

2019 / 2020

Théâtre Molière → Sète
scène nationale
archipel de Thau

Harlem Quartet

JAMES BALDWIN - ÉLISE VIGIER - THÉÂTRE DES LUCIOLES

Harlem Quartet © Tristan Jeanne Vales

*Dossier
pédagogique*

Harlem Quartet

THÉÂTRE | JAMES BALDWIN - ÉLISE VIGIER - THÉÂTRE DES LUCIOLES

D'après le roman de : James Baldwin, *Just above my head* | **Adaptation et mise en scène** : Élise Vigier | **Traduction, adaptation et dramaturgie** : Kevin Keiss | **Lumière** : Bruno Marsol | **Scénographie** : Yves Bernard | **Assistante et collaboration artistique** : Nanténé Traoré | **Composition musique** : Manu Léonard, Marc Sens et Saul Williams | **Costumes** : Laure Mahéo | **Images** : Nicolas Mesdom | **Avec** : Ludmilla Dabo, William Edimo, Jean-Christophe Folly, Nicolas Giret-Famin, Makita Samba, Nanténé Traoré et les musiciens Manu Léonard et Marc Sens | **À l'image** : Saul Williams, Anisia Useyman

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 : l'Institut Français & Région Bretagne ; La Chartreuse - Centre National des écritures du spectacle ; Face Contemporary Theater programme développé par Face Foundation 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

DATES DE REPRÉSENTATION TOUT PUBLIC :

Judi 30 janvier, 20h30

Vendredi 31 janvier, 20h30

LIEUX :

Théâtre Molière - Sète

Durée : 2h20

Contact / Service éducatif du Théâtre Molière → Sète, scène nationale archipel de Thau :
Saad Bellaj, enseignant missionné Théâtre : saad.bellaj@ac-montpellier.fr / 06 22 18 08 17

Contact / Service des relations avec le public du Théâtre Molière → Sète, scène nationale archipel de Thau :

Marine Lacombe, chargée des relations avec le public : marinelacombe@tmsete.com
04 67 18 53 22

I. Avant de voir le spectacle

A. L'AUTEUR : JAMES BALDWIN

Demander aux élèves de dresser une carte d'identité de l'auteur James Baldwin. Elle donnera ses dates et lieu de naissance et décès, ses principales œuvres (roman, théâtre, essais), les principales thématiques de son œuvre. Elle sera accompagnée d'une photographie de l'auteur.

B. LA METTEURE EN SCÈNE : ÉLISE VIGIER

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.

Dès 2002 elle conçoit, avec Frédérique Loliée, un projet intitulé *Duetto*, spectacle-performance qu'elles jouent dans plusieurs festivals en Italie et en France.

En avril 2016, elle met en scène avec Marcial Di Fonzo *Bo Vera*, un texte inédit de l'auteur tchèque Petr Zelenka avec entre autre Karin Viard, Pierre Mailliet, Marcial Di Fonzo Bo. Elle prépare avec lui pour janvier 2018 un spectacle tout public à partir de Georges Méliès *M comme Méliès*.

C. LA PIÈCE : HARLEM QUARTET

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 Peanuts. 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.

D. L'HORIZON D'ATTENTE

Une sensibilisation des élèves au contenu de la pièce peut se faire de différentes manières : lectures d'extraits, observation et analyse de ou des affiches ...

→ Le titre du spectacle :

Demander aux élèves quels mots associer à ceux du titre : « Harlem » et « Quartet ». Chacun son tour va écrire ses propositions sur un panneau pour obtenir une collection de mots représentant le titre.

Cette activité permet de donner quelques pistes sur le spectacle : « Harlem » qui renvoie à un lieu de l'action typique de New York ; « Quartet » qui renvoie au chiffre 4 comme les quatre personnages principaux du spectacle mais aussi à la musique, au jazz, qui peut se jouer à quatre musiciens ; l'auteur qui place le cœur de l'action chez les Afro-Américains des années 1949 à 1975.

→ Affiche du spectacle :

Le théâtre publie une affiche avec des photographies de la pièce : <http://www.theatredesete.com/spectacle/harlemquartet>

→ Extraits vidéo : LE CARNET DE VOYAGE-VIDÉO RÉALISÉ PAR LA COMPAGNIE À HARLEM

Interroger les élèves sur ce que représente Harlem pour eux, afin de faire émerger les représentations des uns et des autres.

Regarder la vidéo (8 min 09 s) : www.theatre-des-lucioles.net/spip.php?article132

→ A partir des extraits de la pièce :

L'enseignant peut faire imaginer aux élèves l'histoire - dans un rôle de metteur en scène - le décor dans lequel peuvent évoluer les personnages (Voir annexes sur le dossier *Pièce démontée* : <http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=harlem-quartet>)

→ Quelle musique ?

Un travail interdisciplinaire, dans une collaboration avec le professeur de musique peut permettre aux élèves de choisir et placer des partitions musicales en harmonie avec des extraits de la pièce. L'enseignant peut ensuite confronter le choix des élèves à celui du metteur en scène.

