

LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE ET LE THÉÂTRE DE L'ÉPÉE DE BOIS PRÉSENTENT

Cahier d'un Retour au Pays Natal

Un poème d'Aimé Césaire
Un spectacle de Jacques Martial

5 AU 15 MAI 2022
THÉÂTRE DE L'ÉPÉE DE BOIS

LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE ET LE THÉÂTRE DE L'ÉPÉE DE BOIS PRÉSENTENT

Cahier d'un Retour au Pays Natal

Un poème d'Aimé Césaire
Un spectacle de Jacques Martial

du **5 au 15 mai 2022**
THÉÂTRE DE L'ÉPÉE DE BOIS

Du jeudi au samedi à 19h
samedi et dimanche à 14h30

Tout public à partir de 9 ans

Contact Presse :

Nicole Czarniak 06 80 18 22 75
nicoleczarniak@lapasserelle.eu

mise en scène & interprétation
JACQUES MARTIAL

scénographie
PIERRE ATTRAIT

lumière
JEAN-CLAUDE MYRTIL

peinture
JÉRÔME BOUTTERIN

accessoires
MARTINE FERAUD

assistanat mise en scène
TIM GREACEN

Avec le soutien du Conseil Régional de la Guadeloupe,
Ministère de la Culture, Ministère de l'Outre-mer, Cultures France,
Festival 10 Days on the Island

Car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie...
mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer
et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée
aux coins de sa ferveur...

**Aimé Césaire est né en 1913
à la Martinique.**

**À 26 ans, il publie *Cahier d'un retour
au pays natal*, premier poème
d'une œuvre qui allait faire de lui
un des plus grands poètes de langue
française du 20e siècle.**

***Cahier d'un retour au pays natal*
allait aussi devenir
un texte fondamental symbolisant
la fierté et la dignité retrouvées des
peuples noirs mais aussi des peuples
opprimés à travers le monde.**

NOTES SUR LE SPECTACLE

Silence...

Des lumières qui inventent une nuit tropicale.

Sur le sol, trois sacs, des tissus étendus que l'on devinera traces du pays natal.

Dressée derrière, une carte réinventée du monde, originale géographie en taches de couleurs, continents aux formes diverses.

Dans cet espace, l'homme entre en scène. Il est le gardien, le créateur, le guide de cette fin de nuit, de ce bout de petit matin magique.

Voyage dans le temps et dans l'espace, le spectacle met en scène un noir, un homme, l'homme, en fracture de lui-même, exilé dans la solitude de son être, aux portes du hurlement irréversible, qui effectue la traversée du retour à son pays natal, c'est-à-dire à son humanité.

- Unité de lieu. Immobilisé au coin de sa ferveur, l'homme est dans cette caverne où l'ombre portée de ses souvenirs et de son histoire efface l'illusion et éclaire sa vérité et sa conscience.

Une petite église pas intimidante

- Unité de temps. Au bout du petit matin, l'action se déroule l'espace d'une fin de nuit.

- Unité d'action. Conscientieux sorcier, grâce à l'arme miraculeuse de la poésie, il va procéder à un exorcisme particulier car il sait que la rencontre et l'acceptation de l'autre débiteront par la re-connaissance, l'acceptation et l'amour de soi.

La langue d'Aimé Césaire demande à être dite autant qu'elle est faite pour être entendue. Une poésie vivante, riche, luxuriante et tout à la fois précise, tranchante, même quand elle joue à nous surprendre par l'inventivité de sa musique. Car ici, l'inventeur est clairement un génie. *Cahier d'un Retour au Pays Natal* est marqué du sceau de son impatience de jeune homme de 25 ans, de sa révolte devant les coltis infranchissables du préjugé et de la sottise, devant la violence, celle que subissent à cette époque non seulement les peuples noirs mais tous les peuples dominés, reniés dans leur humanité, un homme-juif, un homme-cafre, un homme-hindou-de-Calcutta, un homme-de-Harlem-qui-ne-vote-pas et dont il dénonce l'asservissement.

1939, Aimé Césaire sait-il à quel point il est en train de poser pour les générations à venir les termes d'une nouvelle fraternité toujours à refaire ?

