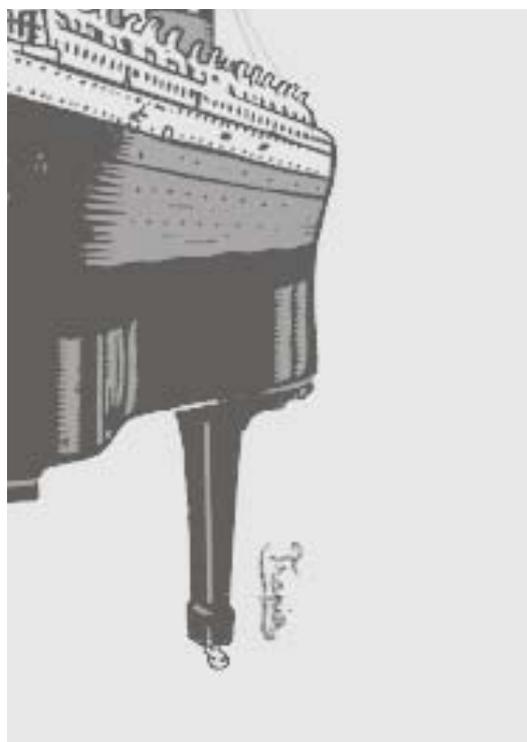
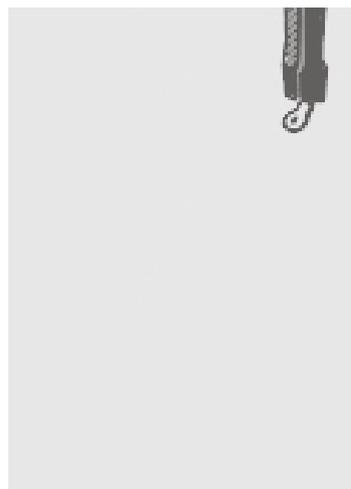
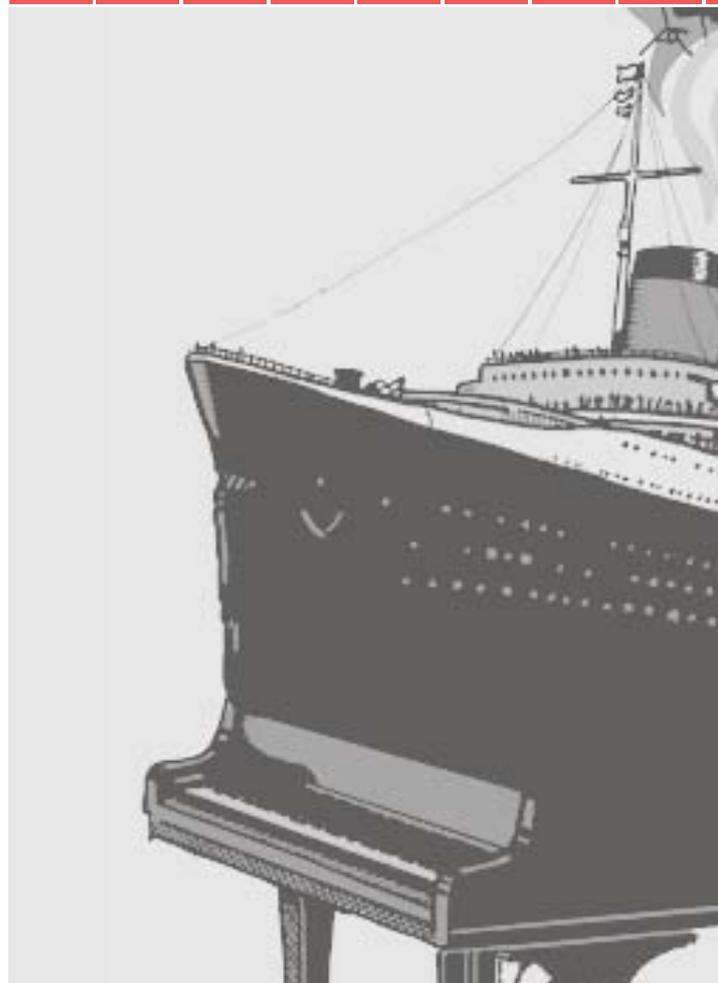

