

• 16 • 17 •
THÉÂTRE DIJON BOURGOGNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

MODULES DADA

FICHE PÉDAGOGIQUE
SAISON 16/17

MISE EN SCÈNE ET CONCEPTION SCÉNIQUE
ALEXIS FORESTIER

DU MARDI 14 AU SAMEDI 18 FÉVRIER 2017

— PARVIS SAINT-JEAN —

RÉALISATION

Marie-Sabine Baard

*Professeure missionnée au TDB
par le rectorat
marie.baard@ac-dijon.fr*

CONTACTS TDB

Sophie Bogillot

*Responsable des relations
avec le public
s.bogillot@tdb-cdn.com
03 80 68 47 39 – 06 29 66 51 11*

Magali Poisson

*Chargée de billetterie et des
relations avec les scolaires
m.poisson@tdb-cdn.com
03 80 30 62 60 – 07 50 14 69 65*

1- MODULES DADA – PRÉSENTATION

- ◆ **GENRE** À la recherche de l'essence Dada
- ◆ **REGISTRE** Théâtre plastique sous forme de modules d'exploration, performance
- ◆ **DISCIPLINES** Arts plastiques, Lettres
- ◆ **PUBLIC** Lycéens
- ◆ **DURÉE** Environ 2 heures
- ◆ **CRÉATION** Janvier 2017
- ◆ **POUR UN PARCOURS THÉÂTRAL** Autour des formes théâtrales : la découverte d'un genre

« Nous envisageons la construction de modules indépendants les uns des autres dans une dimension à la fois archéologique et de déchiffrement historique et politique en interrogeant également les glissements sémantiques, les prolongements esthétiques, la récupération désastreuse de même que l'étrangeté irréductible de Dada. »

les endimanchés

AVANT-PROPOS

« La compagnie les endimanchés mène depuis plus de vingt ans une recherche essentiellement tournée vers les formes littéraires et les œuvres poétiques du 20ème siècle. Elle explore les lisières de l'écriture théâtrale et s'emploie à en questionner ou en déconstruire les formes ; entre expérimentation musicale et agencements précaires de machineries scéniques manipulées à vue, ce travail opère dans la voie d'un décloisonnement des pratiques et la perspective de mettre à jour des zones de frottement, des points de connexion et d'éclairages mutuels entre les éléments scéniques, textuels, plastiques, sonores... La découverte de textes ou de matériaux scéniques peu visités occupe une place de première importance dans ce travail ; qu'il s'agisse de pièces de théâtre rarement jouées, d'adaptations littéraires, ou de montages de textes. » *Dossier Modules Dada*

AXES DE TRAVAIL CHOISIS PAR L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

◆ À propos des thèmes de la pièce

❖ Qu'est-ce que le dadaïsme ? Histoire du mouvement Dada et de ses ramifications

- « Carnage guerre destruction invention / Dada. Le langage le sens et les signes volent en éclats / Dada. Les bouleversements formels et les stratégies délétères / Dada. La mort du politique et le réveil des arrière-plans / dada. Le pessimisme radical et l'insolence dévastatrice / Dada. Muscles du cœur Cabaret Voltaire et des douleurs / Dada. Révolution d'Octobre / Dada. Lénine / Dada. Spartakus / dada. Lipstick / Dada / traces. » *Dossier Modules Dada*
- Dimension **archéologique** : partir à la découverte du mouvement
- Dimension **historique et politique** : dans quel contexte est né le dadaïsme ? À quoi nous renvoie-t-il aujourd'hui ?