JACQUES MARTIAL

LE CONTEXTE

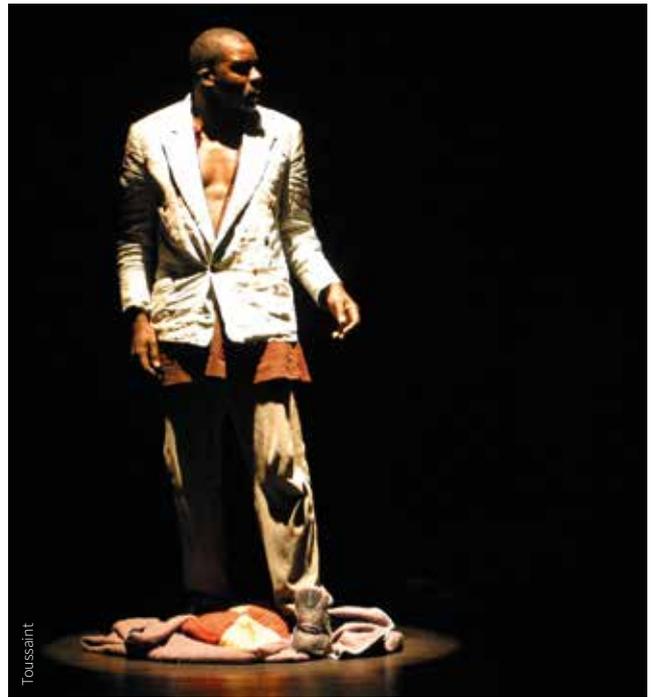
Poème fondateur de l'œuvre d'Aimé Césaire, le Cahier d'un retour au pays natal est fermement enraciné dans la réalité sociale, historique et géographique des Antilles françaises de l'entre deux guerres.

À cette époque, la France et plus généralement l'Europe régnaient en maîtres sur leurs empires coloniaux, notamment sur l'Afrique et les Antilles. Les seuls pays noirs libres étaient alors Haïti et le Libéria.

À cette époque, les thèses racistes du diplomate et écrivain français, le comte de Gobineau, sur l'inégalité des races nourrissaient la philosophie du IIIe Reich. A cette époque, dans le Mississippi, Bessie Smith mourait d'une hémorragie devant un hôpital réservé aux blancs qui refusaient de la soigner. A cette époque, Joséphine Baker, « Reine de Paris », déposait sa ceinture de bananes.

À cette époque, Aimé Césaire, Léopold Sedar Senghor et Léon Damas inventaient la négritude et rendaient à la femme et à l'homme noirs leur dignité d'êtres humains.

Le Cahier d'un retour au pays natal s'inscrit dans cette réalité.

LA MODERNITÉ

Mais si André Breton s'écria que «ce poème [n'est] rien moins que le plus grand monument lyrique de ce temps», force est de reconnaître que son message humaniste a dépassé son époque et qu'aujourd'hui encore il alerte nos consciences et nous rappelle de toute sa force que «la carte du printemps est toujours à refaire... »

«La poésie de Césaire, comme toute grande poésie et tout grand art, vaut au plus haut point par le pouvoir de transmutation qu'elle met en œuvre et qui consiste, à partir des matériaux les plus déconsidérés, parmi lesquels il faut compter les laideurs et les servitudes mêmes, à produire on sait assez que ce n'est plus l'or la pierre philosophale mais bien la liberté. »

*Ma bouche sera la bouche
des malheurs qui n'ont point
de bouche, ma voix,
la liberté de celles qui
s'affaissent au cachot
du désespoir...*

NOTES SUR LA SCÉNOGRAPHIE DU «CAHIER»

Ce que nous projetons de faire,
partir d'un constat.

Parler de la simplicité et de «l'écriture»
des choses.

Comment raconter un monde à partir de «rien».

Partir d'une situation «au bout du petit
matin...», la développer pour l'amener vers
l'universel, l'onirique, le poème.

Parler de la transposition du réel, du rapport
à la peinture, du travail avec Jérôme Boutterin,
qui «décale» la réalité, qui la transpose.

Ne pas être narratif, descriptif, mais être allusif.

LE TEXTILE - LA TEXTURE – LE TEXTE

La trame du récit, la trame du tissu, la trame
de la toile madras.

Enchevêtrement des motifs.

Importance de l'espace.

Jouer sur le «vide», donner à voir le lieu.

Solitude d'un corps dans un immense espace.

L'ESPACE MENTAL ET L'ESPACE «RÉEL»

Après avoir erré, longtemps avec Jacques,
un bateau, un quai, une chambre, une voile,
quelle époque ? Nous est apparu le choix de
raconter à partir de ce simple axiome : au bout
de la nuit, au bout de ce petit matin là.

Que lui reste-t-il ? De quoi est-il fait ?

Il est en attente, il est en devenir.

Il sait aujourd'hui de quoi il est fait.

Il est au bout et au bord.