PIÈCE IDÉIMONTÉE

Les dossiers pédagogiques
« Théâtre » et « Arts du cirque »
du réseau Canopé

N° 197 - Octobre 2014

NOVECENTO

PIÈCE IDÉIMONTÉE

Les dossiers pédagogiques « Théâtre » et « Arts du cirque » du réseau Canopé

N° 197 - Octobre 2014

Texte d'Alessandro Baricco

Jeu et mise en scène d'André Dussollier

Adaptation française de Gérald Sibleyras
et d'André Dussollier avec la collaboration
de Stéphane De Groot

Mise en scène, scénographie et images
de Pierre-François Limbosch

Création et direction musicales de Christophe Cravero

Accompagnement musical d'Elio Di Tanna au piano,
de Sylvain Gontard à la trompette, de Michel Bocchi
à la batterie et aux percussions et d'Olivier Andrès
à la contrebasse

Collaboration artistique de Catherine D'At

Lumières et images de Christophe Grelié

Costumes de Catherine Bouchard

Au Théâtre du Rond-Point du 12 novembre 2014
au 10 janvier 2015

Retrouvez sur reseau-canope.fr/crdp-paris/
l'ensemble des dossiers « Pièce [dé]montée »

Directeur de publication

Jean-Marc Merriaux

Directrice de l'édition transmédia et de la pédagogie

Michèle Briziou

Directeur artistique

Samuel Baluret

Comité de pilotage

Bertrand Cocq, directeur du Canopé de Paris

Bruno Dairou, délégué aux Arts et à la Culture de Canopé

Ludovic Fort, IA-PR Lettres, académie de Versailles

Jean-Claude Lallias, professeur agrégé, conseiller Théâtre,

délégation aux Arts et à la Culture de Canopé

Patrick Laudet, IGEN Lettres-Théâtre

Marie-Lucile Milhaud, IA-IPR Lettres-Théâtre honoraire

et des représentants des Canopé académiques

Auteure de ce dossier

Caroline Bouvier, professeure de lettres

Directeur de « Pièce [dé] montée »

Jean-Claude Lallias, professeur agrégé, conseiller théâtre,

département Arts & Culture

Secrétariat d'édition

Loïc Nataf, Canopé de l'académie de Paris

Mise en pages

Virginie Langlais

Conception graphique

DES SIGNES studio Muchir et Desclouds

ISSN : 2102-6556

ISBN : 978-2-86631-306-7

© Canopé-CRDP de l'académie de Paris-2014

[établissement public à caractère administratif]

37 rue Jacob

75006 Paris

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L.122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris) constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Remerciements

Nos remerciements chaleureux vont à Joëlle Watteau, Fabien Grassi et à toute l'équipe du Théâtre du Rond-Point pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportée dans la préparation de ce dossier.

Un grand merci à Pierre-François Limbosch pour les dessins qu'il a bien voulu nous confier.

Tout ou partie de ce dossier sont réservés à un usage strictement pédagogique et ne peuvent être reproduits hors de ce cadre sans le consentement de l'auteure et de l'éditeur. La mise en ligne des dossiers sur d'autres sites que ceux autorisés est strictement interdite.

5 Édito

6 **AVANT DE VOIR LE SPECTACLE**
LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT!

6 Entrer dans l'univers d'Alessandro Baricco

9 Novecento, pianiste

11 *Novecento* sur scène, une évidence ?

14 **APRÈS LA REPRÉSENTATION**
PISTES DE TRAVAIL

14 Faire surgir le passé : une scénographie au service de la narration

18 *Novecento*, un conte de fées moderne ?

20 « Joie d'être au monde et de le chanter »

23 **ANNEXES**

23 Les grands paquebots transatlantiques

26 Présentation de l'orchestre

27 Dire la musique

29 Du récit au texte théâtral

30 Représenter la tempête

Difficile d'assigner à Alessandro Baricco une place fixe, tant la diversité de sa formation et de ses activités en font une figure singulière et unique : journaliste, auteur d'essais sur la musique, fondateur d'une école d'écriture à Turin, la Scuola Holden, cinéaste, mais surtout écrivain, bien que là encore il ne soit guère possible de lui assigner un genre particulier.