■ « 100 ans de Dadaïsme pour en arriver à l'abjection généralisée à la crétinisation des masses numérisées, à la victoire de la finance planétaire associée à la mort de l'internationalisme dévastateur d'alors, au sentiment qu'un peuple est définitivement détruit. 100 ans de Dadaïsme pour en arriver à la récupération manifeste et décomplexée des logiques commémoratives, au cynisme effrayant de la marchandisation de l'art et à la bonne conscience délétère de l'héritage des avant-gardes. Ressaisir l'essence de Dada ne peut se faire sans une **mise au point sur les prémisses, les turbulences originelles du mouvement** en tant qu'ils annonçaient les catastrophes à venir tout autant qu'ils tentaient de les déjouer. » *Dossier Modules Dada*

© les endimanchés

- « Celle-ci [l'exploration] consiste, outre une plongée dans l'histoire et la protohistoire de dada, à aller à la rencontre des ramifications multiples et contradictoires du mouvement, depuis l'arrière-fond de sa puissance subversive jusqu'à ce qui nous apparaît comme étant sa propre négation - par ses représentants même -, à l'endroit des commémorations en cours et à venir... » *Dossier Modules Dada*
- **Mise en perspective** du mouvement : transformations, glissements, récupérations / « survivances vivaces » - « soubresauts menacés (ou menaçants) » - « enfouissement définitif »

◆ Mise en scène

- ❖ « Les créations prévues entre 2015 et 2017 s'inscrivent dans une continuité esthétique liée à **l'exploration de textes et fragments littéraires** dans lesquels généralement la situation théâtrale l'emporte sur la fiction. L'ensemble des composantes et des registres de présence (les interprètes sont tour à tour musiciens, récitants, machinistes, comédiens) crée une situation de plateau où **l'écriture polyphonique** est agissante au même titre que la situation dramatique et offre les conditions d'une **mise en partage de l'expérience théâtrale** à travers un déplacement des automatismes de perception. » *Dossier Modules Dada*
- ❖ « Les modules prendront appui sur différents corpus de textes, images, idées, films, objets et archives sonores. » *Dossier Modules Dada*
- ❖ « Les modules seront travaillés par ces questionnements sur le long terme et ils prendront des orientations, formes ou trajectoires fort diverses, qui pourront aller jusqu'à s'affranchir totalement du territoire assigné - DADA EST PLUS QUE DADA – ; rejoindre des prolongements inactuels et ricocher jusqu'à nous de la manière la plus convulsive. » *Dossier Modules Dada*

◆ Scénographie

- ❖ « La construction de **dispositifs et machines scéniques** participe également de l'apparition et des ajustements progressifs de cette écriture où les rôles et les fonctions de chacun ne sont pas assujettis à des logiques de spécialisation, mais tentent de rompre avec les assignations de position et où le commun de la scène favorise un déconditionnement des règles de la représentation et de ce qui permet son avènement. » *Dossier Modules Dada*

◆ Univers sonore et lumières

- ❖ « Cette pratique de la scène a pour fondement une recherche musicale systématisée prenant appui sur un travail de composition de motifs et des techniques de collage et montage sonore. »

⇒ Le spectacle proposera donc des modules sonores à partir de compositions réalisées par Alexis Forestier.

2- AVANT LE SPECTACLE : POUR ENTRER EN MATIÈRE

◆ À partir des mots

- ❖ Réfléchir au sens possible du **titre *Modules Dada*** et proposer des hypothèses. À partir de l'interrogation sur le mot Dada, on peut débiter une recherche sur le mouvement littéraire et artistique.

◆ À partir de l'histoire du mouvement Dada

- ❖ Définir le **mouvement Dada** - Les dadaïstes - La postérité du mouvement
 - « Dada, mouvement international d'artistes et d'écrivains, est né d'un intense dégoût envers la guerre qui signait à ses yeux la faillite des civilisations, de la culture et de la raison. Terroriste, provocateur, iconoclaste, refusant toute contrainte idéologique, morale ou artistique, il prône la confusion, la démoralisation, le doute absolu et dégage les vertus de la spontanéité, de la bonté, de la joie de vivre. Paradoxalement, son activité de déconstruction et de destruction des langages (verbal et plastique) se traduit par des œuvres durables qui ouvrent certaines voies majeures de l'art contemporain. » - « La revue Cabaret Voltaire se propose « de rappeler qu'il y a, au-delà de la guerre et des patries, des hommes indépendants qui vivent d'autres idéals » (H. Ball) » - « le Manifeste Dada 1918 de Tzara, en rejetant toute équivoque avec l'art moderne, enregistre le tournant révolutionnaire de cette entreprise collective : « Il y a un grand travail destructif, négatif à accomplir. Balayer, nettoyer. » »

