

HARLEM QUARTET

d'après le roman *Just above my head* de James BALDWIN

.....

adaptation et mise en scène Élise VIGIER

traduction, adaptation et dramaturgie Kevin KEISS

adaptation et mise en scène **Elise Vigier**
traduction, adaptation et dramaturgie **Kevin Keiss**

avec

Ludmilla Dabo *Julia, Dorothy Green*
William Edimo *Crunch, Joël Miller*
Jean-Christophe Folly *Hall, Red*
Nicolas Giret-Famin *Jimmy, Peanut*
Makita Samba *Arthur*
Nanténé Traoré *Amy Miller, barmaid, Webster, Mrs Reed*
et les musiciens **Manu Léonard** et **Marc Sens**

à l'image **Saul Williams** *Paul Montana Anisia Useyman Florence Montana*

assistante et collaboration artistique **Nanténé Traoré**
scénographie **Yves Bernard**
images **Nicolas Mesdom**
composition musique **Manu Léonard, Marc Sens** et **Saul Williams**
lumières **Bruno Marsol**
costumes **Laure Mahéo**
maquillages et perruques **Cécile Kretschmar** assistée de **Judith Scotto**
régie générale et plateau **Camille Faure**
régie vidéo **Romain Tanguy** ou **Pierre-Jean Lebassacq**
régie lumières **Manuella Mangalo**
régie son **Luis de Magalhaes**
régie plateau **Claire Tavernier** ou **Olivier Perola**

administration compagnie **Odile Massart**
production-diffusion **Emmanuelle Ossena – EPOC productions**

production **Théâtre des Lucioles - Rennes**
coproduction **La Comédie de Caen - CDN de Normandie, la Maison des Arts et de la Culture de Créteil, le Théâtre National de Bretagne-Rennes**

avec l'aide de **Institut Français & Région Bretagne, La Chartreuse** – Centre National des écritures du spectacle, **Face Contemporary Theater** programme développé par Face Foudation et les services culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis, financé par la Florence Guld Foundation, l'Institut Français et le Ministère Français de la Culture et de la Communication, **L'Avant-Scène-Princeton University's Department of French and Italian Theater Workshop**, de la **SPEDIDAM** et de l'**ADAMI**.

avec la participation artistique du **Jeune Théâtre National-Paris**
remerciements **Service Culturel de l'Ambassade de France** à **New-York** et au **104-Paris** | décor construit par les ateliers de la Comédie de Caen

TOURNEE 2020-2021

du 4 au 8 novembre 2020 au Théâtre du Nord, CDN de Lille
du 13 au 17 novembre 2020 au Grand T, Nantes
14 et 15 avril 2021 à la Comédie de Reims, CDN
du 27 au 30 avril 2021 au TNBA, Bordeaux

contact
Emmanuelle Ossena - EPOC productions
+ 33 (0)6 03 47 45 51 | e.ossena@epoc-productions.net

HARLEM QUARTET

James Baldwin

Harlem Quartet, c'est Hall Montana qui se souvient, qui raconte et retrace la vie de sa famille, de ses amis, une communauté noire américaine vivant à Harlem dans les années 50/60.

La famille Montana élève ses deux fils : alors que Hall s'apprête à partir pour la guerre de Corée, Arthur se prend de passion pour le gospel et chante avec ses amis Crunch, Red et Peanut. Cette famille fait la connaissance de Julia, une fillette évangéliste qui prêche avec ferveur dans les églises et de Jimmy, son petit frère délaissé par ses parents. Mais un drame va se nouer qui changera à jamais le destin des personnages....

Harlem Quartet est un hymne d'amour vibrant, un chant d'amour de Hall à son jeune frère, mort à l'âge de 39 ans, et à ses proches...

« Julia était une fillette de neuf ans, j'en avais dix-huit. Je ne savais pas qu'elle cesserait de prêcher, qu'elle deviendrait une putain puis la maîtresse d'un chef africain, à Abidjan. Je ne savais pas que nous serions amants ni qu'elle deviendrait un pilier de ma vie. Je ne savais rien d'Arthur qui avait onze ans et moins encore de Jimmy qui en avait alors sept et qui deviendrait le dernier et le plus dévoué des amants d'Arthur. Qui aurait pu savoir? Derrière le visage de quiconque nous avons aimé pour de bon - qui nous avons aimé, nous aimerons toujours, l'amour n'est pas à la merci du temps et il ne connaît pas la mort, ils sont étrangers l'un à l'autre, derrière le visage de l'aimé, si vieux, ruiné et marqué soit-il, se trouve le visage du bébé que fut autrefois votre amour et qu'il restera toujours pour vous. L'amour aide alors, si la mémoire ne le fait pas, et la passion, excepté dans son intense relation avec l'agonie, travaille à l'ombre de la mort.»

Et au milieu de tout cela, il y a les chants de gospel à la gloire de Dieu, le combat pour les droits civiques, la violence et le sexe.

L'écriture sensuelle de James Baldwin, rythmée par les cris poignants du gospel, nous entraîne ainsi dans un Harlem traversé par l'amour, la religion, la souffrance. Une atmosphère poétique, un grand récit sur la destinée humaine.

NOTES D'INTENTIONS

Peu de gens restent quand tout va mal - si vous ne me croyez pas, je vous fais un pari, avez des ennuis. (Hall à propos de Jimmy)

J'ai lu ce roman il y a longtemps, il m'avait totalement marqué, il s'était inscrit en moi comme peu de livres l'ont fait.

L'amour, la violence, la fraternité. La famille, mais plus amplement la bande de gens avec laquelle on vit. L'amour qui échappe sans cesse aux êtres et à toute définition et qui pourtant est là, dans l'air, dans la disparition, dans les corps, dans la musique peut-être, dans la liberté ?

Aujourd'hui j'ai envie de l'adapter au théâtre. Mais pour ce faire, il me semble nécessaire de passer un temps sur les traces de ce quartet, à Harlem, aller écouter et capter, au sens propre, ces chants et cette mémoire, c'est-à-dire essayer de saisir ce qu'ils peuvent nous raconter aujourd'hui et comment s'en servir sur scène ensuite.

J'ai pensé à comment raconter cette histoire : Hall- narrateur nous ballade dans sa mémoire, dans son histoire comme dans une ville. Il nous fait visiter son cerveau.