À preuve, ce texte étrange, écrit en 1994, *Novecento. Un monologo* et traduit en français en 1997 sous le titre *Novecento : pianiste*. Si l'on retrouve dans cette œuvre des thématiques amorcées dans ses deux premiers romans, *Châteaux de la colère* [prix Médicis étranger en 1995 mais publié en Italie dès 1991] et *Océan Mer* [1993] comme la toute-puissance de la musique ou la fascination des grands voyages transatlantiques, Alessandro Baricco semble abandonner la forme romanesque pour le théâtre, en conviant son public à entendre l'histoire de Novecento, le plus grand pianiste de tous les temps, racontée par son meilleur ami, le trompettiste Tim Tooney. Pourtant le texte n'est pas une pièce de théâtre à proprement parler et sans doute est-ce ce caractère hybride [et les problèmes qu'il suscite] qui a attiré André Dussollier, lui-même acteur de cinéma et de théâtre, auteur et metteur en scène.

Obsession de la mer, pouvoirs de la musique, nostalgie d'un monde désormais disparu, image de l'artiste, telles sont les facettes d'un texte dont il avoue avoir été ébloui dès sa parution, mais qu'il n'ose aborder qu'aujourd'hui, seul sur scène avec quatre musiciens, dans une mise en scène qu'il signe avec Pierre-François Limbosch, qui assure également la scénographie.

Le présent dossier propose des pistes de recherche et des exercices, afin de faire découvrir aux élèves l'univers d'Alessandro Baricco, le monde disparu des paquebots de ligne, ce mélange surprenant de misère et de luxe extrême, à l'image de cette nouvelle musique qui se répand à travers le monde, le jazz. Plus largement, il interroge le passage du texte à la scène, en questionnant la théâtralité de ce monologue dont la figure première reste l'artiste errant sur les mers et voué à la solitude.

AVANT DE VOIR LE SPECTACLE LA REPRÉSENTATION EN APPÉTIT !

ENTRER DANS L'UNIVERS D'ALESSANDRO BARICCO

« Un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'Océan, non... »¹

L'HISTOIRE D'UN BATEAU

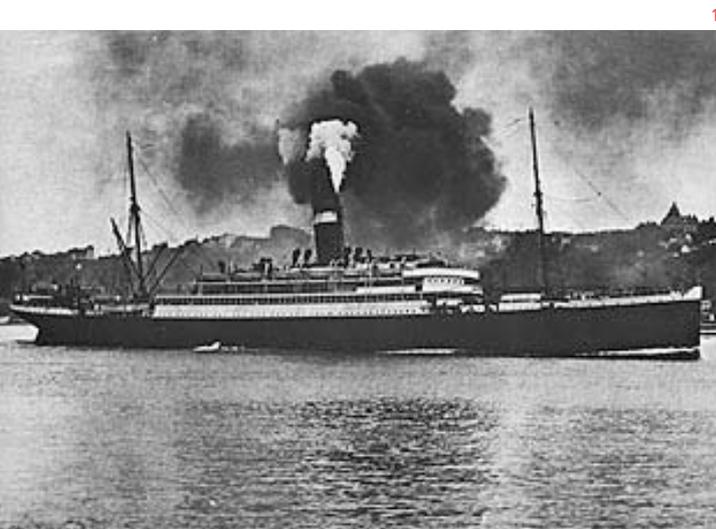
Le destin du personnage principal se confond avec celui d'un bateau, le *Virginian*, dont Alessandro Baricco a sans doute emprunté le nom à un navire qui a réellement existé. Construit en 1904, le *Virginian* appartient d'abord à une compagnie (Allan Line) qui assure des liaisons régulières vers le Canada. Il peut transporter 1 712 passagers et, en 1912, il est le dernier à entendre les appels radio du *Titanic*². En 1920, il est revendu à la Swedish American Line et devient le *Drottningholm*. Il est vendu encore à deux reprises et change à chaque fois de nom. Il est finalement démantelé en 1955, après cinquante années de service, ce qui fait alors de lui le paquebot ayant assuré la plus longue durée d'activité.

