

SI CE N'EST TOI

texte

Edward Bond

mise en scène

Alain Françon

Théâtre National de la Colline

15, rue Malte-Brun 75020 Paris

location 01 44 62 52 52

www.colline.fr

Petit Théâtre

du 12 septembre au 9 octobre 2003

du mercredi au samedi 21h00

mardi 19h00

dimanche 16h00 – relâche lundi

les mardis de la Colline

les mardis à 19h00

mardi 23 septembre – débat

production

Théâtre National de la Colline

Rouge, Noir et Ignorant, La Furie des nantis et Si ce n'est toi d'Edward Bond ont été présentés du 12 au 15 décembre 2002 au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, à l'issue d'un atelier d'élèves de troisième année dirigé par Alain Françon en collaboration avec Michel Vittoz

Si ce n'est toi est à paraître à L'Arche Éditeur, Paris, à l'automne 2003

Presse

Nathalie Godard

Tél 01 44 62 52 25 – Fax 01 44 62 52 91

presse@colline.fr

texte français
Michel Vittoz

dramaturgie
Guillaume Lévêque

scénographie et costumes
Jacques Gabel

lumière
Joël Hourbeigt

musique
Gabriel Scotti

assistante costumes
Isabelle Flosi

avec

Luc-Antoine Diquéro

Jams

Dominique Valadié

Sara

Abbès Zahmani

Grit

Le 18 juillet 2077, à l'heure du repas, on frappe à la porte du domicile de Jams et Sara.

Mais qu'est-ce qu'un domicile en 2077 ? Un intérieur, sans doute, où chacun comme aujourd'hui peut se sentir chez soi, un espace privé où l'intime reste à l'abri de l'autorité qui régit l'espace public.

Mais que deviendrait cet espace si, petit à petit, l'autorité réussissait à conquérir l'intimité elle-même ? Si, ayant enfin colonisé les régions les plus élevées et les plus secrètes de notre âme, elle nous faisait aspirer avec de plus en plus de passion et de zèle à l'idée qu'elle se fait du bien et de l'ordre public ? Que deviendrait notre « intérieur » ?

Edward Bond répond à cette question dans une lettre adressée aux metteurs en scène : « Quelque chose d'étrange, un mélange de farce et d'autre chose. »

Si ce n'est toi est cette chose étrange. L'énergie comique de la farce trace le chemin qui mène vers l'autre chose. L'autre chose ? C'est sans doute ce qui frappe à la porte et qui bientôt frappe partout, au-dehors et au-dedans de la pièce : ce léger dérèglement qui échappe à toute autorité et qui, au plus secret de notre intimité, de notre « intérieur », nous met littéralement hors de nous.

M. V.

Si ce n'est toi, appartient à la série des pièces courtes qu'Edward Bond appelle familièrement ses « petites pièces ». Le fait qu'il les destine en priorité à la jeunesse ne signifie pas qu'il y ait chez lui une volonté de simplification ou de vulgarisation des thèmes qu'il aborde dans ses autres pièces. Les « petites pièces » ne sont pas non plus des modèles réduits des grandes pièces, elles en sont plutôt des détails agrandis, comme on pourrait le dire d'un tableau ou d'une photographie.

Edward Bond définit souvent ses pièces comme des cartes du monde. Plus que la réalité, elles décrivent les empreintes de pas que nous laissons sur la réalité, les chemins que nous suivons pour l'appréhender. Dans ce sens, les « petites pièces » seraient comme des cartes d'état major, une vision très détaillée d'un endroit précis que nous venons visiter.

L'endroit précis dont *Si ce n'est toi* dresse la carte serait celui où l'autorité – toute autorité (individuelle, sociale, politique, culturelle, parentale etc.) – se confronte à l'incontrôlable.

Cet endroit est source de farce et de tragédie. Prenez que l'autorité soit une main et l'incontrôlable une savonnette mouillée : on voit bien que les efforts désespérés de la main pour saisir une savonnette qui ne cesse de lui échapper sont source de comique. Mais on voit bien aussi que, si le jeu se prolonge, la main peut devenir folle de rage ou d'exaspération et, perdant à son tour tout contrôle d'elle-même, pourrait tout aussi bien aller se fracasser contre un mur ou s'emparer d'un couteau et le planter rageusement dans le savon.

