix des artistes mais aussi celui de la pièce, Stanislas Nordey met en oeuvre une question qui lui est chère, celle de la transmission.

1. Stanislas Nordey reconnaît avoir été très influencé par le « théâtre de parole » de Pasolini (*Alternatives théâtrales* 98). Wajdi Mouawad quant à lui, définit sa compagnie Ô parleur « en l'ancrant définitivement dans un théâtre de prise de parole d'abord et avant tout » (*Littoral*, préface).

3. Du 8 octobre au 2 novembre 2008.

Annexes:

Résumé de la pièce [page 8]

Biographies

[page 8]

Entretien avec le metteur en scène [page 9]

Incendies en quelques dates

[page 11]

Échos éventuels, réminiscences

[page 12]

Bibliographie utilisée

[page 13]

^{2.} Notamment *Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face*, Théâtre des Abbesses ; *Seuls*, Théâtre 71 Malakoff et *Incendies*, Théâtre National de la Colline.

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit!

LA QUESTION DES ORIGINES : MÉMOIRE ET FICTION

Il est difficile de ne pas associer certains indices biographiques révélés sur la vie de l'auteur et les histoires racontées dans ses pièces, particulièrement *Littoral*, *Incendies* et *Forêts*. Rappelons que les trois œuvres prennent part dans un projet de tétralogie dont le dernier volet reste pour l'instant suspendu à un titre, *Ciel*.

Exilé par deux fois, s'interrogeant sur ce qu'il nomme une « monstruosité », ce français qu'il maîtrise si bien mais ne se rappelle pas avoir appris, Wajdi Mouawad ne parle plus sa langue maternelle 4 depuis son départ du Liban. Il en retrouve pourtant une trace dans son dernier spectacle, *Seuls*, faisant de la scène un lieu de mémoire.

« Avec *Forêts* s'achève pour moi, je crois bien, une manière de raconter et de déplier une histoire, s'achève aussi cette conviction de la nécessité des origines et de l'héritage, comme si plus important encore que le passé, il y avait les ténèbres qu'il fallait pénétrer, quitte à y laisser sa peau et sa raison, pour tenter d'éclairer la violence de notre présence. » ⁵

Par ailleurs, les échos d'un texte à l'autre sont troublants. Dans *Visage retrouvé* par exemple, unique roman de l'auteur, un jeune garçon lui aussi prénommé Wahab raconte un attentat survenu dans un bus comme le fait Nawal dans *Incendies*. Cette dernière distingue dans la foule une femme et son enfant, Wahab lui, voit un garçon qui pourrait être son ami. Chacun semble assister, terrifié et impuissant, à l'irréversible décomposition de son double dans les flammes. Les loups⁶, l'expression « couteau planté dans la gorge »⁷, le chemin qui mène à l'hôpital⁸ où un proche avoisine la mort sont autant d'images qui hantent l'écriture.

Pourtant, les pièces de Wajdi Mouawad ne sont pas autobiographiques, la réalité est bien présente mais elle constitue « l'engrais » 9. La plante qui en est issue (le texte) est autre chose. Une transformation est opérée, invention sur le plateau, mais aussi échanges entre l'auteur et les comédiens autour de l'écriture. Les multiples variations autour de ce qui a pu sembler au dramaturge être une même histoire 10 iraient dans ce sens-là. Si le théâtre permet un rituel et réactive soir après soir la mémoire, il est aussi un lieu de fiction. Les nombreux rebondissements, ces coups de théâtre chers à l'auteur, en sont l'un des aspects.

→ Afin de mettre en avant cette relation entre mémoire et fiction, on demandera dans un premier temps aux élèves, en préparation

10. « [...] en écrivant *Incendies* en 2003, je me battais contre la mauvaise impression de me répéter. » *Forêts*, préface, p. 7

à cette séance, de faire leur arbre généalogique, matrice nourricière qu'ils n'auront pas à dévoiler aux autres. En classe, après les avoir interrogés sur la démarche mise en œuvre, on questionnera les zones d'ombre, d'incertitude et l'aspect souvent fragmentaire ou inachevé de cet arbre.

→ On proposera ensuite à un élève volontaire de venir raconter aux autres l'histoire de sa famille.

Dans un deuxième temps et afin d'introduire un élément fictionnel, on aura disposé derrière un paravent, une caisse contenant des images ou objets suffisamment évocateurs, porteurs par eux-mêmes d'une histoire. On ajoutera à ceux-ci les trois éléments 11 (objets et image(s) au moins en ce qui concerne l'accessoire guerrier) représentant la pièce *Incendies* pour Stanislas Nordey.

→ On invite alors quelques élèves à improviser les uns après les autres, une scène mettant en situation l'un des personnages de l'histoire de référence racontée en début de séance. Ils devront introduire l'un des objets (ou images) choisi librement et à l'insu de tous derrière le paravent. Cet objet, élément imprévu déclencheur de fiction, devra jouer un rôle important dans le récit.

- → Après le passage de plusieurs élèves et la révélation des éléments fictionnels disposés cette fois de façon visible, les élèves se mettent à écrire une histoire à partir de leur arbre généalogique selon les mêmes modalités. Les élèves se retrouvent face à une énigme à résoudre, sorte de puzzle dont il manquerait des pièces, celui que Jeanne et Simon doivent reconstituer au début de la pièce.
- → À ce stade du travail, on peut dévoiler à la classe les trois objets cités par Stanislas Nordey lors de l'entretien et imaginer l'histoire de la famille racontée dans la pièce. Les diverses significations du titre pourront être convoquées à ce moment-là.
- → En prolongement, on pourra proposer à la classe de visionner une courte séquence de film mettant en jeu une relation entre mémoire collective et fiction (*La Vie est belle* par exemple, de Roberto Benigni dans un tout autre registre).