¹ Alessandro Baricco, *Novecento : pianiste*, traduction de l'italien et postface de Françoise Brun, Gallimard, coll. « Folio », 2002, p. 15.

² L'adaptation du texte de Baricco évoque à de multiples reprises l'histoire du *Titanic* qui, lors de sa traversée inaugurale de Southampton à New York, a heurté un iceberg dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 et a coulé très rapidement, entraînant la mort d'environ 1 400 passagers. Le commandant s'appelait Edward John Smith.

1 : Le *Virginian*. © DR

2 : La salle à manger des première classe. © DR

LA NOSTALGIE D'UN MONDE DISPARU

Proposer aux élèves une exploration du site de la compagnie Cunard³ qui, depuis 1838, propose des croisières maritimes. Que constatent-ils ? Quel public est aujourd'hui concerné par ce genre de traversées maritimes ?

Le développement des transports aériens a condamné les grands transatlantiques. Il ne s'agit plus désormais de paquebots de ligne, mais de navires de croisière, qui visent une clientèle aisée et mettent avant tout l'accent sur le luxe et les loisirs offerts à bord.

À l'inverse, les compagnies maritimes dans la première moitié du xxe siècle proposaient des trajets réguliers qui assuraient les liaisons entre les différents continents. Toutes les catégories de populations étaient donc concernées par ce type de transport, qu'il s'agisse des plus riches comme des plus pauvres, particulièrement les émigrants cherchant à gagner les États-Unis. On distingue alors trois catégories de passagers, des première aux troisième classe.

Répartir les élèves en plusieurs groupes et leur demander une recherche au CDI sur l'un des transatlantiques, par exemple : le *Britannia*, le *Lusitania*, le *Mauretania*, le *Titanic*, le *Normandie*, le *Queen Mary*, le *France* (annexe 1). Leur demander de choisir quelques photos qui leur semblent représentatives de la vie que l'on pouvait mener lors des traversées et d'en rédiger une légende détaillée⁴.

L'Entrepont, photographie prise par Alfred Stieglitz lors d'un voyage qu'il fit de New York à Brême est particulièrement éclairante. On y voit le retour d'un certain nombre d'immigrants qui, pour des raisons diverses, n'ont pu rester aux États-Unis. L'entrepont des troisième classe sépare radicalement hommes et femmes. Loin d'être des moyens de circulation, les passerelles jouent le rôle de barrières et la composition de la photo met en évidence la ségrégation dont sont victimes ces catégories de passagers.

³ www.cunard-france.fr/croisieres-de-luxe/accueil.html

⁴ On pourra consulter, plus spécifiquement, à propos des paquebots français : www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/decouvrir/expositions/paquebots/paquebots-intro.htm

Alfred Stieglitz, *L'Entrepont (The Steerage)*, 1907.
© Wikimedia Commons

UN FILS D'ÉMIGRANTS

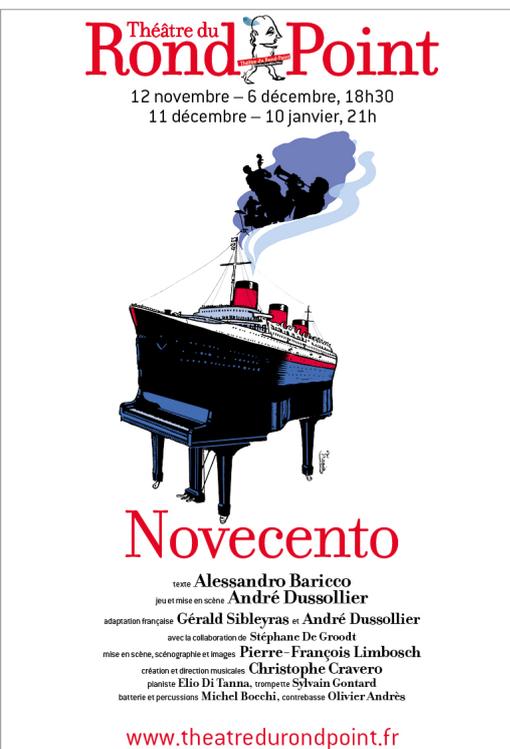
Proposer aux élèves de voir les quatre premières minutes du film d'animation *Novecento*, pianiste de Sarah Van den Boom⁵. Quelles hypothèses peuvent-ils formuler sur le spectacle qu'ils vont voir ? Confronter ces hypothèses à l'affiche du spectacle proposée par Stéphane Trapier (ill. 1).