J'ai pensé avec Yves Bernard un dispositif qui nous permettrait de passer de la musique à la parole, au jeu dans l'intimité d'une chambre qui serait définie par une surface de projection. Cette surface pourra être une fenêtre sur la ville, les rues, les quartiers.

J'ai pensé aux films de Jonas Mekas «Lost, Lost» ou «Walden». Une chambre, un tableau, une toile, un cadre (pour la disparition ou pour l'amour). Film de famille, film super 8, disparition de l'image, du grain (grain de l'image, et grain de la voix, le chant des morts). Film de l'enfance. Et j'ai demandé à Nicolas Mesdom de réaliser avec moi les images et de faire les montages de celles-ci.

Images documentaire (les rues, les églises, les gens ... maintenant ? tourner des images dans notre temps de recherche, temps de reconstitution, temps new-yorkais, voir New-York et Harlem depuis la France).

Ce qui m'intéresse aussi dans ce livre, c'est comment on retrace une mémoire, comment on la reconstitue, cette nécessité absolue à un moment de la reconstituer et de la raconter : Hall commence à raconter pour son fils, pour que son fils sache que son oncle Arthur était un type noir, musicien et homosexuel et que c'était un type bien.

Je pense notamment à une phrase de Mallarmé qui dit qu'il faut "redonner du sens au vieux mots de la tribu". Et je trouve que c'est précisément ce que font les personnages de Baldwin. On a l'impression qu'ils sont dans l'errance mais ils luttent pour donner du sens aux choses. Pour donner de la cohérence à ce qui n'en n'a pas. Ils sont les premiers à s'émouvoir et à s'étonner de la fragilité des êtres, de leur beauté, de leurs forces et de leurs échecs. Rien n'est moral. Tout donne à penser. Surtout l'amour. La façon qu'on a de s'aimer, soi-même et les autres. Mais aussi le rapport au temps. Le destin et le hasard et le fascinant jeu de la mémoire qui tente inlassablement de ne rien perdre. De comprendre.

C'est ce fil rouge, emmêlé, complexe de la mémoire de Hall, le narrateur de *Harlem Quartet*, que nous allons suivre. Et à travers lui l'histoire de son petit frère Arthur. De Julia et de Jimmy. Autour du quatuor s'organise d'autres quatuors, celui des *trompettes de Sion* par exemple, le groupe d'Arthur, le quatuor familial de Hall avec sa femme et ses enfants, celui de son enfance avec ses parents et son frère.

C'est dans ce temps étrange, cet "entre-temps" suspendu du deuil, que les souvenirs vont refaire surface. Le passé apparaît sans cesse, ressurgit sans cesse dans le présent. Les actes fondateurs de ce qu'ils devinrent. Les premières fois. Toutes les premières fois.

Mais les faits sont nourris du regard de Hall, de ce qu'il sait, de ce qu'il a appris. Il arpente son passé avec la connaissance qu'il en a. Avec l'immense affection qu'on a pour ceux que l'on a aimé, qui sont morts et que l'on comprend enfin. Que l'on comprend après coup.

À travers leurs rages de vivre, leurs intensités à s'aimer envers et contre tout, c'est tout un pan de la vie américaine noire que nous entrevoyons. Ce qui nous intéresse c'est à la fois la langue de Baldwin mais aussi son engagement politique et ses réflexions sur le monde. Celles d'un homme noir américain qui aime les hommes dans les années soixante.

KEVIN KEISS

HARLEM QUARTET

du roman à l'adaptation théâtrale

durée 2h20 sans entracte

Harlem Quartet parle d'amour et de mémoire.

L'amour d'un grand frère pour son petit frère, l'amour d'un jeune chanteur de gospel pour un jeune musicien, l'amour d'un père pour ses enfants, celui d'une petite fille pour son père et son frère... l'amour sous toutes ses formes. À travers la douleur du deuil de Hall Montana pour son frère cadet et l'amitié de quatre enfants dans les années 50, c'est une partie de l'histoire de l'Harlem des années soixante et soixante-dix qui est décrite.

Pour retrouver la puissance orale et poétique du roman au théâtre nous choisissons de privilégier certains passages, certaines scènes et de les séquencer de manière à permettre de donner à voir trois temporalités : le temps présent de Hall, le temps des souvenirs qui fonctionnent comme autant de flashes et envahissent le plateau, et un dernier temps celui que permet le théâtre : la coexistence du présent et du passé.

La question de la mémoire est notre principal fil conducteur. La pièce fonctionne comme une plongée successive dans différentes strates de la mémoire et du temps : Hall au présent plonge dans ses propres souvenirs, souvenirs qui sont eux-mêmes imprégnés des souvenirs que d'autres personnages (Jimmy, Julia, Arthur) lui ont racontés. Le public est aspiré dans cette spirale qui le projette dans des temps et des lieux différents. Le Harlem des années 50, 60, 70, défile, faisant apparaître tout un pan de l'histoire américaine. À travers cette remémoration, c'est la tentative pour Hall de saisir le mystère de la vie de son frère qui se dessine. Hall recompose la vie de son frère volée en éclats pour pouvoir la transmettre à son tour, à ses enfants par exemple, au public.

Cette plongée dans le passé fait surgir chez Hall des pensées, des sensations parfois inconscientes. Comme si chaque strate de mémoire explorée le mettait peu à peu à nu.

Pour nous, il s'agit avant tout de donner à percevoir au public les mouvements de la mémoire de façon plus sensible que logique.

La mémoire comme une marche, un trajet dans une ville, dans une histoire, dans Harlem... Hall, narrateur dans le roman conservera cette fonction sur scène, un peu à la manière d'un guide pour le public qui entraîne d'un souvenir à l'autre comme autant de bonds de mémoire.

Afin de restituer autant que faire se peut la langue de Baldwin, sa sensualité et sa poésie, son prosaïsme et sa densité, sa rythmique si singulière, le texte anglais sera retraduit pour l'occasion par Kevin Keiss.