COLÈRE INAUGURALE

Le testament vient d'être lu, s'en suit un long silence et Simon prend la parole. Première tirade et détonation, des mots comme des tirs de kalachnikov. Alors qu'il ignore l'histoire de sa naissance et celle de son pays, Simon le boxeur tape sur les mots pour faire jaillir sa rage. Le collage de nombreuses insultes parfois québécoises, – les mêmes mots s'adaptant au sens de la phrase et changeant ainsi de classe grammaticale (« crisse », « crisser », « décrisser ») – forme

un ensemble bigarré et gigantesque, une espèce de monstre insensé pour dire le manque d'amour et le désespoir.

« C'est ce sentiment d'inexistence (parce qu'exister obligerait à assumer trop d'incohérence) qui, depuis une douzaine d'années, me fait écrire des pièces de théâtre pour les mettre en scène : rassembler des comédiens, leur mettre des mots, mes mots, mes hurlements dans le

corps, leur injecter par intraveineuse cette insatiable soif de l'infini dont parle Lautréamont et qui depuis toujours me fait vibrer, les contaminer d'une rage, d'un composé de colère pour qu'à leur tour, sur scène, parce qu'habités d'une rage et d'une peine devenues un véritable virus, une véritable maladie contagieuse, ils puissent contaminer le public de cette rage et cette colère, de toute cette enfance éclatée, notre enfance, comme un couteau, qui nous est resté dans la gorge. »¹²

11. Un nez de clown, une ceinture d'explosifs et un testament, cf. entretien.

12. Le Poisson-soi.

Décrivant le processus de création dans *Le Poisson-soi*, Wajdi Mouawad évoque quasiment une fusion entre l'auteur, les comédiens et les spectateurs, tous trois traversés par la même colère selon un principe de réaction en chaîne. Il semble d'autre part, que cette violente émotion éprouvée à l'origine par l'auteur soit la résultante d'un certain vécu.

On se propose donc pour finir, de travailler la question de l'émotion. La colère de Simon ouvre la pièce comme celle de l'auteur donne naissance à l'écriture.

Nourris par la lecture de l'ouvrage de Jean-François Dusigne ¹³, nous allons tenter de montrer que la colère du personnage est d'abord une réaction et qu'elle repose sur une relation.

→ Un élève est seul sur scène. Il doit manifester de la colère.

Après plusieurs improvisations, on constate que cette émotion est la conséquence d'une situation. On en identifiera les différentes origines (un personnage absent, un phénomène physique, une injustice, le public...).

→ La même consigne est proposée à la seule différence qu'on introduit une chaise sur le plateau. L'objet va très vite devenir l'élément qui génère ou reçoit la colère. On remplace à ce moment-là la chaise par un autre comédien. Le premier acteur doit conserver vis-à-vis de son partenaire le même investissement corporel qu'il avait face à la chaise.

© RRIGITIF ENGLIFRAND

Les élèves découvrent ensuite la deuxième scène d'*Incendies*. On mettra l'accent sur la réaction des deux jeunes gens suite à la lecture du testament. Si Jeanne reste muette, Simon ne peut réprimer sa rage. On peut observer de quelle manière les

diverses interventions d'Hermile Lebel relancent constamment la révolte du jeune homme. Le notaire se montre extrêmement conciliant, il tente de raisonner le fils de son amie mais la colère de Simon est inaltérable et trouve en la personne de l'exécuteur testamentaire l'occasion d'être projetée et amplifiée.

→ On demande alors aux élèves de proposer la mise en scène d'un court extrait de la scène (une dizaine de lignes environ) qui mette en valeur la relation entre les personnages et les réactions qu'elle provoque.

Selon le passage choisi et le jeu des élèves, l'effet produit pourra peut-être s'avérer comique. Ceci permettra une nouvelle fois de questionner la relation qui s'établit entre les personnages mais aussi celle avec les spectateurs.

→ Autour de cette question de la colère, on pourra éventuellement proposer à la classe de visionner une séquence du film *La Graine* et le mulet d'Abdellatif Kechiche.

La jeune comédienne Hafsia Herzi y interprète des scènes de dispute mémorables. Elle est habité par la colère qui va et vient comme une vaque.

Au sujet de sa mise en scène, Stanislas Nordey évoque une sorte de gros plan. Les comédiens sont au plus près du public, se brûlant presque les ailes aux feux de la rampe. (Cf. entretien) On pense aussi à la dernière mise en scène de S. Nordey, Das System de Falk Richter, lorsque deux personnages se déplacent du fond vers l'avant-scène suivant un arc de cercle. Près du public, ils expriment une violente colère qu'ils semblent puiser dans l'espace même de la scène qui devient le lieu d'une recharge émotionnelle.

Ces propos nous amènent à réfléchir au cadre comme catalyseur d'émotions. Comment un cadre réel puis celui de la scène permettentils de transmettre au public des émotions? Autrement dit, il s'agit de mettre en relation le positionnement dans l'espace et la relation aux spectateurs qu'il induit.

→ Suite à leur mise en scène, les élèves sont invités à transcrire sous la forme de schémas leurs emplacements et les mouvements effectués sur scène. Les propositions seront ensuite envisagées à l'oral.

Après la représentation, cette question de l'émotion pourra être à nouveau évoquée. La forme de distance qui caractérise le metteur en scène selon lui dans l'approche de textes, pourra faire l'objet d'une discussion 14.

LE LIEU = SYMBOLE OU RÉALISME

Dans la pièce, la question du lieu, conjointe à celle des origines, joue un rôle essentiel. À la fois vague et précis, passé et présent, il sert de cadre à des personnages ayant accepté de partir pour tenir leurs promesses. Refusant l'immobilité et la résignation qu'elle engage, ils partent en quête de vérité.