Le film d'animation nous montre l'arrivée d'un paquebot et de ses passagers à New York. On devine qu'il s'agit d'émigrants en quête d'une vie nouvelle, on aperçoit la statue de la Liberté, symbole de la ville, et les bâtiments caractéristiques d'Ellis Island, l'île où les émigrants débarquaient. Si la plupart d'entre eux débarquent avec joie, une femme, restée en arrière, accouche d'un enfant qu'elle abandonne aussitôt, sur le piano du bateau, dans une salle luxueuse et bien différente de la cabine où elle semble avoir voyagé. Ce bébé, dont le nom sera Novecento, témoigne ainsi de l'histoire du xxe siècle.

Stéphane Trapier qui réalise tous les visuels du Théâtre du Rond-Point propose un objet étrange, qui associe étroitement la musique et la navigation. La musique est représentée par le piano à queue, qui est aussi paquebot, mais on voit également dans la vapeur qui s'échappe des cheminées du bateau un orchestre, composé d'une trompette, d'une contrebasse et d'une batterie. La position en biais, la poupe en avant, le panache torsadé des fumées suggèrent le mouvement. Ainsi, l'affiche insiste sur le voyage, l'enfant abandonné sur le piano n'est pas destiné à débarquer mais à continuer sa route, avec dans son sillage l'invention de la musique du xxe siècle, le jazz.

⁵ www.youtube.com/watch?v=obKIUePER9w

1

1: Affiche du spectacle *Novecento*.

© Stéphane Trapier – Théâtre du Rond-Point

2: Ellis Island, le lieu de débarquement des immigrants à New York, aujourd'hui transformé en musée.

© Wikimedia Commons

2

À partir soit de photos recherchées sur Internet, soit d'extraits de films⁶, demander aux élèves de mettre en place trois tableaux fixes (théâtre-images : les participants doivent tenir la pose, sans bouger, ni parler), l'un évoquant le départ du bateau, le second un moment durant la traversée, le dernier les préparatifs du débarquement.

Proposer aux élèves, toujours répartis en plusieurs groupes, d'élaborer une lecture à plusieurs voix de la première page du roman⁷ (du début à « et il a fait l'Amérique... »). Cette lecture pourra intégrer les images travaillées dans l'exercice précédent.

NOVECENTO, PIANISTE

Si le titre français renvoie au personnage principal et à son instrument, le texte d'Alessandro Baricco reste un hommage à la musique tout entière ou plutôt à tous les genres de musique. Le narrateur de l'histoire, Tim Tooney, est trompettiste de jazz et Novecento fait aussi partie de l'orchestre qui joue quotidiennement sur le bateau.

« Et on jouait du ragtime, parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde.
Sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre. »⁸

Répartir les élèves en plusieurs groupes et leur demander une lecture de l'extrait où le présentateur s'adresse au public pour annoncer l'orchestre de jazz (annexe 2). Le texte pourra être réparti entre plusieurs instances (le présentateur, les musiciens présents, le narrateur, un chœur plus large). Il conviendra aussi d'imaginer l'univers sonore de la scène (le public présent, le cadre de l'action, les instruments, les musiques). Ces différentes lectures pourront être enregistrées et confrontées entre elles.

⁶ On peut penser au film de James Cameron, *Titanic*, 1997 (bande-annonce visible : www.youtube.com/watch?v=WI3KDphHFUs), au film de Charlie Chaplin, *Charlot, l'émigrant*, 1917 (un extrait, le moment où les émigrants aperçoivent la statue de la Liberté : www.youtube.com/watch?v=JEczuVq4qbY) ou au film d'Elia Kazan, *America, America* [1963].

⁷ Alessandro Baricco, *Novecento : pianiste*, traduction de l'italien et postface de Françoise Brun, Gallimard, coll. « Folio », 2002.

⁸ *Ibid.*, p. 16 et 17.