« Ce que les sociétés veulent vraiment, idéalement, ce sont des citoyens qui, simplement, obéissent, aux règles de la société. Si une société y parvient, alors elle court à sa perte. L'obligation de toute personne qui s'estime responsable est d'examiner la société et d'essayer de la changer et de la combattre - quels que soient les risques encourus. C'est le seul espoir pour la société. La seule façon de la changer. »

James Baldwin

16 octobre 1963

conférence pour enseignants à NYC

« L'enfant noir - son image de soi »

© Jack Garofalo

JAMES BALDWIN

Né dans le quartier pauvre de Harlem à New-York en 1924, James Baldwin lutte toute sa vie contre le racisme et les discriminations dont les communautés noires et homosexuelles faisaient l'objet aux Etats-Unis. Refusant la violence, il devint une des figures emblématiques du Mouvement des Droits Civiques au côté de Martin Luther King.

James Baldwin naît à Harlem en 1924. Fils de pasteur, il est l'aîné de 9 enfants, et commence à prêcher dès l'âge de 14 ans. Comme il l'écrit lui-même dans « Chronique d'un pays natal » : « J'ai commencé à imaginer des intrigues de romans vers l'époque où j'ai appris à lire ».

A 15 ans, Baldwin fait la connaissance de l'artiste peintre Beauford Delaney, qui devient pour lui un immense exemple : « Beauford était pour moi la première preuve vivante, ambulante qu'un homme noir pouvait être un artiste » écrit-il dans « Chassés de la lumière ».

Baldwin s'installe à Greenwich Village à 17 ans, et commence vers le milieu des années 40 à écrire des articles et des chroniques pour des revues telles que The New Leader, The Nation ou Partisan Review.

Horrié par la violence du racisme et de l'homophobie, terrifié à l'idée d'être lui-même emporté par une haine incontrôlable, il « fuit » les Etats-Unis pour la France en 1948. Il y achèvera l'écriture de « La chambre de Giovanni » qui lui vaudra la reconnaissance. Dès lors, Baldwin écrira de nombreux romans et essais, dans lesquels il ne séparera jamais la justice de la colère, ni l'art de la protestation : son sens de la justice passant par la colère et le meilleur de son art étant dans la protestation.

Il retourne en Amérique au moment des grandes luttes pour les droits civiques, luttes dans lesquelles il s'investit entièrement, aux côtés de Martin Luther King Jr, Harry Belafonte, Sidney Poitier et tant d'autres.

Militant de la non-violence, Baldwin ne manquera pourtant pas d'interroger et de s'intéresser aux mouvements plus radicaux, et nouera une vraie relation avec Malcolm X notamment.

L'écriture de Baldwin, d'une puissance poétique et d'une profondeur d'analyse remarquable, est visionnaire. Toute son œuvre peut être « re » lue à la lumière de notre actualité.

James Baldwin meurt le 1er décembre 1987 à Saint-Paul-de-Vence où il vivait depuis plusieurs années.

J'entreprends quelque chose d'assez risqué. Je crois qu'il est toujours risqué pour un écrivain de parler de son oeuvre.

Je ne dis pas ça par modestie ou fausse timidité mais simplement parce qu'il y a trop de choses qu'un écrivain ne comprends pas ni ne peut comprendre réellement à propos de son oeuvre - et cela tient au fait que cette oeuvre émane d'une profondeur dont nous savons que très, très peu de choses, quoi que nous en disions.

L'oeuvre provient de la même profondeur qui voit surgir l'amour, le meurtre, le désastre. Elle provient de choses quasiment impossibles à exprimer. C'est là que se situe l'effort de l'écrivain.

Tout écrivain sait qu'il travaillera 24 heures sur 24, plusieurs années durant ; sinon il n'est pas écrivain ; mais si rien n'advient de l'effort qu'il fournit, si aucune liberté n'émerge des profondeurs qu'il sonde, si rien ne vient toucher la page pour animer la scène, il n'est pas écrivain.

James Baldwin

Quelques mots d'un enfant noir, Playboy,
1964

EXTRAITS

"Je serai fier de lui jusqu'à ma mort"

traduction Kevin KEISS

TONY.

Je veux te parler, Papa

HALL.

Okay

Tony regarde ses énormes mains et les enroulent autour de ses énormes pieds. Hall regarde son fils avec un amour soudain pour le jeune homme qu'il est en train de devenir.

TONY.

Sortons dehors une minute

HALL, *criant en direction de la cuisine.*

Tony et moi on va faire un tour dans le jardin

Ils marchent dans le jardin, s'éloignent.

TONY.

Mon oncle

Arthur

Il était comment?

HALL.

Ben

Pourquoi tu veux savoir?

Toi, tu l'as connu

TONY.

Vas-y

J'étais un bébé

Qu'est-ce que je pouvais connaître?

HALL.

Ben

Qu'est-ce que tu veux savoir?

TONY.

Beaucoup de gamins à l'école

Ils disent des trucs sur lui

HALL, *regrettant de ne pas avoir pris son verre avec lui.*

Qu'est-ce qu'ils disent?

TONY.

Ils disent

Que c'était un pédé

HALL.

Ben

Tu vas entendre un paquet de choses à propos de ton oncle

TONY.

Ouais

C'est pour ça que je te demande

HALL.

Ton oncle

Beaucoup de gens pensaient

TONY.

Non

Je te demande à toi

HALL.

Okay

Ton oncle était mon frère, d'accord?

Et je l'aimais, okay?

C'était un homme très

Solitaire

Il a eu une vie très

Étrange

Je pense que

C'était un très grand chanteur

Le regard de Tony ne quitte plus son père et Hall parle aux yeux de Tony.

Oui

Je connais beaucoup d'hommes qui ont aimé mon frère

Ton oncle

Ou qui pensaient l'aimer

Je connais deux hommes que

Ton oncle

Arthur

A aimés

TONY.

C'était l'un de ces hommes

Jimmy

HALL.

Tu veux dire

Le frère de Julia?

TONY.

Oui

HALL.

Oui

Tony hoche la tête.

Je sais que

Avant Jimmy

Arthur a couché avec beaucoup de gens

Surtout des hommes

Mais pas toujours

Il était jeune, Tony

Avant ta mère, moi aussi j'ai couché avec beaucoup de femmes

Surtout des femmes mais

Dans l'armée

J'étais jeune aussi

Pas toujours des femmes

Tu veux la vérité, je suis en train d'essayer de te dire la vérité

Peu importe laisse-moi te dire bébé (fiston)

Je suis fier de mon frère

Ton oncle

Et je serai fier de lui jusqu'au jour de ma mort

Et toi aussi tu devrais l'être

Putain peu importe ce que ton oncle était

Et il était beaucoup de choses à la fois

Mais il a jamais été le pédé de personne

Tony observe son père.