Si on pose comme hypothèse que l'homme serait à la fois la main et la savonnette mouillée qui lui échappe sans cesse on imagine assez vite comment il peut s'exaspérer lui-même et les difficultés qu'il peut rencontrer quand il s'agit de vivre en société. Si l'on s'en tient à cette hypothèse, au demeurant assez amusante, on voit que, pour résoudre ses difficultés, l'homme est obligé de s'inventer une main plus grande que la sienne – celle de la société – dont la fonction consiste à tenter de contrôler toutes ces mains qui cherchent désespérément à contrôler des savonnettes incontrôlables.

Edward Bond situe l'action de *Si ce n'est toi* le 18 juillet 2077. C'est le jour de son anniversaire, ce jour-là, il aura 133 ans, c'est un assez bel âge. En exagérant (à peine) les tendances de la grande main de notre société actuelle dont la nécessité de contrôle devient de plus en plus forte face à la montée des périls qu'elle secrète – il suffit de lire les journaux pour s'en faire une idée – il imagine qu'à cette époque, pour vivre en paix, les hommes se

seront convaincus eux-mêmes qu'il fallait supprimer l'incontrôlable, c'est à dire, si nous nous en tenons à notre hypothèse, qu'il n'y aurait plus de savonnettes mouillées et seulement des mains paisibles se serrant les unes, les autres dans le bonheur et la satisfaction d'une humanité se contrôlant enfin elle-même jusqu'au plus profond de son intimité.

Pour Edward Bond, une telle paix ou son rêve signifierait pour l'homme, la perte de son humanité. La pièce montre que les mains humaines, même privées de savonnettes, continuent de se contracter de façon sporadique et imprévisible, elles cherchent à attraper des fantômes qui sont encore plus insaisissables que des savonnettes mouillées. Les mains humaines cherchent à créer, c'est une démangeaison qu'aucune autorité ne parviendra jamais à contrôler à moins de réussir, une fois pour toute, à les déshumaniser.

M. V.

Edward Bond

Edward Bond est né le 18 juillet 1934 dans le nord de Londres. Il a écrit plus d'une trentaine de pièces de théâtre, des scénarios pour le cinéma ou la télévision, un livret d'opéra, un scénario de ballet, des recueils de poèmes, et a développé une vaste réflexion théorique sur l'art dramatique.

Théâtre

L'Arche Éditeur, Paris :

Été, texte français J.-L. Besson et R. Loyon, 1991.

Jackets ou la main secrète, texte français M. B. Durif, 1992.

La Compagnie des hommes (1re version), texte français M. B. Durif, 1992 ; *Dans la compagnie des hommes* (2e version), texte français M. Vittoz, (inédit).

Maison d'arrêt, texte français A. Llamas, 1993.

Bingo, scènes d'argent et de mort, texte français J. Hankins, 1994.

Pièces de guerre, texte français M. Vittoz, 1994 (2 vol.).

Mardi, texte français J. Hankins, suivi de l'essai *L'Enfant dramatique*, texte français P. Balcon, 1995.

Les Noces du Pape, texte français G. Bas et *Sauvés*, texte français J. Hankins, 1997.

Check-up, montage de trois textes d'Edward Bond réalisé par Carlo Brandt – *Le Dernier carnet de notes de William Shakespeare* (texte français L. Hémain et C. Gassie), *Lettre pour la Paix* (texte français M. Vittoz et C. Mara-Le-Gac) et le dernier chœur de *La Furie des nantis* (texte français M. Vittoz) avec des photographies de J. Mohr, 1997.

Lear, texte français de G. Bas et *La Mer*, texte français J. Hankins, 1998.

Au petit matin, texte français G. Bas, 1999.

Café, texte français M. Vittoz, 2000.

Auprès de la mer intérieure, texte français C. Cullen et S. Seide, 2000.