En effet, la musique occupe une place prépondérante : le titre de la pièce « quartet », évoque l'importance de la musique non seulement dans le récit, mais aussi dans la dramaturgie. La musique du roman de Baldwin, c'est le gospel, chanté par Arthur et le quartet des Trompettes de Sion.

→ Quelle scénographie ?

L'espace scénique demande une réflexion et une harmonie avec l'histoire de la pièce. Ainsi, l'enseignant - dans un travail en groupes afin d'avoir plusieurs regards - peut faire imaginer la scénographie (décor et lumière) de la pièce et la comparer ultérieurement à celle vue sur scène.

Le dispositif se structure à partir d'un cadre de scène qui occupe toute l'ouverture du plateau. Le regard ne distingue pas ce qui est au-dessus ni sur les côtés. Son implantation, assez proche de la face, dégage une avant-scène. Un rectangle se découpe dans sa partie inférieure, constituée de quatre panneaux carrés mobiles centrés, qui peuvent glisser sur des rails latéralement ou vers le lointain, dégageant une autre aire de jeu en profondeur. L'ouverture permise par les panneaux mobiles est assez basse par rapport à l'ensemble du cadre. Selon leur agencement, cette aire est plus ou moins ouverte ou fermée latéralement et vers le lointain ; cela permet de figurer les différents espaces de la fiction. Les panneaux mobiles sont des écrans, au double sens de cloison et de surface de projection. Ils sont faits dans un matériau qui leur permet d'être opaques ou non selon l'éclairage. D'autres écrans sont utilisés derrière

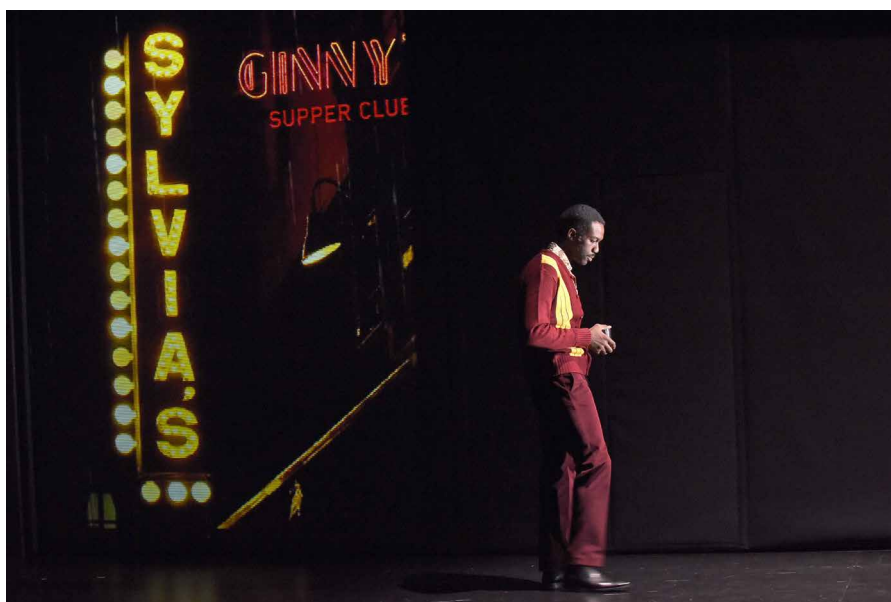

le cadre de scène, ce qui permet des projections à divers niveaux de profondeur. L'ensemble, cadre, panneaux, sol, est noir.

La lumière joue de façon diverse dans ce dispositif. Elle a deux sources essentielles. D'abord, les projecteurs qui peuvent produire un éclairage homogène dans certaines scènes (par exemple dans l'appartement de Julia en 1958) ou créer des effets de clair-obscur ou encore sculpter l'espace en profondeur et jouer entre les panneaux mobiles (beaucoup de scènes sont éclairées par des faisceaux latéraux). Les projections vidéo contribuent à éclairer le spectacle et dessinent ou suggèrent, elles aussi, les espaces de la fiction.

Harlem Quartet ©Tristan Jeanne Valès

Harlem Quartet ©Tristan Jeanne Valès

1 / Pistes pédagogiques

CYCLE 4 : FRANÇAIS :

Classe de 4ème : Dire l'amour au XXe siècle : Mots et maux d'amour.

→ Quelles formes d'amour rencontre-t-on dans ce récit ? Comment sont-elles représentées ?

Quelles difficultés rencontrent les personnages dans ces amours ?