<https://www.dadart.com/dadaisme/dada/020-dada-mouvement.html/>

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/mouvement_dada/115416

Sources :

- <http://www.le-dadaisme.com/>
- <https://www.dadart.com/dadaisme/dada/index.html>
- http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/mouvement_dada/115416
- Manifeste Dada, 1918, Tzara, <http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/dadaisme.php> (voir ANNEXE)
- Film Dada de 1928 (son détruit par les Nazis qui considéraient le mouvement Dada d'« art dégénéré ») : https://www.youtube.com/watch?v=oeosT_6vG7g
- Film de Marcel Duchamp de 1926, Anemic Cinema : <https://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc>
- Bibliographie Dada : <http://www.le-dadaisme.com/bibliographie.html>

◆ À partir des artistes Dada et de leurs œuvres

- ❖ Faire une recherche sur HUGO BALL, à l'origine du mouvement Dada
 - Vidéo : <https://www.youtube.com/watch?v=fkl92oV1kMc> (en allemand, sous-titrée en anglais)
 - Le manifeste d'Hugo Ball : <http://www.le-dadaisme.com/manifeste.html>
- ❖ Faire une recherche sur TRISTAN TZARA :
<http://www.le-dadaisme.com/tristan-tzara.html>
- ❖ Travailler sur le mouvement Dada dans la littérature.
⇒ Voir l'article : <http://www.espacefrancais.com/le-dadaisme/>
- ❖ Rechercher les **artistes** qui appartiennent à ce mouvement et demander l'analyse d'une œuvre (travail qui peut se faire individuellement et par groupe pour ensuite faire une présentation orale de l'artiste et de l'œuvre choisie) : Man Ray, Marcel Duchamp, Francis Picabia, Jean Arp, Raoul Hausmann, Marcel Janco, Max Ernst, Kurt Schwitters, Hannah Höch, George Grosz, Louis Aragon, André Breton...
On trouve une liste des artistes Dada et des personnalités liées au mouvement sur Wikipédia :

Source : <http://www.le-dadaisme.com/oeuvre-art.html>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Artistes_Dadas_et_personnalit%C3%A9s_li%C3%A9es_au_mouvement

⇒ On peut choisir une entrée littéraire, politique ou arts plastiques en fonction des objectifs choisis

◆ À partir de la démarche artistique

- ❖ Travailler à partir du Manifeste de la compagnie les endimanchés pour tenter de cerner le type de théâtre qui est proposé. (Voir ANNEXE) :
 - Rechercher les **références aux mouvements artistiques** :
 - neo-flux (Fluxus) :
 - voir site de Ben :
http://www.ben-vautier.com/fluxus/fluxus_tout.html ou
 - sur Wikipédia pour une définition plus générale :
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluxus>
 - neo-dada
 - brut : voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_brut ou <http://www.artbrut.ch/fr/21004/auteurs>
 - concret :
<http://www.registre-des-arts.com/peinture/art-concret/index.shtml>
 - post-constructiviste : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Postconstructivisme>
à opposer au constructivisme : <http://www.registre-des-arts.com/peinture/constructivisme/index.shtml>
 - Tenter de définir **ce que n'est pas le théâtre d'Alexis Forestier**