Tony,

Est-ce que ta mère et moi on ne t'a pas toujours élevé correctement?

Est-ce que moi

Nous

Dis-moi

On t'a pas toujours expliqué qu'il ne fallait pas croire aux étiquettes?

TONY, *détournant son regard.*

Oui c'est vrai

HALL.

Est-ce qu'à mon tour je peux te poser une question?

TONY.

Bien sûr

HALL.

Qu'est-ce que toi tu pensais de ton oncle?

TONY, *baissant les yeux et souriant sans le vouloir.*

Je pensais que c'était un mec dingue et génial

Regardant son père.

Je l'aimais

C'est pour ça que

Je voulais que tu me dises

Les larmes lui coulent du nez et il rejette la tête en arrière. Hall n'ose pas le toucher de peur de pleurer aussi.

ODESSA.

Rentrez vous deux

Le dîner va refroidir

Ils restent plantés sans bouger. Tony est presque aussi grand que Hall qui n'ose pas le toucher.

HALL.

Ben

Merci de m'avoir demandé

Ils repartent vers l'arrière de la maison. Dans la pièce l'ambiance a changé. La hi-fi est silencieuse. Sur la table basse, Julia a placé deux longues bougies blanches mais elle ne les a pas encore allumées.

Le plateau de la table, en bois verni foncé et brillant, porte des napperons....

EQUIPE

ELISE VIGIER

metteur en scène

Elle a suivi la formation de l'École du Théâtre National de Bretagne. En 1994, elle crée avec les élèves de sa promotion Le Théâtre des Lucioles, collectif d'acteurs. Depuis janvier 2015, elle est artiste associée à la direction de la Comédie de Caen – CDN de Normandie aux côtés de Marcial Di Fonzo Bo.

Elise Vigier met en scène en scène *L'Inondation* de Zamiatine (2001) et participe à la création de *La tour de la défense* de Copi (2005) et *Copi-un portrait* (1998), avec Marcial di Fonzo Bo et Pierre Maillet.

En 2014, elle co-met en scène avec Marcial Di Fonzo Bo un texte inédit de Martin Crimp, *Dans la république du bonheur*. Elle a déjà mis en scène avec lui trois pièces de Rafael Spregelburd : *L'Entêtement* (2011), *La Paranoïa*, (2009), *La Estupidez-la connerie* (2007) – et trois pièces de Copi : *Loretta Strong*, *Le frigo* et *Les poulets n'ont pas de chaises* (2006).

Dès 2002 elle conçoit, avec Frédérique Loliée, un projet intitulé *Duetto*, spectacle-performance qu'elles jouent dans plusieurs festivals en Italie et en France. Ce spectacle prendra sa forme définitive en 2007 avec la collaboration de l'auteur Leslie Kaplan qui écrira pour elles *Toute ma vie j'ai été une femme*.

Entre 2010 et 2012, elle poursuit son partenariat avec Frédérique Loliée et Leslie Kaplan : elle co-dirige un projet européen construit autour de la pièce *Louise, elle est folle*. En 2013, elles mettent en scène une nouvelle pièce de Leslie Kaplan *Déplace le ciel*. Le diptyque sera repris en avril 2016 au Théâtre des Quartiers d'Ivry et à la Comédie de Caen.

En juin 2015, Elise et Frédérique Loliée créent avec des élèves de l'école du Théâtre du Nord *Mathias et la Révolution*, une adaptation du dernier roman de Leslie Kaplan.

Comme actrice, elle joue principalement dans des mises en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet et Bruno Geslin.

En 2015, elle est interprète dans les créations de Brigitte Seth et Roser Montlo Guberna *Esmerate ! (Fais de ton mieux !)* et Pierre Maillet *Little Joe – Hollywood 72*.

En 2004, elle co-réalise avec Bruno Geslin, son premier scénario : *La mort d'une voiture*, moyen métrage sélectionné au Festival de Brest, prix du jury à Lunel et prix de qualité au CNC (visible sur le site du Théâtre des Lucioles).

En 2010, dans le cadre du projet européen, elle réalise un documentaire *Les femmes, la ville, la folie 1. Paris*.

En avril 2016, elle met en scène avec Marcial Di Fonzo Bo *Vera*, un texte inédit de l'auteur tchèque Petr Zelenka et en janvier 2018 un spectacle tout public à partir de Georges Méliès *M comme Méliès*. En juin 2019, elle crée *Avedon-Baldwin : entretiens imaginaires* dont elle signe le texte original avec Kevin Keiss. Toujours avec Marcial Di Fonzo Bo, elle met en scène en janvier 2020 *Le Royaume des animaux* de Roland Schimmelpfennig.

NANTÉNÉ TRAORE

collaboratrice artistique

Après une licence d'études théâtrales à l'université Paris III Sorbonne Nouvelle, elle suit les cours de Véronique Nordey, avant d'intégrer l'Atelier dirigé par Didier-Georges Gabily. Sous sa direction, elle joue dans *Des cercueils de zinc* de Svetlana Alexeivitch, *Enfonçure* et dans *Gibiers du temps 2ème époque*.

En 1997, elle rencontre Koffi Kwahulé dont elle jouera la pièce *Bintou* mis en scène par Gabriel Garan et Pascal N'Zonzi, puis *Blue-s-Cat* mis en scène par l'auteur.

Elle joue également dans la mise en scène d'Elise Vigier *L'inondation* de Zamiatine adaptée par Leslie Kaplan.

Elle participe au 1er festival théâtral panafricain « Les Récréâtrales » à Ouagadougou (2002) en créant *Madame je vous aime* au côté d'Etienne Minoungou. Elle joue dans plusieurs spectacles mis en scène par Eva Doumbia, entre 2007 et 2012.

Depuis 2009, elle travaille régulièrement avec l'auteur metteur en scène Haïtien Guy Régis Junior, pour qui elle jouera *Moi, fardeau inhérent* crée au Festival des 4 chemins à Port au Prince, puis repris notamment au Tarmac de la Vilette. Elle le retrouve en 2011 pour les Sujets à vif d'Avignon dans *De toute la terre le grand effarement*. Leur compagnonnage se poursuit sous forme d'ateliers de jeu d'acteurs menés en Haïti.