Nawal et Sawda entreprennent un véritable périple, tout comme Jeanne et Simon. Les étapes de leur parcours scandent le récit. L'une d'entre elles, *Kfar Rayat* sert même de titre à l'une des sections comme si l'auteur avait voulu mettre en avant l'importance de cette autre ville, plus au sud encore, plus près des frontières devenues conflictuelles :

« JEANNE : – Kfar Rayat, ça se trouve où ? ABDESSAMAD : – En enfer. » 15

Les deux femmes trouvent là un autre orphelinat déserté. La recherche de l'enfant perdu, arraché du ventre, s'achève et commence la lutte contre la milice. Plus tard, en prison, l'enfant y devient le bourreau de sa mère ¹⁶. À Jeanne et Simon alors, de faire le chemin à rebours pour que chacun trouve sa place.

Ces lieux renvoient aussi à des prises de pouvoir. Des groupes s'affrontent pour maîtriser un territoire. Wajdi Mouawad choisit en effet de situer l'action passée durant les années de guerre qui voient le Liban se dévorer lui-même. Plusieurs villes sont citées et l'une d'entre elles, Nabatiyé, repérable au Sud du pays, renvoie bien à la réalité.

15. Incendies, p. 53
16. Le lieu deviendrait selon les mots de l'auteur définissant le cycle, celui d'une « promesse non tenue », cf. Forêts, préface.
17. Extrait d'une conférence de presse retranscrite sur le site Cyberpresse, 2006.
18. Cf. entretien.
19. Ibid.

Pourtant, le Liban n'est jamais nommé. Jeanne le désigne par la périphrase « le pays de sa naissance », Antoine, dira « On est au pays de votre mère ». Ici, l'auteur semble vouloir éviter d'ancrer l'histoire dans une réalité trop précise. Ceci explique peut-être que des spectateurs, suite à une représentation de la pièce aient pu penser que l'action se déroulait au Kosovo 17.

Cependant, page 56, comment ne pas penser aux massacres des camps de réfugiés de Sabra et Chatila? L'année n'est pas la même mais la similitude dans le récit est frappante.

Interrogé à ce sujet, Stanislas Nordey nous a appris que les premières versions du texte comportaient de nombreuses allusions à la réalité historique et géographique mais qu'elles avaient été effacées par la suite. Il s'agit bien selon lui, d'élargir le propos et de conférer à cette guerre une forme d'universalité : « Oui, cette guerre se passe au Sud, oui, il y a une guerre civile mais elle est générique de toutes celles qui se passent dans tous les pays du monde. Finalement, ce sont les drames individuels à l'intérieur de cela qui intéressent l'auteur, le petit homme face à l'Histoire avec un grand H. » 18

Le lieu comporte donc une certaine ambivalence, à la fois réel et symbolique. L'auteur gomme le conflit réel qu'a connu le Liban tout en révélant la violence de toutes les guerres.

→ Nous souhaiterions amener les élèves à mettre en relation le lieu évoqué dans la pièce et l'espace scénique afin d'évaluer de quelle façon une scénographie peut inscrire ou non le réel et comment elle intervient sur le sens produit. La classe pourra alors après le spectacle, confronter ses choix à ceux de Stanislas Nordey.

En préparation à cette séance, on aura indiqué aux élèves que l'action de la pièce se déroule en partie au Liban. Après avoir exprimé ce que représente pour eux ce pays, ils sont invités à en chercher des images.

En début de séance, on propose à la classe la didascalie qui ouvre la scène 5 :

« Aube. Forêt. Rocher. Arbres blancs. »

- → Sans plus d'indications, on leur demande par écrit, d'imaginer le lieu évoqué et de le décrire. Dans leurs textes, les élèves devraient tendre à inscrire le réel, imaginant l'allure de cette forêt (paysage fantomatique ¹⁹, arbres calcinés ou luminescents, lunaires, scintillants, recouverts de neige...) rendant compte par l'écriture de l'image mentale qui s'impose à eux.
- → Après lecture, comparaison et sélection de quelques productions, on demande à la classe répartie en groupes de transposer sur scène ce paysage pour des spectateurs.

L'absence apparente de matériel est une contrainte forte indispensable. Les élèves peuvent avoir recours à tout ce qui est disponible dans

la classe à commencer par eux-mêmes. Ils décideront de l'emplacement dédié aux spectateurs. Il n'est pas interdit de parler mais on ne le précisera pas aux élèves.

Ce travail oblige les élèves à créer une image. En l'absence de nature véritable, ils sont contraints à une première stylisation.

→ On découvre ensuite le dialogue entre Nawal et Wahab de la scène 5 ce qui permet en outre d'introduire la question de la chronologie. Il s'agit pour chaque groupe, de choisir parmi les espaces proposés précédemment, celui qui convient le mieux à la représentation de l'extrait. Le choix devra être justifié puis testé sur le plateau.

Ici, c'est la fonction du décor (référentielle mais aussi expressive) qui est envisagée dans sa relation au texte.

Afin de libérer le jeu des élèves, il est conseillé, pour cette activité et la suivante, d'imposer quelques répliques seulement aux élèves ou bien de leur faire reformuler la scène avec leurs mots.

→ Pour terminer, les élèves rejouent la même scène dans un espace vide en faisant en sorte que le spectateur ait des indications sur le lieu où se trouvent les personnages.

Aux comédiens alors, de donner sa mesure à l'espace représenté.

La possibilité de nommer le lieu ou de le rendre visible par le mouvement du corps permettra d'engager la discussion. On s'aperçoit qu'au théâtre, l'espace suggéré prend tout son sens lorsqu'il est habité par des personnages.

- → On réfléchira ensuite à la notion de scénographie et à l'intérêt de représenter ou non la réalité sur scène en se plaçant du point de vue du spectateur.
- → La question de la guerre sera enfin abordée et le contexte de la pièce introduit.
- → Sachant que l'auteur fait allusion à un conflit véritable, le metteur en scène va-t-il proposer un décor réaliste ?