Le Crime du XXe siècle, texte français M. Vittoz, 2000.

Le Fou, texte français G. Bas, 2001.

Les Enfants, texte français J. Hankins et *Onze débardeurs*, texte français C. Cullen et S. Seide, 2002.

Si ce n'est toi ; Chaise ; Existence, textes français M. Vittoz, à paraître en 2003.

Autres éditeurs :

Route étroite vers le Grand Nord, texte français E. Kahane, Christian Bourgois Éditeur, 1970.

Sauvés, texte français C. Rodes et E. de Lesseps, Christian Bourgois Éditeur, Paris, 1972.

L'Imbécile, texte français C. Yersin, coll. « Textes et documents », Comédie de Caen, 1979.

Écrits sur le théâtre

Commentaire sur les Pièces de guerre et le Paradoxe de la paix, comprenant *Commentaire sur les Pièces de guerre*, texte français G. Bas, *Notes sur le post-modernisme*, texte français M. B. Durif et *La Paix*, texte français M. Vittoz et L. Hémain, L'Arche Éditeur, 1995.

L'Énergie du sens (2 vol. : I : *Lettres*, II : *Poèmes et essais*), ouvrage dirigé par J. Hankins, texte français G. Bas, J. Hankins et S. Magois, Éditions Climats/Maison Antoine Vitez, Montpellier, 1998 (rééd. 1 volume, 2000).

Alain Françon

Théâtre Éclaté (1971-1989)

- 1972** *La Farce de Burgos* création collective Christiane Cohendy, Evelyne Didi, Alain Françon, Alexandre Guini, Brigitte Lauber, André Marcon, avec la collaboration de Gisèle Halimi
L'Exception et la règle de Bertolt Brecht
- 1973** *Soldats* d'après Carlos Reyes
La Journée d'une infirmière d'après Armand Gatti
- 1974** *Le Jour de la dominante* de René Escudié
- 1975** *Les Branlefer* de Heinrich Henkel
- 1977** *Le Nid* de Franz Xaver Kroetz
- 1978-79** *Le Belvédère* de Ödön von Horváth
Français encore un effort si vous voulez être républicains de Donatien-Alphonse-François de Sade
- 1979-80** *Les Travaux et les jours* de Michel Vinaver
- 1980** *Un ou deux sourires par jour* d'Antoine Gallien
- 1981** *La Double inconstance* de Marivaux
- 1982** *Le Pélican* d'August Strindberg
- 1983** *Toute ma machine était dans un désordre inconcevable* de Jean-Jacques Rousseau
- 1984** *Long voyage vers la nuit* d'Eugène O'Neill
Noises d'Enzo Cormann
- 1985** *Mes souvenirs*, d'après Herculine Abel Barbin
Je songe au vieux soleil d'après William Faulkner
- 1986-87** *Les Voisins* de Michel Vinaver
- 1987** *Hedda Gabler* de Henrik Ibsen
Une Lune pour les déshérités d'Eugene O'Neill
- 1988** *Palais Mascotte* d'Enzo Cormann
Tir et Lir de Marie Redonnet
- 1989** *Mobie Diq* de Marie Redonnet

CDN de Lyon Théâtre du Huitième (1989-1992)

- 1990** *La Dame de chez Maxim* de Georges Feydeau
Hedda Gabler de Henrik Ibsen
- 1991** *Britannicus* de Jean Racine
La Vie parisienne de Jacques Offenbach
- 1992** *Saute, Marquis* de Georges Feydeau

CDN de Savoie (1992-1996)

- 1992** *La Compagnie des hommes* d'Edward Bond
- 1993** *La Remise* de Roger Planchon
- 1994** *Pièces de guerre*, trilogie d'Edward Bond

- 1995 *Celle-là* de Daniel Danis
La Mouette d'Anton Pavlovitch Tchekhov
 1996 *Edouard II* de Christopher Marlowe