Elle poursuit également une aventure artistique avec Catherine Boskowitz depuis 2004 : *Bérénice* de Racine, *Le projet Penthésilée* en 2015 au Théâtre des Quartiers d'Ivry ainsi que *Le pire n'est pas (toujours) certain* en 2019, crée au Festival des francophonies de Limoges et repris à la MC93.

Elle joue dans le spectacle écrit et mis en scène par Guillaume Cayet *BABAR le transparent noir*. Elle le retrouvera avec sa pièce *La comparution* mis en scène par Aurélia Lüscher, création en février 21 à la Comédie de Clermont-Ferrand puis en tournée notamment à la MC93 et la Comédie de Valence.

KEVIN KEISS

dramaturge

Après un magister (ENS-Sorbonne) et un doctorat de Lettres Classiques sous la direction de Florence Dupont (Paris 7), Kevin Keiss intègre l'École du Théâtre National de Strasbourg dans la section *Mise en scène/dramaturgie* où il se forme notamment auprès de Jean-Pierre Vincent, Valère Novarina, Claude Régy, Krystian Lupa, Olivier Neveu, Jean Jourdeuil et Christophe Triau.

Au TNS, il écrit deux pièces mises en scène par Amélie Énon avec une partie de leur promotion, *Et la nuit sera calme*, librement inspiré des *Brigands* de Schiller (Festival au Piccolo Teatro de Milan, Festival Premières à Strasbourg, Théâtre de la Bastille à Paris, CDN de Thionville) et *Rien n'aura eu lieu* (Couverture Théâtre Public 2010, présentée au public du TNS lors des ateliers de sortie).

Depuis 2011 il travaille en tant qu'auteur, traducteur ou dramaturge en France avec : Jean-Pierre Vincent, Julie Brochen, Sarah Lecarpentier et la Cie Rêvages à Lille, Lucie Bérélowitch, Nora Granovsky pour qui il écrit *Soulèvement* d'après le mythe de Guillaume Tell (Comédie de Picardie, Théâtre de l'Ouest Parisien, tournée), Charles-Éric Petit, Renaud Triffaut, Roxane Palazzotto, Océane Mozas (autour des *Héroïdes* d'Ovide dont il traduit le texte, labo au TGP de Saint-Denis.)

En 2014, il est accueilli en résidence d'écriture à la Chartreuse-Cnes avec la metteur en scène Laëtitia Guédon pour son texte *Troyennes Les morts se moquent des beaux enterrements*. (Théâtre 13, Guadeloupe, encore en tournée.)

Il travaille également à l'étranger : au Japon avec Kouhei Narumi (Théâtre National de Tokyo), en Afrique du Sud avec Charles Malet (Institut Français, Alliance) pour qui il écrit la pièce (*Z*)*Africa*, à New York avec Élise Vigier et le Théâtre des Lucioles pour la pièce *Just above my head* dont il réalise la traduction et l'adaptation.

En 2013, il publie la nouvelle *Bruissant* avec les plasticiennes Laure Gilquin et Krystelle Paré après une résidence d'artiste dans l'hôpital Psychiatrique de Bourg-en-Bresse. (Commande Drac Rhône-Alpes.)

Depuis plusieurs années, il travaille en collaboration avec la comédienne et metteur en scène Maëlle Poésy sur les spectacles de La Cie Drôle de Bizarre : *Purgatoire à Ingolstadt* de Mariluisse Fleisser dont il fait la traduction et l'adaptation, *Candide, Si c'est ça le meilleur des mondes*, dont il écrit le texte et qu'il adapte avec Maëlle Poésy. Cette saison comme dramaturge sur deux pièces courtes de Tchekhov *Le Chant du Cygne* et *L'Ours* en janvier 2016 au Studio de la Comédie Française et qu'il co-adapte avec Maëlle Poésy.

Ils sont accueillis en résidence à deux reprises à La Chartreuse-Cnes pour l'écriture de *Ceux qui errent ne se trompent pas*. Ils composent l'histoire à deux, Kevin Keiss écrit le texte et Maëlle Poésy met en scène.

En Janvier 2015 il fonde avec Adrien Cornaggia, Aurore Jacob, Riad Gahmi, Julie Ménard, Pauline Ribat et Yann Verburgh le Collectif Traverse - collectifs d'autrices et d'auteurs en résidence à La Chartreuse-Cnes, ils mènent des ateliers et travaillent avec le Collectif d'acteurs OS'O, lauréats du Festival Impatience 2015, à l'écriture de leur nouvelle création.

En tant que spécialiste des théâtres antiques, Kevin Keiss enseigne à l'université Paris 7 et Bordeaux 3 et donne des masterclass avec le groupe CNRS "Antiquité Territoire des Écarts" dont il est membre.

Ceux qui errent ne se trompent pas a remporté le prix de l'Aide à la Création du CNT 2015, en dramaturgie plurielle (Maëlle Poésy/Kevin Keiss). Le spectacle a été présenté dans la programmation de la 70ème édition du Festival d'Avignon en 2015.

NICOLAS MESDOM

vidéaste

2005 > 2009

LA FÉMIS - département image

2003>2004

LICENCE DE CINÉMA, PARIS III

2001> 2003

BTS AUDIOVISUEL, Boulogne-Billancourt.