Arrivée d'émigrants à Ellis Island.
© Library of Congress

L'INVENTEUR DU JAZZ : JELLY ROLL MORTON

Le récit met en scène la figure historique de Jelly Roll Morton (1885-1941), pianiste et chanteur, qui se présentait lui-même comme « l'inventeur du jazz ».

On peut écouter de nombreux morceaux de ce musicien et compositeur sur divers sites, soit à partir de YouTube (par exemple, *Hesitation Blues*⁹) soit à partir de sites de musique¹⁰ (*Dead man Blues*, *Doctor Jazz*, *Black Botton Stomp*, *Wolverine Blues*).

Le récit de Novecento accentue les excentricités du personnage :

« À 21 h 37 au deuxième jour de la traversée, Jelly Roll Morton fit son apparition dans la salle des première. Tout habillé de noir. Extrêmement élégant. Avec tous ses diamants. Les danseurs s'arrêtèrent de danser. L'orchestre s'arrêta de jouer. L'Océan s'arrêta de tanguer. Jelly Roll s'avança vers le bar. Le barman servit un whisky. Jelly Roll attrapa le verre, le posa sur le piano. »¹¹

Mais le duel qui l'oppose à Novecento s'inscrit dans la continuité des *dueling pianos*, une pratique propre au ragtime, quand chaque musicien voulait imposer sa virtuosité et sa rapidité.

Proposer aux élèves de visionner un extrait¹² du film *Scott Joplin* de Jeremy Kagan (1977). Ce film raconte l'histoire de Scott Joplin (1868-1917), l'un des pianistes et compositeurs essentiels du ragtime. Dans cet extrait, on voit le jeune musicien, incarné par l'acteur Billy Dee Williams, participer à l'un de ces duels musicaux.

On pourra aussi demander aux élèves une recherche sur le ragtime, ses origines, son influence sur la musique du xxe siècle, ses prolongements aujourd'hui. Certaines compositions de Scott Joplin sont disponibles à l'écoute¹³, ainsi que de nombreux airs classiques et connus joués en « ragtime » au piano par un ou deux musiciens.

⁹ www.youtube.com/watch?v=4n20U8hWHSE

¹⁰ www.lastfm.fr/music/Jelly+Roll+Morton

¹¹ Adaptation du texte de Baricco par André Dussollier.

¹² www.youtube.com/watch?v=NOi9K7yZ6QA

¹³ http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Entertainer; http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:EL_SYNC.MID

Jelly Roll Morton. © DR

DIRE LA MUSIQUE

« Baricco lui-même m'a dit qu'il avait préféré, de toutes les représentations, celle donnée par un acteur dans une petite salle, sans musique si ce n'est deux notes accidentelles à la fin. Les mots peuvent tout dire. On peut raconter un duel musical uniquement par les mots. »¹⁴

Alessandro Baricco, musicien et musicologue, choisit en effet de rendre hommage à la musique par les mots : il présente un musicien exceptionnel dont les performances sont sublimes. Comment retranscrire par le verbe l'audition de la musique ?

Proposer aux élèves la lecture d'un ou de plusieurs textes littéraires évoquant les effets de la musique (annexe 3). Leur demander ensuite d'écrire eux-mêmes un texte à partir d'une de leurs musiques ou chansons préférées. Celle-ci devra être clairement identifiée. La lecture de ces différents textes sera prise en charge par d'autres élèves que ceux qui les auront écrits.

NOVECENTO SUR SCÈNE, UNE ÉVIDENCE ?

UN MONOLOGUE THÉÂTRAL

Demander aux élèves de comparer le titre en italien et sa traduction en français. Que constatent-ils ? Comment Alessandro Baricco définit-il son texte dans la préface ? Comment, selon eux, peut-on passer de la lecture à la représentation ? Quelles difficultés surgissent ?

Le texte d'Alessandro Baricco est paru en Italie sous le titre *Novecento. Un monologo* et dans sa préface l'auteur déclare l'avoir écrit pour un comédien, Eugenio Allegri et un metteur en scène, Gabriele Vacis. Il a donc été représenté tel quel en 1994 au festival d'Asti, mais après cette expérience, son statut de texte théâtral est mis en doute par Baricco lui-même, qui voit en lui « un texte qui serait à mi-chemin entre une vraie mise en scène et une histoire à lire à haute voix ».