C'EST UNE SCÉNOGRAPHIE EN CREUX

Plus on enlève de l'anecdote, plus on montre
l'essentiel. Importance du hors-champ.

L'imagination complète ce que les yeux voient.
Cela doit être biographique.

Ces sacs «de rien» que l'on traîne toujours
derrière soi, chargés de qui reste lorsque
l'on n'a plus rien.

Cela doit être pour chacun autobiographique.

Ces images d'enfance toujours là.

Des draps qui blanchissent au pré, ce carré de
madras, presque rien et pourtant si important.

Partir de l'infiniment petit.

Une boule de papier froissé perdue au milieu
du plateau et surgissent en rafale des champs
de neige, le Jura, Toussaint Louverture dans
sa prison, l'écriture.

Quelques couvertures sorties d'un sac
et voici l'arc caraïbe recréé.

DE «L'ARTE POVERA»

A partir de «ce presque rien», trois sacs,
une bâche plastique, quelques bouts de tissus
épars, un morceau de craie,
comment réinventer toute une géographie
physique et mentale.

Une installation.

Ce n'est pas du théâtre mais de la poésie
en action.

Ce n'est pas un décor de théâtre
mais de la peinture dans l'espace.

PIERRE ATTRAIT

ET TOUT CE «RIEN»

EST FAIT D'UN TISSAGE DE TALENTS :

-**Jérôme Boutterin**, le peintre lumineux

-**Martine Féraud**, qui en détournant des toiles
de Jérôme en a fait des sacs étonnants, chargés
de mémoire.

JACQUES MARTIAL

(concept et comédien)

Connu du grand public pour sa participation à la série télévisée *Navarro*, Jacques Martial a aussi mené une part importante de sa carrière au théâtre, à la fois dans l'enseignement, la mise en scène et le jeu. Il débute sa carrière en suivant les cours de théâtre à l'atelier de Sarah Sanders, pour ensuite devenir son assistant. Leur collaboration durera six années au cours desquelles il enseignera les auteurs du répertoire, de Racine à Shakespeare, et les contemporains, de Césaire à Pinter et à Jean-Louis Bourdon. Dans le même temps, il met en place et anime à Cayenne une série de stages de formation et de développement d'acteurs. Il crée l'association Rond-Point des Cultures qui présentera dans divers théâtres de Paris des manifestations mettant en valeur les cultures d'outremer et plus généralement, la créativité des artistes issus des minorités visibles. Alors qu'il met en scène différents spectacles à Paris tels que *La Piaule* de Pascal Vrebo, *Une Femme est un Diable* de Mérimée ou *Poil de Carotte* de Jules Renard, il ne néglige pas sa carrière d'acteur. Il joue avec le Théâtre Noir *Gouverneur de la Rose* de J. Roumain, lorsque M. Gleason lui propose le rôle principal de son film *Broken English*. Il travaillera ensuite au cinéma avec des réalisateurs aussi différents que John Berry (*Il y a Maldonne*), Claire Devers (*Noir et Blanc* qui reçoit le Caméra d'or au festival de Cannes en 1987), Samuel Fuller (*Sans Espoir de Retour*), Robert Kramer (*Walk the Walk*), Alain Maline (*Jean Galmot Aventurier*), Sam Karman (*Omnibus* qui reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1992 et l'Oscar du meilleur court métrage 1993). Au théâtre, il interprète James Saunders, *Les Voisins*, J-F Prévand, *William 1er*, Athol Fugart, *Liens de sang*, Marivaux, *L'Île des Esclaves*, etc. L'année 2000 le voit créer sa compagnie de théâtre, *la Compagnie de la Comédie Noire*, avec laquelle il amène en Guadeloupe *L'échange de Paul Claudel*. Cette même année le voit au cinéma aux côtés de Sophie Marceau et Frédéric Diefenthal dans la version cinématographique de *Belphégor* et dans le film de Pascal Légitimus, *Antilles sur Seine*. Il joue ensuite dans *Electre*, de Jean Giraudoux, dans la mise en scène de Jean Dalric. En 2002, il travaille avec Irina Brook dans

Juliette et Roméo d'après Shakespeare. En 2004, il met en scène *Cannibales*, une pièce nouvelle de José Pliya, au Théâtre National de Chaillot, et en 2006, *L'Échange* de Claudel, au 20e Théâtre à Paris. Depuis 2006, il est nommé Président de l'Établissement public du parc et de la grande halle de la Villette cette même année, il occupera cette fonction jusqu'en juin 2015. Date à laquelle il est nommé Président du Mémorial ACTe, le Centre Caribéen d'Expressions et de Mémoire de la Traite et de l'Esclavage, à Pointe-à-Pitre, à ce jour le plus grand musée au monde dédié à l'histoire de l'esclavage. A partir de 2020, il reprend son métier d'artiste et joue dans *Histoire du soldat*, de Stravinsky et Ramuz, mise en scène de Gérald Garutti et direction musicale Yair Benaim. En 2021, il tourne pour le cinéma, sous la direction d'Édouard Salier, *Tropiques*, et d'Alexis Michalik, dans le film qu'il a tiré de sa pièce *Une histoire d'amour*.