Stanislas Nordey accorde énormément d'importance à la parole et à son pouvoir évocateur. Les propos recueillis dans le magazine Scènes, été 2008 vont dans ce sens-là: « Je me suis toujours senti plus proche des grands-parents de théâtre, des Pitoëff, Copeau, Dullin, que de mes parents, Chéreau, Planchon, car c'étaient des découvreurs, des explorateurs, de la décentralisation mais aussi de textes contemporains, ce qui fait aussi ma particularité, alors que la génération suivante s'est surtout intéressée aux classiques. Même dans la facture, ces pionniers me sont plus proches car ils travaillaient avec les moyens premiers du théâtre : l'acteur et le texte, le rapport au public, alors que la génération de Chéreau, dans sa fascination de l'image, s'est vite rapprochée du cinéma ».

OMBRE ET MYSTÈRE

« Si l'on veut une histoire, alors notre histoire commence dans le noir. Une histoire obscure, comme une énigme posée là, arbre au milieu du brouillard. » ²⁰

Ce début d'une histoire, comme un début de monde, pourrait renvoyer au paysage évoqué dans la scène 5. Rappelons que l'échange entre les deux amants se produit avant la venue du jour et Wahab par ailleurs, met en garde Nawal contre le brouillard.

À la fin de la séance consacrée au lieu et à l'espace scénique, on fera donc découvrir aux élèves cette citation de Wajdi Mouawad.

→ Imaginons que ce début d'histoire soit celui de la pièce *Incendies*, de quoi avez-vous besoin pour représenter la scène ?

Les élèves amèneront pour la séance suivante le matériel nécessaire selon eux (lampe de poche, draps...). Le professeur s'il le peut, aura un vidéoprojecteur à disposition dans la salle.

La séance menée en classe sera consacrée à la mise en scène de cet extrait dans l'espace imaginé par les élèves et mettant en jeu cette idée de l'ombre.

Certains élèves peuvent être amenés à proposer un théâtre d'ombres. On s'en saisira afin d'introduire l'univers du conte présent dans la pièce, reliant ainsi deux formes d'expression ancestrales.

« Ce qui fait la particularité des pièces de Wajdi Mouawad, c'est un très fort désir de raconter, ce qui se rapproche énormément du conte. Il n'y a pas de décor dans les spectacles de conte, seulement la parole du griot. Aussi, le fait que l'imaginaire ne soit pas écrasé par une représentation quelconque était très important. »²¹

Lieu symbolique par excellence, la forêt est celle où Nawal, selon sa mère, se perd ²². Elle revient « souillée » par ce loup ennemi, cet autre dont on ne veut pas entendre parler et qu'on va effacer en enlevant l'enfant. Bien des années après, on dit de ce lieu qu'il est habité par des esprits :

« Une légende ! On dit que si on tarde trop dans les forêts, autour du rocher aux arbres blancs, on entend leur rire. » Comme certaines fontaines merveilleuses trouant l'épaisseur des bois, le rocher n'est plus vraiment réel, ainsi que les personnages qui y ont laissé leur trace²³.

On pourra, en prolongement, montrer aux élèves des images de l'œuvre du plasticien Christian Boltanski travaillant lui aussi cette question de la mémoire. Plusieurs installations évoquent l'enfance, certaines convoquent le théâtre d'ombres. Dans la pièce Assoiffés, Wajdi Mouawad nomme Boltansky le personnage exerçant la profession d'anthropologue judiciaire. La ressemblance est peut-être fortuite mais on retiendra l'intérêt renouvelé des deux artistes pour la question de la mémoire.

Éventuellement, il serait intéressant de faire repérer la dramatisation des arbres recouverts de neige à la fin du film de Francis Ford Coppola, *Dracula*. La forêt, avec ses silhouettes d'arbres découpées sur le ciel, est le seuil qui ouvre sur l'imaginaire. « Écrire, c'est alors plonger sa main en cette eau obscure et profonde dans laquelle baigne notre existence. » ²⁴ Ainsi s'exprime Wajdi Mouawad dans *Le Poisson-soi*, texte inédit au titre évocateur, faisant miroiter un animal mystérieux, presque mythologique, curieusement soyeux et insaisissable. Il gît au fond de nous, et il faudra l'atteindre pour commencer à écrire.

« Écrire est une noyade. Une asphyxie dans une mer située en nous. Appelée l'innommable, c'est une mer au fond de laquelle se cachent des poissons étranges et tordus, laids et dérangeants. »²⁵ → Afin de préparer les élèves à une discussion sur ce que représente l'écriture pour Wajdi Mouawad, on leur propose de faire une improvisation à partir d'un extrait du *Poisson-soi*. La suite du texte est découverte juste après et un débat s'engage sur la nature de la peur qui s'empare de l'enfant. Ce dernier découvre en effet, l'espace d'un instant ce que l'adulte oublie et que l'écrivain va chercher.

« Un enfant, n'ayant pas encore l'usage des mots, se réveille au milieu de la nuit et se retrouve conscient du monde obscur qui l'environne. Quelques secondes passent et ce qui semblait n'être qu'un murmure, un frémissement, prend une ampleur exponentielle et l'enfant, entraîné par ce mouvement effroyable, se met à hurler. » ²⁶

→ Improvisation : on peut demander à un autre élève d'entrer sur scène et de proposer une suite, puis à un deuxième...

« Les parents accourent et tentent de le calmer. De longues minutes durant, le petit être semble inconsolable. Le père, la mère, chacun se demandant quel cauchemar est venu le visiter dans ses songes pour le faire hurler ainsi ; démuni de paroles, l'enfant reste un mystère, une énigme et continue à pleurer jusqu'à ce qu'à nouveau, le sommeil le reprenne et l'entraîne vers l'insouciance des rêves.