AUTEUR RÉALISATEUR > CINÉMA

2015 > BALCO ATLANTICO (LM) *adaptation du roman de Jérôme Ferrari (Actes sud, 2008)*

2015 > POINT DU JOUR(CM) (les films du poisson)
*Contribution financière du CNC,
Fonds de soutien de la mission cinéma Paris.*

2012 > LA TÊTE FROIDE (CM)(les météores)
*Prix qualité du CNC
Clermont-Ferrand 2012, prix d'interprétation masculine.
Nominé aux lutins du court métrage.
Festival de Cabourg 2012, prix d'interprétation masculine.
Prix du jury au festival séquence court de Toulouse.
Sélections : Premiers plans Angers 2012, Paris cinéma 2012, Fiff de Namur 2012, Pink screen festival.
Diffusions ARTE et TV5 monde
Fondation Beaumarchais, aide à l'écriture.*

2009 > LES VOIES DU SEIGNEUR

*Festival du court d'Evreux, et de Saint Maur 2009
Diffusion ARTE*

2009>BAPTÊME DU FEU(CM) (la fémis)
*Prix du court métrage, festival du film policier de Beaune 2009.
Sélections : Fresh film fest de Karlovy Vary 2009, l'Alternativa Barcelone 2009, Brazilian film festival 2009, Amsterdam LGBT film festival 2009, Pink screen festival Bruxelles 2009.*

RÉALISATEUR DEUXIÈME ÉQUIPE > CINÉMA

2013 > TOUT EST PERMIS d'Émilie Deleuze
(les films du Worso)

DIRECTEUR DE LA PHOTO > CINÉMA

2015 > LA RECETTE DU CHEF (CM) de David Léotard (CHAZ productions)

2014 > DÉMONS (LM) de Marcial Di Fonzo Bo (les films du poisson) *Sélectionné au FIPA 2015*

2013 > LE MAILLOT DE BAIN (CM) de Mathilde Bayle (les films du cygne) *Ours d'or au festival des Nations d'Ebensee 2013, Premier prix au sicilia Queer.*

2012 > HOME RUN (CM) de David Lucas (Noodles productions)

2012 > LA MAISON VIDE (CM) de Mathieu Hippeau (sedna films) *Mention Télérama, Clermont Ferrand 2013, diffusion Canal, sélection à Rotterdam.*

2012 > LUCIDE (captation) de Marcial Di Fonzo Bo. *Sorti en salles : projections Pathé Live 2012*

LE SPECTACLE S'EST JOUE EN 2017-2018

création du 9 au 11 novembre 2017 à la MAC de Créteil
du 16 au 18 novembre 2017 au Festival du TNB-Rennes
23 novembre 2017 à l'Avant-Seine, théâtre de Colombes
du 23 au 26 janvier 2018 au Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon
du 20 au 22 février 2018 à la Comédie de Caen, CDN de Normandie
du 22 au 30 mars 2018 à la Manufacture des Œillets-CDN d'Ivry

EN 2018-2019

21 et 23 septembre 2018 au festival de théâtre de Princeton (Etats-Unis)
du 30 janvier au 1er février 2019 à la MC2 de Grenoble
27 et 28 février 2019 au CDN d'Orléans
du 28 au 30 mai 2019 au festival Théâtre en Mai – CDN de Dijon

EN 2019-2020

9 et 10 janvier 2020 à la Passerelle, scène nationale de St Briec
mardi 14 janvier au CDN de Vire
vendredi 17 janvier aux Salins, scène nationale de Martigues
23 et 24 janvier 2020 au CDN de Rouen
30 et 31 janvier 2020 au Théâtre Molière, scène nationale de Sète
mardi 11 février 2020 au Théâtre Granit, scène nationale de Belfort

@Tristan Jeanne-Valès

LES LUCIOLES

collectif d'acteurs créé en 1994

David Jeanne Comello, Frédérique Loliée, Pierre Maillet, Philippe Marteau, Valérie Schwarcz, Elise Vigier

Pierre Maillet (est également artiste associé à la Comédie de Saint-Etienne, au Théâtre + Cinéma – Scène nationale du Grand Narbonne. Il fait partie du collectif artistique de la Comédie de Colmar).

Elise Vigier (est également artiste associée à la direction de la Comédie de Caen-CDN de Normandie).

Valérie Schwarcz (est également en permanence artistique au Théâtre des Ilets – CDN Montluçon).

Depuis sa création en 1994, le collectif est implanté à Rennes.

Il est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, la Région Bretagne et la ville de Rennes.

CRÉATIONS À VENIR

JOURNAL – PORTRAITS DE L'ENNUI / Edouard Louis - Philippe Marteau (2020)

LA PETITE PERSONNE / Perrine Rouillon - Frédérique Loliée (2020)

LE MONDE ET SON CONTRAIRE / Leslie Kaplan - Elise Vigier (2020)

THÉORÈME(S) / Pier Paolo Pasolini - Pierre Maillet (2021/22)

2019	Le Bonheur (n'est pas toujours drôle) Fassbinder / Pierre Maillet Création janvier 2019 : Comédie de Caen		La nuit juste avant les forêts Bernard-Marie Koltès / Philippe Marteau Création mars 2012 : Théâtre de l'Aire Libre – St Jacques de la Lande
2018	One night with Holly Woodlawn Pierre Maillet Création mai 2018 : Les Plateaux Sauvages, Paris	2011	L'entêtement de Rafael Spregelburd Marcial Di Fonzo Bo & Elise Vigier Création juillet 2011 : Festival d'Avignon
2016	La Cuisine d'Elvis Lee Hall / Pierre Maillet Création octobre 2016 : Comédie de Saint-Etienne		Louise, elle est folle de Leslie Kaplan Elise Vigier, Frédérique Loliée Création mars 2011 : Maison de la Poésie - Paris
2015	La campagne Martin Crimp / David Jeanne Comello Création novembre 2015 : Théâtre de Guingamp	2010	Plus qu'hier et moins que demain à partir de G. Courteline et I. Bergman Pierre Maillet Création mars 2010 : L'Archipel – Fouesnant
	Little Joe – Hollywood 72 (en hommage aux films de P. Morrissey) / Pierre Maillet Création février 2015 : Comédie de St Etienne	2009	La Paranoïa de Rafael Spregelburd Marcial Di Fonzo Bo & Elise Vigier Création oct 2009 : Théâtre National de Chaillot – Paris
2014	Dans la République du Bonheur Martin Crimp / Elise Vigier & Marcial di Fonzo Bo Création juin : Les Subsistances - Lyon		La Panique de Rafael Spregelburd Marcial Di Fonzo Bo & Pierre Maillet Création mars 2009 : Ecole du Théâtre des Teintureries - Lausanne
2013	Little Joe – New York 68 (en hommage aux films de P. Morrissey) / Pierre Maillet Création novembre : Le Maillon - Strasbourg		Leaves de Lucy Caldwell Mélanie Leray Création février 2009 : Théâtre National de Bretagne - Rennes
	Déplace le ciel de Leslie Kaplan Elise Vigier & Frédérique Loliée Création novembre : Théâtre de Cavaillon	2008	La Estupidez de Rafael Spregelburd Marcial Di Fonzo Bo & Elise Vigier Création mars 2008 : Théâtre National de Chaillot – Paris
	Simon la Gadouille Rob Evans / Philippe Marteau Création décembre : Rennes		Duetto⁵ – Toute ma vie j'ai été une femme Leslie Kaplan / Elise Vigier, Frédérique Loliée Création : Maison de la Poésie - Paris
2012	Le discours aux animaux Valère Novarina / David Jeanne Comello & Gabriella Méroni Création avril 2012 : Festival Mythos - Rennes		

+ d'infos sur www.theatre-des-lucioles.net

Depuis sa création, la compagnie est implantée à Rennes. Elle est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne et la ville de Rennes.