PIERRE ATTRAIT

(Scénographe)

Né en Martinique et élevé en Guadeloupe, Pierre Attrait a ensuite obtenu une Maîtrise de Lettres et un DEA d'Histoire de l'Art à Nice. Sa carrière au théâtre l'amène au MC93, à l'Opéra de Paris, au Théâtre de Chaillot (*Tombeaux de Poupées*), et à Grenoble (avec Georges Lavaudant), avant de partir pour le Canada, où il met en scène et crée les décors pour les opéras *André Chénier* (Award du meilleur spectacle 1989) et *La Traviata* à Toronto. Plus récemment, il s'oriente vers le cinéma et la télévision, travaillant avec des réalisateurs tels que Benegui, Altman, Silveira, Ottmezuine, Beraud, Santoni... Pierre Attrait est aussi un créateur d'événements de prestige, parmi lesquels on notera le Bal de la Rose à Monaco, l'inauguration de la tour LVMH à New York ou la soirée inaugurale du Festival de Cannes en 2001.

JEAN CLAUDE MYRTIL

(Lumières)

Après une formation initiale d'architecte et plusieurs années dans l'équipe technique de l'Opéra de Paris, il a poursuivi sa carrière en tant que régisseur lumière ou régisseur général dans de nombreux théâtres parisiens. Il est par ailleurs régulièrement consulté en tant que créateur d'espaces, notamment en ce qui concerne le son et la lumière : le Centenaire de la ville de Saint-Joseph (régie générale), les Jeux Olympiques d'Hiver à Albert-ville Arc 1800 (direction technique et conception de la salle provisoire de concert), la réalisation d'un prototype des régies son et vidéo des porte-avions Foch et Clémenteau et de l'Ecole Supérieure Navale, la salle de conférence à l'Institut Français d'Architecture et la conception et réalisation de l'audiovisuel de l'exposition de Séville (Institut français d'architecture). Pour la Compagnie de la Comédie Noire, il a créé les lumières et assuré la régie de *L'Echange* de Paul Claudel pour la saison 2000-2001.

JÉRÔME BOUTTERIN

(Peinture)

Né à Villemomble, à l'est de Paris en 1960, vit et travaille à Paris. Après des études à la Villa Arson à Nice et à l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles, il est rapidement devenu une des figures importantes de sa génération en tant que peintre. Dans les trois dernières années, il a eu des expositions personnelles à Toulouse, Freiburg, Rouen, Meymac, Vitry-sur-Seine, Châtelleraut, Valenciennes, Waldkreiburg et Paris. Ses œuvres se trouvent dans les collections d'art contemporain des villes de Paris, de Vitry et de Waldkraiburg en Allemagne, ainsi que dans des collections privées en Europe et en Amérique du Nord. Boutterin inspire les écrivains : des textes récents sur sa peinture incluent *Le peinture comme camouflage* de Martin Engler (2002), *Duels* de Pierre Wat (2001) et *Maille et geste* de Stephen Wright (2000).

MARTINE FÉRAUD

(Création des accessoires)

Née à Nice en 1960, a fait des études d'architecture à la Villa Arson à Nice et ensuite à Paris, où elle a notamment présidé l'Association *Alloncle Larose* pour la promotion de l'art contemporain. Tout en menant une carrière traditionnelle dans sa profession d'architecte et de dessinatrice de sites web et de logiciels, elle a participé à de nombreuses expositions en France en tant que peintre et créateur d'objets. Ses expositions incluent *Yellow Squatt* (Rue des Haies, Paris), *Prix Tremplin 92* (Amis des Arts, Scène Nationale, Moulin du Roc, Niort), *Nice by Night* (Nice 1991) et *Je joue je joue pas*, Alloncle Larose (Paris 1996).