[...] Pour la première fois, l'enfant est mis nez à nez devant le mystère de l'existence, devant le fait même d'exister et cette chose est si pleine de mystère, si garante de douleurs et de peurs à venir, que l'enfant succombe devant tant d'épaisseur et se met à hurler. »²⁷

Nos chaleureux remerciements à Jean-Louis Fleury (enseignant-formateur), Stanislas Nordey, Claire Ingrid Cottanceau et les comédiens qui ont pu se rendre disponibles, Paule Géry et Patrick Aillier du Théâtre National de Bretagne pour leur accueil, ainsi qu'à Armelle Stépien, Marie-Julie Pagès, Florence Thomas et Quentin Bonnell du Théâtre National de la Colline qui ont permis la réalisation de ce dossier dans les meilleures conditions.

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique et ne peuvent être reproduits hors de ce cadre sans le consentement des auteurs et de l'éditeur.

Comité de pilotage

Pascal CHARVET, IGEN Lettres-Théâtre Michelle BÉGUIN, IA-IPR Lettres (Versailles) Sandrine MARCILLAUD-AUTHIER, chargée de mission lettres, CNDP Jean-Claude LALLIAS, Professeur à l'IUFM de Créteil, directeur de la collection nationale « Théâtre Aujourd'hui »

Auteur de ce dossier

Cécile ROY, Professeur de Lettres, académie de Créteil

Directeur de la publication

Bernard GARCIA, Directeur du CRDP de l'académie de Paris

Responsabilité éditoriale

Marie FARDEAU CRDP de l'académie de Paris

Responsables de la collection

Jean-Claude LALLIAS, Professeur à l'IUFM Marie FARDEAU

Maquette et mise en pages

Virginie LANGLAIS Création, Éric GUERRIER

© Tous droits réservés

23. *Incendies*, p. 53 24. Wajdi Mouawad, *Le Poisson-soi*. 25. Ibid.

Annexes

ANNEXE 1 = RÉSUMÉ DE L'ŒUVRE

Jeanne enseigne les mathématiques pures. Son frère, Simon, fait des combats de boxe. Leur mère, Nawal Marwan, vient de mourir.

À la lecture du testament, les jumeaux apprennent l'existence de leur père et celle d'un frère dissimulé jusque-là. Aidés par le notaire Hermile Lebel, les deux jeunes gens partent à leur recherche pour leur remettre à chacun une enveloppe.

Commencent alors deux enquêtes menées séparément dans un pays qu'ils ne connaissent pas et s'avère être celui de leur naissance. Jeanne et Simon découvrent enfin qu'ils recherchent la même personne : leur père n'est autre que leur frère aîné.

Les jumeaux ont été conçus en prison alors que leur mère, opposante à la milice, y est torturée et violée par un seul homme durant de longues années. Plus de vingt ans après, Nawal reconnaît son tortionnaire lors d'un procès : son premier enfant enlevé à la naissance et retrouvé sans le savoir dans l'horreur de la querre.

ANNEXE 2 = BIOGRAPHIES

Wajdi Movawad

Il naît au Liban en 1968 mais les conflits qui s'intensifient entre communautés l'amènent à

quitter le pays. Âgé de huit ans, il vit d'abord à Paris. En 1983, sa famille contrainte de quitter la France, s'installe à Montréal.

Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada, Wajdi Mouawad est cofondateur d'une première compagnie *Théâtre Ô Parleur*. Après avoir monté les textes de plusieurs auteurs (Shakespeare, Euripide, Sophocle, Pirandello, Tchekhov...), il publie en 1996 sa première

pièce. Il en a depuis écrit une dizaine, éditées chez Léméac/Actes Sud-Papiers, qu'il met pour la plupart en scène (Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, Rêves, Littoral, Incendies, Forêts, Seuls). Auteur d'un roman, Visage retrouvé, il est aussi comédien. Son écriture marquée par les rencontres est indissociable d'un travail sur le plateau.

Reconnu à la fois par l'institution et le public, il reçoit en 2000 le prix du Gouverneur général du Canada et en 2002, le titre de Chevalier de l'Ordre national des Arts et des Lettres.

Après avoir dirigé le théâtre de Quat'sous de Montréal de 2000 à 2004, il vit aujourd'hui entre le Canada et la France. Il réunit autour de lui des acteurs des deux côtés de l'Atlantique. Wajdi Mouawad sera l'artiste associé du Festival d'Avignon 2009.

Stanislas Nordey

e en 1966, il commence sa formation de comédien avec Véronique Nordey et la

poursuit au Conservatoire national d'art dramatique. Très tôt attiré par la direction d'acteurs, il fonde la compagnie Nordey avant son entrée au Conservatoire. Durant ses années d'étude, il constitue une équipe avec laquelle il continue de travailler, le collectif jouant déjà un rôle important dans ses

créations. La troupe monte des textes d'auteurs

contemporains mais aussi classiques (Pasolini, Marivaux, Bernard-Marie Koltès, Hervé Guibert, Shakespeare, Falk Richter...).

Comédien, Stanislas Nordey joue notamment avec Valérie Dréville dans la mise en scène de Thérèse philosophe par Anatoli Vassiliev.

Après avoir été associé à la direction artistique des Amandiers de Nanterre, il prend la direction du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Il devient ensuite responsable pédagogique de l'École du Théâtre National de Bretagne, où il exerce depuis 2000 tout en y étant artiste associé.

BRIGITTE ENGUÉRAND

ANNEXE 3 = ENTRETIEN AVEC LE METTEUR EN SCÈNE STANISLAS NORDEY

Racontez-nous votre rencontre avec la pièce *Incendies*.

Stanislas Nordey – C'est d'abord une histoire d'amitié. Je connais bien Wajdi Mouawad. Depuis longtemps une complicité artistique et amicale forte nous a réunis. Peu de gens ont monté ses pièces puisque lui-même les met en scène. Son théâtre – surtout parce qu'il travaille avec des acteurs québécois - est extrêmement engagé dans l'émotionnel, il donne lieu à un surinvestissement de tous les instants. Il m'a semblé intéressant de pouvoir lui offrir un autre regard sur un texte qu'il avait déjà mis en scène. Étant donné que je travaille avec une certaine forme de distance sur les textes, en les prenant à la fois de l'intérieur mais aussi de l'extérieur, je trouvais intéressant de pouvoir lui offrir ma grille de lecture. C'était une de mes premières motivations.