En choisissant de l'adapter, André Dussollier a décidé de l'orienter vers la représentation théâtrale et de le détacher de sa forme romanesque. En effet le terme de monologue, s'il appartient au monde du théâtre, a largement été repris au XXe siècle pour des formes romanesques (le récit d'une histoire pris en charge par un narrateur personnage dont la subjectivité est nettement affirmée).

Proposer aux élèves de confronter le texte de Baricco et l'adaptation faite par André Dussollier au moment où Jelly Roll Morton entend parler de *Novecento* (annexe 4). On répartira les élèves en plusieurs groupes, qui travailleront une lecture à haute voix soit du texte, soit de l'adaptation, mais sans avoir connaissance de l'autre forme. On présentera ensuite les travaux successivement.

La confrontation des deux passages montre bien la transformation : alors que Baricco nous fait entendre exclusivement la voix de Tim Tooney, avec ses commentaires et sa vision des événements, l'adaptation développe le dialogue, ce qui permet l'intervention de nouveaux personnages, plus précisément caractérisés. Ce qui au départ n'est qu'un court échange destiné à montrer « le fichu caractère » de Jelly Roll Morton devient plus vif et présente deux personnages qui s'affrontent de manière également agressive. L'épisode instaure la logique de duel dans laquelle le jazzman veut entraîner *Novecento*.

¹⁴ André Dussollier, propos recueillis par Pierre Notte, dossier de presse du spectacle (<http://wents-users.cccommunication.biz/183750/docs/novecento.pdf>)

LIEUX ET TEMPS

La lecture du texte de Baricco met en évidence le travail que le scénographe (en l'occurrence Pierre-François Limbosch qui assure également la mise en scène aux côtés d'André Dussollier) va devoir accomplir pour la représentation. L'action met en scène différents lieux, qu'il s'agisse d'extérieurs (l'arrivée à New York) ou d'intérieurs (la salle des machines du bateau, la salle de bal). Plus complexe encore, la véritable rencontre de Novecento et du narrateur a lieu lors d'une tempête.

Proposer aux élèves une recherche sur la représentation picturale de la tempête, à partir de l'exposition que la Bibliothèque nationale de France a consacrée à la mer¹⁵. Quels sont les éléments caractéristiques de ces images ? On pourra ensuite montrer quelques-unes des solutions imaginées par les metteurs en scène pour faire voir au public une mer déchaînée (annexe 5).

La représentation picturale de la tempête cherche à restituer le mouvement et la violence des éléments, qu'il s'agisse de l'eau ou du vent. Pour ce faire, elle recourt souvent à la disproportion (un navire petit, perdu dans une immensité d'eau ou de ciel) et les bateaux sont en déséquilibre, immobilisés par l'image juste avant leur chute. Les vagues sont essentielles, qu'il s'agisse d'une multitude de rouleaux, ou de l'une de ces vagues dont la hauteur se révèle terrifiante et que l'on nomme « scélérate »¹⁶.

Au théâtre, la tempête a aussi inspiré aux metteurs en scène et scénographes d'ingénieuses inventions. Jeux de lumière, bruits et mouvements à partir d'une structure fixe qui évoque tout à tour le bateau ou l'île de Prospero sont ainsi la solution imaginée par Philippe Awat pour *La Tempête* de Shakespeare.

Ariane Mnouchkine dans plusieurs spectacles, comme *Le Dernier Caravansérail* ou *Les Naufragés du Fol Espoir* a opté pour de grands tissus fluides, agités et gonflés comme sous l'effet du vent. La stylisation est revendiquée, et la beauté des images convainc facilement le spectateur. Jean Bellorini, quant à lui, pour évoquer la tempête du *Quart Livre* dans *Paroles gelées*, n'a pas hésité à inonder le plateau et à installer des jets d'eau qui retombent sur le malheureux Panurge.