Autres mises en scène

- 1983 *L'Ordinaire* de Michel Vinaver (création Théâtre national de Chaillot)
 1984 *La Waldstein* de Jacques-Pierre Amette (création Théâtre Ouvert)
 1986 *Le menteur* de Pierre Corneille (Comédie Française)
 1989 *La Voix humaine*, tragédie lyrique de Francis Poulenc, livret de Jean Cocteau (Théâtre musical de Paris, Châtelet)
Le Canard sauvage de Henrik Ibsen (Comédie Française)
 1996 *Le Long voyage du jour à la nuit* d'Eugene O'Neill (Comédie Française)
 1998 *La Cerisaie* d'Anton Pavlovitch Tchekhov (Comédie Française)
 1999 *Mais aussi autre chose* d'après *Les Autres*, *Sujet Angot* et *L'Inceste* de Christine Angot (lecture à Théâtre Ouvert, Musée Calvet Festival d'Avignon enregistrement pour France Culture)

Théâtre National de la Colline

- 1997 *Les Petites Heures* d'Eugène Ionesco
Dans la compagnie des hommes d'Edward Bond, nouvelle version
 1999 *Les Huissiers* de Michel Vinaver, nouvelle version
King de Michel Vinaver, création
Le Chant du Dire-Dire de Daniel Danis
 2000 *Café* d'Edward Bond
 2001 *Le Crime du XXIe siècle* d'Edward Bond
Visage de feu de Marius von Mayenburg
 2002 *Les Voisins* de Michel Vinaver
Skinner de Michel Deutsch
 2003 *Petit Eyolf* de Henrik Ibsen

avec

Luc-Antoine Diquéro

Théâtre

Formé à l'École Jacques Lecoq, il joue au théâtre avec, notamment, Jean-Christian Grinevald : *Honoré par un petit monument* de Denise Bonal, *Le Bébé de Monsieur Laurent* de Roland Topor, *Mensch Meier* de Franz Xaver Kroetz, *Ariakos* de Philippe Minyana ; Jorge Lavelli : *Opérette* de Witold Gombrowicz, *Les Comédies barbares* de Ramon del Valle Inclán, *Greek* de Steven Berkoff, *Macbett* d'Eugène Ionesco, *Maison d'arrêt* d'Edward Bond, *C.3.3* de Robert Badinter, *Arloc* de Serge Kribus, *Slaves !* de Tony Kushner ; Robert Cantarella : *Baal* de Bertolt Brecht, *Monstre, Va* de Ludovic Janvier ; Michel Raskine : *Une fille bien gardée* d'Eugène Labiche ; Anne-Françoise Benhamou et Denis Loubaton : *Sallinger* de Bernard-Marie Koltès ; André Engel : *Woyzeck* de Georg Büchner ; Jean-Louis Martinelli : *Le Deuil sied à Électre* d'Eugène O'Neill ; Christophe Perton : *Médée* et *Les Phéniciennes* de Sénèque.

Comédien de la troupe du TNS depuis janvier 2001, il joue Frank dans *Maison d'arrêt* d'Edward Bond, mis en scène par Ludovic Lagarde ; Océan dans *Prométhée enchaîné* d'Eschyle, Maxence dans *L'Exaltation du labyrinthe* d'Olivier Py, Dorn dans *La Mouette* d'Anton Tchekhov mis en scène par Stéphane Braunschweig ; Don Juan dans *Le Festin de Pierre* d'après Don Juan de Molière, mis en scène par Giorgio Barberio Corsetti ; Yasunori Murai dans *Nouvelles du plateau S.* de Oriza Hirata, mis en scène par Laurent Gutmann.

Il quitte la troupe du TNS en juin 2003.

Mises en scène

Il réalise plusieurs mises en scène dont *For the good times, Elvis* d'après Denis Tillinac, créé au TNS en 2000 dans lequel il joue également.

Cinéma

Il tourne notamment avec Andrej Wajda, *Danton* ; Philippe de Broca, *Les Chouans* ; Jean-Pierre Sentier, *Le Coup suprême* ; Philippe Labro, *La Crime* ; Bob Swaim, *La Balance* ; Med Hondo, *Sarraounia*.