Aussi, de toutes les pièces de Wajdi Mouawad, *Incendies* me semble être la plus forte, et d'un point de vue dramaturgique et dans la construction des personnages. Elle présente vraiment un équilibre passionnant, notamment en regard de la pièce précédente *Littoral* et de la suivante *Forêt*. Une espèce d'objet théâtral presque parfait.

Ensuite, cette écriture n'est a priori pas forcément proche de celles que je monte habituellement. L'écriture de Wajdi est très florissante, il y a un désir de tout dire. Celles que j'aime sont plutôt trouées : on n'en dit presque pas assez plutôt que trop. J'ai retrouvé la même envie que celle que j'avais eue au moment de monter Feydeau. Dans les textes de Feydeau, il y avait aussi quelque chose dont je ne me sentais pas vraiment proche. De la même manière, ce qui me plaisait beaucoup, était cet amour du théâtre, du coup de théâtre, une espèce de passion du plateau dans laquelle je me retrouve. Les rebondissements créent un rapport particulier avec le public, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette pièce-là.

Comment avez-vous géré les époques et les lieux différents qui coexistent souvent sur scène ?

S.N. – Il fallait trouver un principe simple qui puisse permettre aux spectateurs de ne pas être noyés, de ne pas être perdus. Pendant les répétitions, nous avons longtemps cherché comment permettre aux spectateurs de se repérer rapidement. Par exemple, nous avons pensé choisir une couleur de costume pour chaque époque ou encore pensé mettre les dates de chaque scène... mais tout cela ne marchait pas.

Finalement, nous nous sommes rendu compte que les trois Nawal (Nawal 20 ans, Nawal 40 ans et Nawal 60 ans) synthétisaient l'ensemble. Nous avons donc décidé d'ouvrir le spectacle par une présentation toute simple des personnages. Au début, les acteurs arrivent sur scène puis disent qui ils sont. La première à se présenter est la comédienne qui joue Nawal 20 ans, elle dit: « Nawal Marwan, 20 ans ». La seconde s'avance et dit : « Nawal Marwan, 40 ans ». La troisième : « Nawal Marwan, 60 ans ». À partir de ce moment-là, le spectateur se repère avec ces trois visages de femme. Ce geste tout simple de mise en scène suffit à rendre clair. Le public voit d'emblée la singularité du spectacle : il va suivre un personnage à travers trois époques.

Les lieux où se déroule l'histoire semblent fragmentés ou indéfinis. Plusieurs villes du Liban sont citées mais le pays n'est pas nommé. Est-ce que vous tenez compte de cet aspect?

S.N. – Nous nous sommes beaucoup interrogés et avons assez vite compris que ce n'était évidemment pas un hasard si Wajdi Mouawad avait décidé de ne pas forcément citer le lieu où cela se passe, pourquoi, etc. Dans les premières versions (très précieuses) du texte, dans ces états antérieurs de l'écriture, Wajdi Mouawad fait énormément références au conflit israëlo-palestinien, puis il a presque tout gommé. Ce geste dans la construction dramaturgique est donc vraiment volontaire. Oui, cette querre se passe au Sud, oui, il y a une guerre civile, mais elle est générique de toutes celles qui se passent dans tous les pays du monde. Finalement, ce sont les drames individuels à l'intérieur de cela qui intéressent l'auteur, le petit homme face à l'Histoire avec un grand H.

Est-ce que vous retranscrivez cela au niveau du choix du décor ?

S.N. – Le décor est très simple, c'est un espace blanc, presque un espace de danse. Je ne voulais pas un décor réaliste mais plutôt un lieu dans lequel tout soit possible. Je pense que Wajdi est très influencé par Shakespeare, Sophocle et par cette façon qu'ont les grands auteurs classiques de définir un lieu en disant au début : « Nous sommes dans une forêt » et il n'y a pas besoin de représenter la forêt. Le fait de le dire suffit. J'ai donc volontairement travaillé sur un espace blanc dans lequel l'imaginaire est libre de projeter tout ce qu'il veut.

Cela rejoint aussi l'aspect générique de cette querre dont vous parliez.

S.N. – Tout à fait... Encore une fois, je crois que ce qui intéresse vraiment l'auteur ce sont les humanités bousculées. Il y a chez lui un travail sur le gros plan que j'essaie de rendre dans la mise en scène. La lumière dans le spectacle est assez importante. Tout près du public, des rampes de lumière assez fortes sont dirigées vers les acteurs et je leur ai demandé sans cesse de venir s'y brûler comme des papillons, c'està-dire d'être le plus proche possible du public pour raconter l'histoire. Ce qui fait la particularité des pièces de Wajdi Mouawad, c'est un très fort désir de raconter, ce qui se rapproche énormément du conte. Il n'y a pas de décor dans les spectacles de conte, seulement la parole du griot. Aussi, le fait que l'imaginaire ne soit pas écrasé par une représentation quelconque était très important.

Pensez-vous que les arbres blancs de la scène 5 entre Nawal et Wahab renvoient à une forêt de conte ?

S.N. – Les troncs blancs sont ceux que l'on trouve au Liban. Ce sont, je crois, des arbres brûlés par la guerre. Je pense qu'ils représentent la vie et qu'en même temps ils sont développés comme des figures fantomatiques. En tout cas, c'est comme cela que je les entends. Pendant les répétitions, nous en avons mis sur le plateau, évidemment le fait de les représenter enlevait l'imaginaire. Ils ont été retirés très vite.