@Tristan Jeanne-Valès

@Tristan Jeanne-Valès

« Harlem Quartet », gorgé de vie et d'âme

L'adaptation du roman de James Baldwin sert les thèmes sensibles de l'écrivain américain

THÉÂTRE

REXUS - ANTOINETTE

I l'aurait été possible pour adapter au théâtre Harlem Quartet, le chef-d'œuvre de l'écrivain noir américain James Baldwin. La metteur en scène Elise Vigier l'a fait, et bien fait en a fait : « Il s'agit d'un spectacle très réussi, et bienvenu en ces temps où les questions raciales sont ultra-sensibles. Après avoir été créé à la Maison des arts de Créteil, le 9 novembre, Harlem Quartet a été présenté à Brest, près de Rennes, dans le cadre du Festival du Théâtre national de Bretagne, et se joue un soir, le jeudi 23 novembre, à l'école de la Seine de Colombes, avant d'entamer sa tournée qui mènera d'être plus importante.

C'est d'abord un bonheur de retrouver ou de découvrir la voix de Baldwin, son souffle puissant, quasi biblique, son rythme organique, qui « laboure la vie à plein souffle », son amour immense pour ses personnages. Les voix : apparaît d'abord Hall, le narrateur de toute cette histoire. On est en 1950, et Arthur, le frère de Hall, petit chanteur de gospel devenu empereur de la nuit, vient de moult à Paris, dans les tentes d'un bar de nuit, à Londres.

Même racisme, violence sociale

Hall remonte alors le fil de ses souvenirs, et d'une constellation familiale et amicale qui compose un extraordinaire tableau du Harlem des années 1950-1960, et d'une Amérique encore ségrégationniste, rongée par la haine raciale, la violence sociale, et où l'homosexualité est encore un tabou.

Dans cette constellation apparaissent Arthur, le chanteur prodige, et les trois amis avec lesquels il forme, à 15 ans, un quatuor de gospel, dont Hall deviendra le manager ; voici aussi Julia, l'amie d'enfance, préchère rivale à 9 ans, taboue personnage de femme posée par les hasards de l'existence avant de devenir un être féminin, et voici Jimmy petit frère de Julia et ami d'Arthur, dont il ne parviendra pas à empêcher la descente aux enfers.

De ce roman de 300 pages, Elise Vigier, accompagnée par le drame

Le bonheur de retrouver la voix de Baldwin, son souffle puissant, quasi biblique

Georges Kervin Gelin, qui a retraduit et adapté le livre, fait un spectacle de presque trois heures gorgé de vie, de chair et d'âme, à l'image de la partition originale. Son dispositif de mise en scène est simple, mais fonctionne bien. Dans la salle noire du théâtre, des panneaux rotatifs couvrent et se ferment, et ménagent des espaces ou des surplombs de projection pour les belles images qu'Elise Vigier et son équipe sont allés tourner à Harlem, ou pour les documents d'archives qui émaillent le spectacle.

Et puis il y a la musique, qui joue un rôle fondamental dans l'histoire. Le poète et clameur américain Nat King Cole a composé cette partition où se mêlent musique originale, notes de sons d'archives et des chants traditionnels qui prennent aux tripes.

Mais surtout, Elise Vigier a réuni une excellente distribution d'acteurs noirs. Ludmila Tuba (Julia), Jean-Christophe Fully (Hall), Nicolas Givé-Famès (Jimmy), Makita Samba (Arthur), William Lélou et Nanywa Toussaint portent cette histoire de tout leur cœur et leur talent. C'est une sensibilité particulière qui s'exprime ici, gémissements, hennissements, bambousades, et pas un petit préchaïte technocratique sur la « diversité ». Et c'est cette sensibilité qui fait de la question raciale ou de la question hétérosexuelle des universels concernant la vie de chacun. ■

PARVINE BAKIC

Harlem Quartet, de James Baldwin. Traduction : Gérald Gelin. Mise en scène : Elise Vigier. Jeudi 23 novembre à l'école de la Seine de Colombes. Tournée 2017 - du 23 au 26 janvier au Théâtre de la Crete-Rouge à Lyon - du 20 au 22 février à la Comédie de Caen - CDN de Normandie - du 22 au 26 mars à la Manufacture des Gilles - CDN d'Orléans

Chaque vendredi, le service Culture du « Monde » propose aux lecteurs de « La Matinale » un choix d'événements pour le week-end.

En cette fin de semaine, pourquoi ne pas (re)découvrir James Baldwin à Ivry-sur-Seine : fêter les 35 printemps de La Villette ; soutenir les migrants avec le collectif Nclus à Paris et célébrer la parole avec le festival Circuit court dans le Val-de-Marne ; lutter contre le racisme et l'antisémitisme avec le Grand Festival au Palais de la porte Dorée, et plein d'autres choses encore...