Dominique Valadié

Son parcours artistique se construit autour de deux rencontres essentielles : Antoine Vitez et Alain Françon.

Au théâtre, elle joue sous la direction de :

Antoine Vitez, *Iphigénie hôtel* de Michel Vinaver, *L'École des femmes*, *Tartuffe*, *Don Juan* et *Le Misanthrope* de Molière, *Bérénice* de Jean Racine, *La Mouette* d'Anton Tchekhov, *Le Héron* de Vassili Axionov, *Le Soulier de satin* de Paul Claudel, *Ubu roi* d'Alfred Jarry.

Alain Françon, *Noises* d'Enzo Cormann, *Mes souvenirs* d'après Herculine Barbin, *Le menteur* de Pierre Corneille, *Hedda Gabler* d'Henrik Ibsen (1ère et 2ème version), *Palais mascotte* d'Enzo Cormann, *La Dame de chez Maxim* de Georges Feydeau, *La Remise* de Roger Planchon, *La Mouette* d'Anton Tchekhov, *Edouard II* de Christopher Marlowe, *Les Huissiers* de Michel Vinaver, *Mais aussi autre chose* de Christine Angot, *Café* d'Edward Bond, *Skinner* de Michel Deutsch, *Petit Eyolf* d'Henrik Ibsen.
Bruno Bayen, *Espions et célibataires* de A. Bennent et *À trois mains* de Bruno Bayen.
Christian Colin, *La Peau dure* de Raymond Guérin.
Carlo Pasi, *Poèmes inédits* d'Antonin Artaud après Rodez.
Jacques Nichet, *Le Silence de Molière* de Macchia Giovanni.
Marcela Salivarona-Bideau, *Les Présidentes* de Werner Schwab.
Jean-Pierre Vincent, *Tartuffe* de Molière.
Philippe Adrien, *Excédent de poids (une cène européenne)* de Werner Schwab.
Yves Beaunesne, *La Princesse Maleine* de Maurice Maeterlinck.

Elle est « actrice associée » au Théâtre National de la Colline.

Abbès Zahmani

Formé à l'ENSATT

Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

Théâtre

Il travaille avec Pierre Vielescaze, *Georges Dandin* ; Michel Boy, *Le Misanthrope* ; B. Ristroff, *Le Roi se meurt* ; Brigitte Jaques, *La Mort de Pompée* ; Roger Planchon, *L'Avare* ; Philippe Adrien, *Les Acteurs de bonne foi* ; Tadeus Kantor, *Courte leçon* ; Jérôme Savary, *D'Artagnan, L'Avare* ; Lucien Melki, *La Diplomate et le Mullah* ; Jean-Claude Grinevald, *La Famille* ; Jean-Pierre Vincent, *Princesses* ; Dominique Bluzet, *Un garçon chez Véry, L'Affaire de la rue Lourcine* ; Jean-Luc Tardieu, *La Folle de Chaillot* ; Roger Hanin, *Une femme parfaite* ; et avec Alain Françon, *Skinner* de Michel Deutsch.

Mises en scène

Il crée *Leurre H* (montage de textes), *La Mère* et *Le Fou et la nonne* de SI Witkiewicz ; *Robe de mariée* de N. Rodrigues ; *Dieu merci on ne meurt qu'une fois* de Monique Enckell ; *Inaccessibles amours* et *Malaga* de Paul Emond ; *Consultations* d'après Raoul Carson ; *Doux leurre* d'après les œuvres de Mickaël Boulkakov. Il met en scène et interprète *Chambres* de Philippe Minyana ; *Leurre H* ; *Minetti* de Thomas Bernhard.

Cinéma et télévision

Il tourne au cinéma sous la direction de Claude Zidi, Abdelkrim Bahloul, Philippe Galland, Jean-Pierre Mocky, Étienne Chatilliez, Alain Resnais, L. Hayet, Didier Fontan, Jean-Paul Salomé, Dominique Cabrera, Fabien Oteniente, Philippe Galland, Nadir Mokneche, Bachir Derais ; et à la télévision dans de nombreux téléfilms.