Les titres de certaines sections paraissent métaphoriques, *Un couteau planté dans la gorge* par exemple ou encore les différents incendies (*Incendie de Nawal, Incendie de l'enfance...*) Est-ce une dimension que vous avez réinvestie dans la mise en scène ?

S.N. – À un moment donné de la recherche, nous projetions les titres comme les chapitres d'un livre. Mais à la toute fin nous les avons enlevés car cela interrompait un peu l'action. Nous avons compris que les chapitres ne s'adressaient pas aux spectateurs mais aux lecteurs : ce sont des guides mais ils n'ont pas d'importance dans la représentation. Wajdi s'est préoccupé du fait que des gens allaient lire son texte.

Page 85, la didascalie semble suggérer plus qu'elle ne montre : « Il pose le nez de clown. Il chante. Nawal (15 ans) accouche de Nihad. Nawal (45 ans) accouche de Jeanne et Simon. Nawal (60 ans) reconnaît son fils. Jeanne, Simon et Nihad sont tous trois ensemble. » Comment avez-vous monté ce passage ?

S.N. – Étant donné que Wajdi Mouawad a monté lui-même ses pièces, la plupart des didascalies sont en fait des descriptions de sa propre mise en scène. J'ai vu Incendies et il se passait effectivement cela, d'une manière poétique, mais il y avait les accouchements. Je lui ai demandé très vite s'il voulait que l'on respecte absolument ses didascalies comme par exemple celle du marteau-piqueur dans la scène de l'autobus et du notaire. Nous avons d'abord essayé mais cela ne nous plaisait pas, n'avait pas de sens dans notre mise en scène. Je l'ai appelé et lui ai demandé: « Si j'enlève le marteau-piqueur, est-ce que c'est un drame? » Il m'a répondu qu'il s'agissait bien d'indications de sa propre mise en scène. Ce sont des choses dont il faut toujours se méfier quand les auteurs-metteurs en scène publient leurs textes, les didascalies correspondent souvent à ce qu'ils ont fait euxmêmes et ne sont pas forcément une demande vis-à-vis d'autres metteurs en scène. Donc très concrètement, on a gardé le nez rouge.

Si vous deviez définir le spectacle à l'aide de trois objets, lesquels choisiriez-vous ?

S.N. – Un nez de clown, une ceinture d'explosifs et un testament.

Quel rôle auriez-vous aimé jouer dans la pièce ?

S.N. – Bonne question... les rôles de femme sont les plus beaux. Wajdi Mouawad est vraiment un écrivain qui écrit pour les femmes. Je pense que Nawal 60 ans est la plus belle partition. Et si c'était un rôle masculin, je crois que je choisirai le notaire parce qu'il joue un peu un rôle de metteur en scène, de monsieur Loyal ²⁸. Il a aussi une fonction comique. Au milieu de ce texte si violent et si tragique, il crée tout à coup des respirations.

Propos recueillis par Cécile Roy, le 28 juin 2008

ANNEXE 4 = INCENDIES EN QUELQUES DATES

La photo de Nawal et Sawda (p. 42), l'année des massacres dans les camps de réfugiés de Kfar Riad et Kfar Matra qui coïncide avec celle de la construction de la prison à Kfar Rayat (p. 56) sont les rares indices temporels dont nous disposions dans la pièce. Ils nous permettent néanmoins d'envisager que Nawal a 40 ans en 1978.

À partir de là, on peut supposer la chronologie suivante :

1938 : Naissance de Nawal Marwan au Liban.

1952: Nawal (14 ans) est enceinte. (p. 22)

1953 : Naissance du fils de Nawal et Wahab.

1954 : Mort de Nazira, la grand-mère de Nawal. Départ de Nawal (16 ans) pour apprendre à lire et à écrire. (p. 28)

1957: Nawal (19 ans) revient dans son village pour écrire le nom de sa grand-mère sur la tombe. Rencontre avec Sawda. Départ vers le sud. (p. 33-34)

Entre 1970 environ et 1978, Nihad rencontre Chamseddine, chef spirituel de la résistance. Il se bat pour défendre la cause des gens du Sud avant de partir pour le Nord chercher sa mère. Après plusieurs années d'errance, il devient franc-tireur avant d'être récupéré par la milice elle-même soutenue par l'armée étrangère qui envahi le pays. (cf. récit p. 83)

1978: Massacres dans les camps de réfugiés. Meurtre du chef des miliciens Chad, assassiné par Nawal (40 ans). (cf. projet des deux femmes p. 60-61) Emprisonnement à Kfar Rayat. Nihad Harmanni devient Abou Tarek. (p. 84)

1983: Sortie de prison de Nawal qui retrouve à Kisserwan ses deux bébés nés en prison. (p. 66)

1993: Début des procès. (mentionné par Simon p. 17)

1998 : Témoignage de Nawal (60 ans) devant les juges. (p. 68)

2003 : Mort de Nawal à Montréal (65 ans)

L'action de la pièce se déroulerait donc au Liban, approximativement de 1938 à 1983. Cette période d'une cinquantaine d'années environ est ponctuée d'événements historiques majeurs. Ils ne sont pas mentionnés précisément, les dates et certains noms peuvent avoir été modifiés mais ils ont une incidence sur la trajectoire des personnages.

ANNEXE 5 = ÉCHOS ÉVENTUELS, RÉMINISCENCES

Dans les années qui suivent la création de l'État d'Israël, le Liban devient le théâtre d'une guerre entre la nouvelle nation et les pays arabes voisins. Sa situation géographique mais aussi la mosaïque des confessions qui la composent, rendent particulièrement sensible l'affrontement entre chrétiens et musulmans. Malgré l'effacement par l'auteur d'un cadre explicite, on peut s'interroger sur certaines ressemblances entre fiction et réalité.