THÉÂTRE. « Harlem Quartet », Baldwin en chair et en âme, à Ivry-sur-Seine

Quel bonheur de (re)découvrir James Baldwin, et de voir le chef-d'œuvre de l'écrivain noir américain, *Harlem Quartet*, porté au théâtre par la metteuse en scène Elise Vigier, en un spectacle gorgé de vie et d'âme, qui rend justice à la partition originelle. Baldwin raconte le Harlem des années 1950-1960, l'Amérique encore ségrégationniste, rongée par la haine raciale et la violence sociale, avec un souffle puissant, quasi biblique, son écriture qui « laboure la vie à plein corps », et un amour immense pour ses personnages. Personnages qui sont ici formidablement incarnés par un ensemble d'acteurs noirs, dans ce spectacle qui offre en contrepoint les très belles images tournées par Elise Vigier dans le Harlem d'aujourd'hui. Et bien sûr il y a la musique, qui joue un rôle fondamental dans cette histoire. Le poète et clameur américain Saul Williams a composé cette partition où se mêlent musique originale, bribes de sons d'archive et chants traditionnels de la communauté noire américaine, qui prennent aux tripes. **Fabienne Darge**

« Harlem Quartet », vendredi 23 mars à 20 heures, samedi 24 à 18 heures, dimanche 25 à 16 heures. La Fabrique-Théâtre des quartiers d'Ivry, 1, place Pierre-Gonatt, Ivry-sur-Seine. Tél. : 01-43-98-11-11.

Ubiquité culture(s)

Harlem Quartet

http://www.xn--ubiquit-cultures-hqb.fr/wp-content/uploads/2018/04/a_007.jpg

D'après le roman *Just above my head* de James Baldwin – Traduction, adaptation, dramaturgie Kevin Keiss – Adaptation et mise en scène Élise Vigier, Les Lucioles/collectif d'acteurs.

L'écrivain américain James Baldwin est né en 1924 dans le quartier de Harlem à New York. Il vient en Europe dans les années de l'après-guerre, puis s'installe à Saint-Paul de Vence en 1970. Aîné de neuf enfants, fils de pasteur, son père l'envoie prêcher dès l'âge de quatorze ans. A quinze, il rencontre l'artiste peintre Beauford Delaney, qui devient pour lui une figure emblématique et incarne l'espoir : « Beauford était pour moi la première preuve vivante, ambulante, qu'un homme noir pouvait être un artiste. » Baldwin écrit des essais – dont *Chronique d'un pays natal* – des poésies, du théâtre – entre autres *La Prochaine fois, le feu*, mis en scène par Bakary Sangaré au Théâtre des Bouffes du Nord – des nouvelles et des romans.

Écrit en 1979, son roman *Just above my head* est publié en France sous le titre *Harlem Quartet*, en 1987. Dans ses écrits, Baldwin questionne les inégalités raciales et sociales à l'égard des Noirs, les pressions psychologiques envers les homosexuels, l'altérité. Il est proche des luttes pour les droits civiques dont les figures phares sont Martin Luther King, Malcolm X, côtoient les artistes qui, comme lui, sont engagés pour les libertés, dont Nina Simone, Sidney Poitier, Harry Belafonte. Avec *Harlem Quartet*, James Baldwin rend hommage à son jeune frère, mort à l'âge de trente-neuf ans. « L'œuvre provient de la même profondeur qui voit surgir l'amour, le meurtre, le désastre. Elle provient de choses quasiment impossibles à exprimer. C'est là que se situe l'effort de l'écrivain » dit-il.

Sur scène, Hall Montana raconte la mort de son jeune frère, Arthur, et assure la transmission auprès de son fils pour lui signifier que son oncle était quelqu'un de bien. Il dit toute l'affection et l'admiration qu'il lui portait, parle de leur enfance, montre la communauté noire américaine vivant à Harlem – haut lieu du jazz et de la contestation dans les années 1950 – dont la meilleure arme était le chant. Autour de lui ses amis, Julia la prêcheuse et le quatuor de gospels qu'ils forment. Le roman suit la trame et les drames de la vie de l'auteur, avec précision et pudeur. Hall remonte le temps et erre dans le labyrinthe de la mémoire. Arthur chantait et était amoureux d'un musicien, et si « *la musique peut devenir une chanson, elle commence par un cri et ce cri est partout.* »

C'est ce cri qu'Élise Vigier fait entendre, signant l'adaptation et la mise en scène de *Harlem Quartet*, à partir du travail sur la langue, réalisé par Kevin Keiss. Elle met des visages sur les noms en projetant des images familiales de type super 8, dans l'espace privé et l'intimité où elle nous convie auprès de Hall et d'Arthur. Elle place le spectateur dans Harlem, au cœur de la ville et de la culture afro-américaine. L'équipe d'acteurs est dirigée avec maestria et se glisse tout en fluidité et sensibilité dans la situation et dans l'époque – 1949 à 1975 – si loin si près de la nôtre. Des repères temps s'inscrivent sur écran par le trouble des dates, acteurs et musiciens donnent le rythme. La musique, personnage à part entière, signée du poète, écrivain et rappeur américain Saul Williams et des musiciens français Manu Léonard et Marc Sens, entre gospels et soul, envahit l'espace et donne une grande intensité au propos.

Les mots de James Baldwin sont puissants, le voyage proposé par Elise Vigier et son équipe l'est tout autant. « Il chantait pour Crunch – pour protéger Crunch et le faire revenir, et il chantait pour moi, pour me protéger et me faire revenir : il chantait pour sauvegarder l'univers. Et dans sa voix pénétra alors une douceur solitaire d'une telle puissance d'émotion que les gens en demeuraient pétrifiés, métamorphosés » écrit-il, dans son roman.

Brigitte Rémer, le 5 avril 2018

lire Médiapart – Jean-Pierre Thibaudat

<https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/120619/james-baldwin-elise-vigier-kevin-keiss-harlem-quartet-memories>

DOCUMENTS A CONSULTER

dossier Pièces Démontées

<http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=harlem-quartet>

écouter France Culture – Les matins du samedi – invitée culture

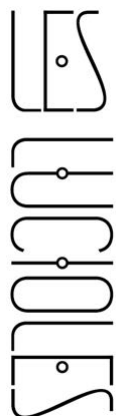
<https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-culture/elise-vigier>

écouter France Culture – La Compagnie des auteurs – James Baldwin

<https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/james-baldwin-44-lexhibition-des-mots>

Harlem Quartet, un film réalisé par Greg Germain à partir de la mise en scène d'Elise Vigier diffusé dimanche 8 avril 2018 sur France Ô

<https://www.france.tv/france-o/multiscenik/458831-harlem-quartet.html>

LES LUCIOLES

61, rue Alexandre Duval

35000 Rennes

www.theatre-des-lucioles.net

administration Odile Massart
theatredeslucioles@wanadoo.fr
T > +33 (0)2 23 42 30 77