¹⁵ <http://expositions.bnf.fr/lamer/feuille/indexp.htm>

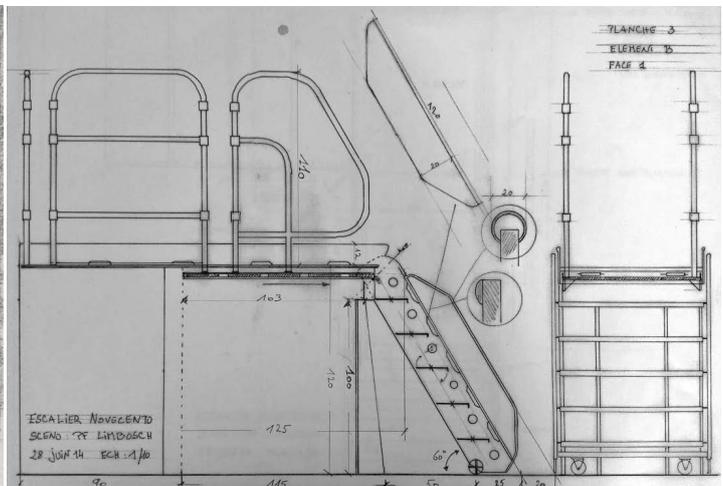
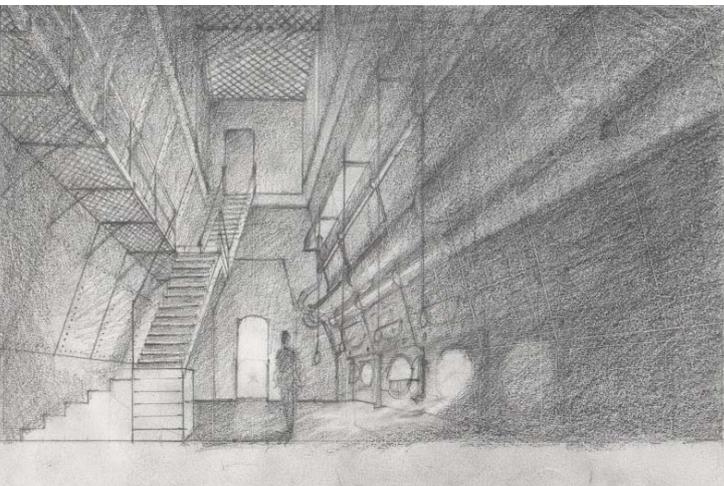
¹⁶ On pourra rappeler que l'existence de telles vagues a longtemps été considérée comme purement mythique avant d'être aujourd'hui scientifiquement attestée. Voir www.youtube.com/watch?v=V36Ylt5hihM

1 : La salle des machines,
dessin de Pierre-François Limbosch,
scénographe et co-metteur en scène du spectacle.

© Pierre-François Limbosch

2 : Esquisse d'escalier,
dessin de Pierre-François Limbosch.

© Pierre-François Limbosch

Cependant, dans le récit d'Alessandro Baricco, la tempête est ressentie de l'intérieur du bateau. Il n'est donc pas possible de représenter l'Océan lui-même. De plus, c'est le moment où Novecento vient au secours du narrateur : il l'invite à venir s'asseoir à côté de lui, dans la salle de bal où le piano se met à danser...

ET LA MUSIQUE ?

Alessandro Baricco, on l'a vu, évoquait la possibilité d'un spectacle où la musique, à l'image de la fleur chez Mallarmé, « l'absente de tout bouquet », ne serait jamais présente sur scène. André Dussollier a fait un choix inverse :

« Il y aura un percussionniste qui fera entendre aussi tous les sons du bateau, des machines, le bruit des pistons, les sons de la mer... Tout cela doit s'entendre, puisque c'est l'univers sonore dans lequel grandit Novecento et qui l'inspire. Il y aura quatre musiciens, un batteur percussionniste, un pianiste, un trompettiste, un bassiste... La musique jouera un rôle primordial, jusque dans les césures du texte où elle s'immiscera. »

Demander aux élèves ce qu'ils pensent de cette question. Comment la musique doit-elle être présente sur scène ? Comment la rêvent-ils pour ce spectacle ? Qu'en disent plus spécifiquement ceux qui pratiquent un instrument ? Quelles musiques proposeraient-ils eux-mêmes ?