TIM GREACEN

(Assistant mise en scène et traduction anglaise)

Est né à Tamworth en Australie. Il mène une double carrière de chanteur classique spécialisé dans la musique contemporaine et travaillant avec de nombreux ensembles ou en soliste et de chercheur en psychologie à Paris. Professeur de technique vocale au Conservatoire national de région de Boulogne Billancourt avant de devenir directeur d'un laboratoire de recherche, il a publié plusieurs livres, fondé *l'Opéra du Marais*, une compagnie d'opéra dans le centre de Paris, mis en scène *La Maison de Bernarda Alba* de Llorca et *Didon et Enée* de Purcell. En tant qu'interprète, il chante dans des œuvres contemporaines majeures telles que *Roméo et Juliette*, de Pascal Dusapin. Pour la Compagnie de la Comédie Noire, il a traduit *Cahier d'un retour au pays natal* en anglais.

PROJETS RÉALISÉS

Cahier d'un retour au pays natal **d'Aimé Césaire**

Une présentation théâtrale du célèbre texte d'Aimé Césaire avec Jacques Martial (concept et comédien), Pierre Attrait (décor), Jean-Claude Myrtil (éclairage et son), Tim Greacen (assistant pour la version anglaise). Première lecture publique à Avignon Off (juillet 2002), création à L'Artchipel Scène Nationale de Guadeloupe (2003), le festival *Ten Days on the Island*, Tasmanie (2003), Nouméa, La Réunion, New York (2003). Festival Avignon Off, Théâtre des Halles (2005). Tournée en France, Océan Indien, Afrique du Sud (2006). Amiens, Slovaquie, Frankfurt, Martinique (2007). Perpignan, Besançon, Paris Théâtre de l'Odéon, Madrid, La Réunion, Dakar (2008), Lisbonne (2009), tournée Guadeloupe (2010), Paris Printemps des Poètes, Bucarest (2011), Bayonne, Tremblay-en-France, Cotonou, Blanc-Mesnil (2012), Vitry-sur-Seine, Martinique, Haïti, Ste Lucie, Dominique, St Vincent, Bonneuil-sur-Marne, Guyane, Atlanta, New York (2013)... *Spectacle disponible en français et en anglais.*

Cannibales

de José Pliya

Première lecture publique au Festival Avignon Off 2002 avec Marie-Noëlle Eusèbe (Nicole), Martine Maximin (Martine), Christine Sirtaine (Christine). Création novembre 2004, Théâtre National de Chaillot, mise en scène de Jacques Martial. Tournée Nouvelle Calédonie (2006), Nord Pas de Calais (2007), Pyrénées-Languedoc Roussillon (2008), Rhône Alpes-PACA (2009), Festival d'Avignon Off (2011)

Hänsel et Grétel

d'après Engelbert Humperdinck

Opéra chanté en français, pour jeune et tout public, à partir de 5 ans, durée 1h, avec Kristin Sax-Jansen (Hänsel), Cécile de Cossé-Brissac (Grétel), Annie Degrand-Magnac (la mère et la sorcière), Agnès Watson (direction musicale), Jacques Martial (mise en scène, scénographie). Création en mars 2005 au Théâtre du Tambour Royal à Paris. Tournée Ile-de-France (2005).

L'Echange

de Paul Claudel

Cette pièce classique est présentée sous un nouvel éclairage. Marthe, l'épouse, et Louis Laine, le poète, forment ce couple noir confronté à l'Occident représenté par l'homme d'affaires américain Pollock, (Jean-François Prévand), et sa femme, la sophistiquée et séductrice Léchy, (Laurence Février). Christine Sirtaine en alternance avec Martine Maximin (Marthe), Jacques Martial (Louis Laine) ; Sarah Sanders (mise en espace), Pierre Attrait (décor), Jean-Claude Myrtil (éclairage). Festival international de théâtre des Abyemes, Guadeloupe (2001) ; Création janvier 2007 Vingtième Théâtre à Paris. Tournée : Syrie (2007), Antilles (2007).

LA COMPAGNIE DE LA COMÉDIE NOIRE

La Compagnie de la Comédie Noire, fondée en 2000, a pour objet de favoriser la représentation des personnes issues des minorités visibles dans les métiers du spectacle. Pour ce faire, elle développe et réunit les moyens permettant la création, la production, la promotion et la diffusion d'événements culturels, notamment de spectacles de théâtre et de cinéma.

Président : **Richard Boitel-Stein**

Trésorier : **Olivier Bonnet**

Secrétaire : **Magali Barbier**

Directeur artistique : **Jacques Martial**

Adresse :

7 villa Marceau, 75019 Paris - France

e-mail :

lacompagniedelacomedienoire@hotmail.com

Portable : **+33 6 22 51 28 18**