© DR

© les endimanchés

3- APRÈS LE SPECTACLE : POUR ALLER PLUS LOIN

◆ Travailler sur le spectacle

- ❖ Pour désamorcer les incompréhensions et la perplexité que peut susciter le théâtre d'Alexis Forestier on peut utiliser un **atelier du regard** pour cerner la perception du spectacle et tenter d'apporter quelques réponses au questionnement.
- ❖ Expliquer le **choix du visuel du TDB** pour ce spectacle : qu'est-ce que cela nous dit sur le spectacle et son contenu ? En quoi cela peut-il être une référence au mouvement Dada ?
- ❖ Commenter la phrase d'Hugo Ball : Dada est « une **bouffonnerie issue du néant** ».
- ❖ Mettre en parallèle la citation d'Hugo Ball présente dans le Dossier de la compagnie et le spectacle pour tenter de faire le lien :
 - ⇒ « Quand, en mars 1914, je réfléchissais au projet d'un nouveau théâtre, voilà quelle était ma conviction : il nous manque un théâtre de passions véritablement émouvantes, un théâtre expérimental au-delà des intérêts du jour. L'Europe a trouvé une nouvelle manière de peindre, de faire de la musique et de la poésie. Une fusion de toutes les idées régénératrices, et non pas seulement celles du domaine de l'art. Seul le théâtre est capable de former une nouvelle société. Il faut tout simplement animer les arrière-plans, les couleurs, les mots et les sons d'une telle manière que, passant par l'inconscient, ils dévorent le quotidien et toute sa misère. » Hugo BALL, *La Fuite hors du temps*, Journal 1913/1921

© TDB / Datagif

◆ Imaginer, créer

- ❖ **Écrire un poème dadaïste** sur les recommandations de Tristan Tzara :
 - « Pour faire un poème dadaïste
 - Prenez un journal.
 - Prenez des ciseaux.
 - Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
 - Découpez l'article.
 - Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
 - Agitez doucement.
 - Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre.
 - Copiez-les consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
 - Le poème vous ressemblera.
 - Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. »Tristan Tzara, *Pour faire un poème dadaïste*, in sept manifestes dada, éd. Pauvert, 1924 (?).
- ⇒ Exemple : <https://www.gommeetgribouillages.fr/Presse/poemedadaïste.pdf>
- ❖ Réaliser un **module dans l'esprit Dada** (son, image, installation, peinture, performance, déclamation d'un poème, photomontage...)

4- RESSOURCES

Des liens vers les sites traitant du mouvement Dada sont indiqués directement dans les rubriques précédentes.

◆ Ressources Vidéos

- ❖ Teaser du week-end Dada proposé par le théâtre de Vidy Lausanne en Janvier 2017 à l'occasion de la création :
 - Sur le site du théâtre Vidy : <http://www.vidy.ch/>
 - Sur Vimeo : <https://vimeo.com/196837508>

5- ANNEXES

◆ Manifeste 2009/2011 Les endimanchés par Alexis Forestier

Dada/endimanchés/oui-non

Ni-ni : un théâtre qui ne rentre nulle part, ni dans une catégorie, ni dans une autre. (Anti théâtre total) / manifeste 2009/2011.

Néo-Flux-théâtre oui, parce qu'il est pour l'abandon de l'intention et que lorsqu'il ne se passe rien il se passe toujours quelque chose ; mais non parce qu'il dissimule aussi l'intention coupable d'abandonner le théâtre à lui-même, de cesser de lui venir en aide, également parce qu'il est convaincu que quand il se passe quelque chose, la plupart du temps il ne se passe rien.

Néo-Dada théâtre oui parce qu'il est contre l'art, contre la méthode, pour l'expérience du monde concret et pour et contre les bruits ; mais non parce qu'il n'en a pas encore fini avec l'exploration de la méthode contre l'art, avec l'exploration de l'art contre la méthode, avec l'exploration des bruits concrets.

Théâtre brut oui parce qu'il est pour l'impulsion d'un geste immédiat, vierge, non conforme, non destiné, non conditionné ; mais non parce qu'il sait bien qu'il subit sans le vouloir l'écrasement de toute part des logiques aliénatoires dont nul (rien ni quiconque) ne peut plus (être conscient ni) l'en préserver, sauf à demeurer dans un trou (le terrier ou la cellule) d'où plus rien ne pourrait affleurer ni parvenir sans être aussitôt menacé de dénaturation ou récupération.