L'amour est omniprésent dans la vie des personnages :

- **Les amours homosexuelles** d'Arthur et Crunch (amour physique suggéré et raconté sur scène dans une chambre d'hôtel un soir de tournée musicale) ou d'Arthur et Jimmy (amour véritable, absolu, magnifié et raconté par Jimmy après la mort d'Arthur).
- **Les amours hétérosexuelles** de Julia et Hall, Julia et Crunch avant son départ en Corée, Hall et ses expériences de jeunesse, mais aussi Hall et sa femme Ruth.
- **L'amour interdit fantasmé** par Hall qui, dans ses premiers émois de jeune adulte, désire la mère de Julia, admire son corps de rêve.
- **L'amour filial** qui s'interroge entre Hall et, d'une part son fils, Tony, d'autre part son père ; mais aussi entre Tony et son oncle Arthur, figure disparue et omniprésente dans la vie de la famille.
- **L'amour spirituel** de Julia enfant appelée par Dieu, mais aussi des autres personnages qui questionnent tout au long du récit cette présence, cet amour.

Classe de 3ème : Dénoncer les travers de la société : Les discriminations : racisme, homophobie...

Les personnages de la pièce interrogent tout au long du récit la place qu'ils ont dans la société américaine. Ils dénoncent, comme l'a fait James Baldwin de son vivant, un racisme qui naît des craintes, des peurs, du mépris, de la haine, de l'héritage esclavagiste des Blancs et qui s'exprime d'abord et avant tout par le regard des Blancs sur la population noire.

Se raconter se représenter : scénographie et dramaturgie de la mémoire :

→ Demander aux élèves de signaler un moment de la représentation où ils ont eu l'impression que ce que l'on voit sur le plateau est un surgissement de la mémoire de Hall ; encourager à détailler les éléments concrets qui créent cette impression. Pour favoriser une observation précise et concrète, répartir entre des groupes les éléments de la scénographie à observer, en vue d'en rendre compte à la classe.

→ Identifier le rôle de la lumière et de la vidéo dans la représentation de la mémoire.

LYCÉE : CLASSES DE SECONDE PREMIÈRE ET TERMINALE :

Objets d'études :

Le texte théâtral et sa représentation : le passage du roman à la mise en scène théâtrale.

La question de l'Homme dans les genres de l'argumentation du XVIe à nos jours.

HISTOIRE GÉOGRAPHIE :

La situation au Etats-Unis et les événements à Harlem entre 1945-1975.

→ Demander à quelques élèves de repérer les extraits (Parties 2.3 et 4.4) et de les rejouer. Ce sont des scènes muettes qui mettent en valeur la façon dont le regard peut exclure l'autre. Ces scènes peuvent se faire à deux ou à plusieurs, du point de vue d'un Blanc ou du point de vue d'un Noir. Après le jeu, inviter les élèves spectateurs à commenter les scènes présentées et éventuellement à proposer des indications pour rejouer. Que soulignent ces extraits ? Faire des liens avec ce qui avait été fait au cours de la préparation au spectacle sur l'histoire des Noirs américains.

- **EMC : cycle 4** : Le jugement : les inégalités et les discriminations : le cas des Etats Unis
- **Musique** : Définir « gospel » et « quartet » ; faire des hypothèses sur leur importance dans le spectacle.

Matériel et documents à disposition : témoignages de Nina Simone et de James Baldwin sur l'aspect religieux et surtout politique du Gospel.

La page consacrée au concert de Saul Williams dans le programme en ligne de la MAC : www.macreteil.com/fr/mac/event/511/Saul-Williams

Le site du musicien : <http://saulwilliams.com/>

Préparer une présentation du musicien Saul Williams qui a composé la musique du spectacle. Définir l'expression « spokenword ». Choisir une composition (ou un extrait) de Saul Williams à faire écouter à la classe. Chaque membre du groupe, en écoutant ce morceau, note quelques mots : des éléments qu'il peut associer à cette musique – couleur, lumière, lieu, époque, émotion, phénomène atmosphérique, mouvement, objet... Puis, les élèves écrivent un texte poétique à partir de ces notes, en commun ou personnellement.

→ Décrire le plus complètement possible les utilisations de la musique et identifier ses fonctions. Réfléchir aussi bien à la musique qui appartient à la fiction qu'à celle qui n'est pas produite par les personnages, ainsi qu'à la présence des musiciens sur le plateau. Écouter ces extraits audio mis à disposition par la compagnie, en particulier les extraits 1 et 4 (<https://soundcloud.com/user-535566539>). Pour se remémorer l'univers musical des Trompettes de Sion, préparer une présentation du morceau *Take me to the water* chanté par Nina Simone : <https://www.youtube.com/watch?v=If6i59NUfkk>

Harlem Quartet ©Tristan Jeanne Valès

2 / Note d'intention

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.(...)

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 (...)

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.

Harlem Quartet ©Tristan Jeanne Valès

THÉÂTRE MOLIÈRE - SÈTE
SCÈNE NATIONALE
ARCHIPEL DE THAU

Avenue Victor Hugo
34200 Sète

www.tmsete.com
04 67 74 02 02
location@tmsete.com

Suivez-nous
sur les réseaux sociaux :

@theatremolieresete

@TMSeteSN

@theatremolieresete

Théâtre Molière Sète scène nationale