Fiction	Réalité
Je connais Wahab on est du même camp. On venait du même village. C'est un réfugié du Sud, comme moi. Sawda, p. 34.	1948 : Création de l'État d'Israël. Des Palestiniens se retrouvent sans terre. Ces premiers réfugiés gagnent les pays arabes voisins. Ils gagnent le Liban par le Sud.
Les frères tirent sur leurs frères et les pères sur leur père. Une guerre. Mais quelle guerre ? Le médecin, p. 40.	1956: Premier heurt entre les chrétiens libanais (qui constituent la partie la plus riche de la population et souhaitent développer les échanges avec l'Occident) et les musulmans (préférant se rapprocher des autres pays arabes dans le conflit avec Israël).
Nous sommes au début de la guerre de cent ans. Au début de la dernière guerre du monde. Nawal, p. 51.	1967: Arrivée en masse de réfugiés palestiniens armés et organisés. La répartition des pouvoirs qui donnait l'avantage aux chrétiens maronites en raison de critères démographiques est remise en question. 1973: Début de l'affrontement armé entre phalangistes chrétiens et fedayins palestiniens. La ville de Beyrouth est divisée en deux et sépare les quartiers musulmans et chrétiens. La Syrie se substitue peu à peu à l'état libanais qui n'est plus souverain. 1978: L'O.L.P. prend en otage 60 Israéliens dans un bus à Tel-Aviv. L'armée riposte alors en bombardant la région de Tyr au sud du Liban.
Ils sont rentrés dans le camp. Couteaux, grenades, machettes, haches, fusils, acide. Sawda, p. 56.	1976 : Expulsion de force des réfugiés palestiniens du camp de la Quarantaine à Beyrouth (en riposte, le même sort est réservé aux chrétiens du village de Damour). Le camp de Tell el-Zaatar tombe après 52 jours de siège.
Ici, il y a eu les massacres dans les camps. Chamseddine p. 83.	
Les militaires ont encerclé les camps et ils ont fait entrer les miliciens et les miliciens ont tué tout ce qu'ils trouvaient. Ils étaient fous. On avait assassiné leur chef. Le guide, p. 56.	1982: Assassinat du chef des Forces libanaises Bachir Gémayel. Massacre des camps palestiniens de Sabra et Chatila. L'armée israélienne a laissé pénétrer les phalangistes dans le camp.
Puis il y a eu l'invasion du pays par l'armée étrangère. Celle qui vient du sud. Chamseddine p. 83.	1978 : L'armée israélienne pénètre au Liban. Elle confie ensuite le pouvoir au général Saad Haddad qui contrôle la partie sud du pays à l'aide de nombreux miliciens et soldats mais surtout au soutien de l'armée israélienne.

ANNEXE G = BIBLIOGRAPHIE UTILISÉE

<mark>Wajd</mark>i Mouawad

Pièces et roman :

- Le Poisson-soi (inédit)
- Littoral, Léméac/Actes Sud-Papiers, 1999
- Pacamambo, Actes Sud / HEYOCA-CDNEJ Sartrouville, 2000
- Visage retrouvé, Léméac/Actes Sud, 2002
- Incendies, Léméac/Actes Sud-Papiers, 2003
- Forêts, Léméac/Actes Sud-Papiers, 2006
- Assoiffés, Léméac/Actes Sud-Papiers, 2007
- Un Obus dans le cœur, Léméac/Actes Sud Junior, 2007 (Adaptation théâtrale du roman Visage retrouvé)
- Le Soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face, Léméac / Actes Sud Junior, 2008

Entretien, conférence de presse :

- http://kdiffusion.free.fr/kdiffusion_fest_cine_ indep_lille_prog2005.pdf (L'auteur raconte son aventure cinématographique avec l'adaptation de Littoral)
- www.cyberpresse.ca/article/20061025/ CPARTS04/610250806/1017/CPARTS (On peut lire les extraits d'une conférence de presse. L'auteur ne limite pas *Incendies* à une pièce sur la guerre)
- http://agon.ens-lsh.fr/index.php?id=290
 (Entretien très intéressant qui aborde notamment la question de l'écriture)

Stanislas Nordey

Entretiens:

- Théâtre Aujourd'hui n°10. L'ère de la mise en scène, CNDP, 2005 (En dernière partie, 18 metteurs en scène contemporains répondent à des questions)
- Alternatives théâtrales 98, Festival d'Avignon 2008 (Dans un long entretien Stanislas Nordey aborde la question de la transmission, il évoque

son parcours de pédagogue, de metteur en scène et de comédien, notamment suite à son travail avec Anatoli Vassiliev)

- Scènes magazine, été 2008 (Le metteur en scène situe ses pères dans l'histoire du théâtre), www.scenesmagazine.com/spip.php?article877
- Encyclopædie Universalis

Travail du comédien

- L'acteur naissant, la passion du jeu, Jean François Dusigne, éditions théâtrales, CNDP, 2008 (Dans le chapitre intitulé « Ce qui provoque l'émotion », l'auteur propose des pistes très intéressantes notamment celle concernant les expressions populaires qu'il conseille de concrétiser pour atteindre une véritable émotion).

Contexte historique

- Encyclopædia Universalis
- Archives de l'INA:
- Le Liban, 20/02/1976, A 2
- Tell el-Zaatar, 14/08/1976, T.F.1
- Palestiniens Damour, 26/08/1978, T.F.1
- Palestiniens à la veille de l'invasion du Liban Sud, 23/03/1978, T.F 1

Le mythe

- Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Pierre Grimal, Presses Universitaires de France, 1951.

Histoire du théâtre

- Les grandes théories du théâtre, Marie-Claude Hubert, Armand Colin, 1998.

Filmographie

- Valse avec Bachir, Ari Folman, 2008 (Dans ce film d'animation documentaire, le personnage principal, ancien soldat israélien, enquête sur la mission qu'il a menée au Liban en 1982 alors qu'il n'avait que 17 ans), www.valseavecbachir-lefilm.com.