Un théâtre concret oui qui tendrait à percevoir sans modifier, sans intervention ni transformation un théâtre où la vie seule et le quotidien prendraient part dans une logique de défilement présent ; mais non parce qu'il est encore aspiré et inspiré par des principes de défamiliarisation, curieux de la venue d'un déferlement transrationnel, et dans l'attente extatique d'une langue d'outr'entendement...

Théâtre post-constructiviste oui parce qu'il veut bien exclure le réel de l'œuvre de même que tout ce qui pourrait encore s'y référer en créant une tension extrême à l'intérieur du corps de la représentation. Et c'est à une méticuleuse articulation ou conjonction des éléments et des formes qui y sont présents qu'il fait appel ; qui plus est, l'espace y est traité comme une substance en-soi qui génère sa propre puissance d'apparition. mais non parce qu'il est bien conscient que la seule chose qui le concerne est le réel en tant qu'il pourrait faire retour et que les intensités dont il est traversé se fondent aussi bien sur une disjonction et une inadéquation aussi parfaite qu'épisodique des éléments en présence, et non parce qu'on ne peut adhérer à une logique de construction, comme s'il s'agissait d'un simple fétichisme de la raison/machine, parce qu'on ne peut prétendre avec règles et compas, et autres surdéterminations se substituer au désordre du monde et non bien entendu parce qu'il n'y a pas d'en-soi de l'espace et que la possibilité d'un construire dépend avant tout de la possibilité d'un séjourner.

Un anti-théâtre tel que nous le désignons dans l'improbable représentation - menant une lutte éperdue contre lui-même - cela veut-il dire qu'il s'agit d'un théâtre nihiliste ou empreint d'un pessimisme radical à l'égard de lui-même et de l'absence d'objectifs à laquelle il serait assigné (qu'il ne pouvait que se fixer), ou s'agit-il simplement d'un théâtre qui s'exerce au néant, à la fréquentation des ruines ? 1 ni l'un ni l'autre évidemment et s'il connaît une ruine intérieure, c'est un chemin qu'il ouvre vers un accès à l'inconnu. "Il est malheureux de ne plus posséder que des ruines, mais ce n'est pas ne plus rien posséder, c'est retenir d'une main ce que l'autre donne."

Alexis Forestier

Manifeste Dada 1918

D é g o û t d a d a î s t e .

Tout produit du dégoût susceptible de devenir une négation de la famille, est *dada*; proteste aux poings de tout son être en action destructive: **dada**; connaissance de tous les moyens rejetés jusqu'à présent par le sexe pudique du compromis commode et de la politesse: **dada**; abolition de la logique, danse des impuissants de la création: **dada**; de toute hiérarchie et équation sociale installée pour les valeurs par nos valets: **DADA**; chaque objet, tous les objets, les sentiments et les obscurités, les apparitions et le choc précis des lignes parallèles, sont des moyens pour le combat: **DADA**; abolition de la mémoire: **DADA**; abolition de l'archéologie: **DADA**; aboliton des prophètes: **DADA**, abolition du futur: **DADA**; croyance absolue indiscutable dans chaque dieu produit immédiat de la spontanéité: **D H D H**; saut élégant et sans préjudice, d'une harmonie à l'autre sphère; trajectoire d'une parole jetée comme un disque sonore cri; respecter toutes les individualités dans leur folie du moment: sérieuse, craintive, timide, ardente, vigoureuse, décidée, enthousiaste; peler son église de tout accessoire inutile et lourd; cracher comme une cascade lumineuse la pensée désobligeante ou amoureuse, ou la choyer — avec la vive satisfaction que c'est tout à fait égal — avec la même intensité dans le buisson, pur d'insectes pour le sang bien né, et doré de corps d'archanges, de son âme. Liberté: **DADA DADA DADA**, hurlement des couleurs crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences: **LA VIE.**

TRISTAN TZARA.