

« Femmes des lumières et de l'ombre. Femmes en scène : les femmes et le théâtre »
(Colloque à Orléans)

Jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019

DEREGNONCOURT Marine

Doctorante en première année à l'Université du Luxembourg, sous la direction de Madame Sylvie Freyermuth, en cotutelle avec l'Université de Lorraine (Metz) sous la direction de Monsieur Pierre Degott.

- Proposition de communication :
 - Titre : *La Règle du Jeu* de Jean Renoir vu par Christiane Jatahy : une création hybride, entre théâtre et cinéma.
 - Résumé :

Pour tenter de contribuer humblement au propos de ce colloque intitulé : « Femmes des lumières et de l'ombre. Femmes en scène: les femmes et le théâtre », nous envisageons de nous intéresser à la création proposée, en 2017, par Christiane Jatahy à la Comédie-Française, institution administrée et dirigée par Éric Ruf. L'artiste brésilienne précitée choisit de porter à la scène *La Règle du Jeu* de Jean Renoir. Comment procède-t-elle pour adapter ce film ? Quelle est sa manière de travailler avec les acteurs du Français pour en arriver à brouiller les rapports entre les personnes physiques et les personnages fictifs ? Comment un vrai parti pris esthétique et dramaturgique apparaît-il ? Comment le cinéma influence-t-il le théâtre et *vice versa* ? Comment apparaît cette « ligne ténue entre réalité et fiction »¹ ? C'est précisément à toutes ces questions que nous entendons répondre.

¹ Propos de Christiane Jatahy, traduits par Christophe Bident et Guillaume Pinçon.
Christophe TRIAU, *L'espace du commun. Le théâtre de Christiane Jatahy*, Paris, Publie.net, 2016, p. 81.

Texte de présentation

Bonjour à toutes et à tous ! Je suis plus que ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui ! Je remercie infiniment les organisatrices de cet évènement ! Je suis très fière de participer à ce colloque consacré aux rapports entre les femmes et le théâtre et d'intervenir dans le cadre de cette table-ronde intitulée « Sans frontières » ! C'est effectivement un vrai bonheur pour moi de vous présenter cet exposé sur le spectacle le plus incroyable que j'ai vu de ma vie et dont voici, sans plus tarder, un bel aperçu².

Du propre aveu d'Éric Ruf (administrateur général de la Comédie-Française depuis 2014), la mise en scène de Christiane Jatahy de *La Règle du Jeu* de Jean Renoir constitue un véritable pari. C'est précisément la raison pour laquelle il l'a invitée car il entend inscrire la Comédie-Française, aimantée vers son passé, au présent de la création artistique. Il dit de Christiane Jatahy : « J'ai été fasciné par sa libre capacité à bouleverser, mélanger, soustraire, adapter [c] les pièces du répertoire dans le but unique d'en extraire le sens profond, direct, le muscle théâtral »³.

En l'occurrence, Christiane Jatahy cherche à mettre en scène une soirée ratée. Pour ce faire, elle fait croire au public qu'il assiste à un spectacle nul et non avénu ; et tout cela en le filmant ! Elle souhaite de cette manière briser le quatrième mur, autrement dit la distance entre les acteurs et le public et frôler ainsi l'hyper représentation pour que la distance scène-salle en soit abolie. Mais comment s'y prend-t-elle concrètement ?

² Diffusion de :

Claire Chazal, « Théâtre, la nouvelle règle du jeu », <https://www.youtube.com/watch?v=XHErBym7PI8> (page consultée le 7 août 2019).

³ Comédie-Française, « La Règle du jeu », <https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/presse-regledujeu1617.pdf> (page consultée le 7 août 2019).

Au vu du temps qu'il m'est imparti, je vais tenter de dégager quelques jalons et quelques grands principes fondateurs de cette création singulière. Il me plaira tout particulièrement de pouvoir en parler plus en détails avec vous par la suite si vous le désirez tant le travail de cette artiste me plaît et me fascine. En attendant, le reportage que vous venez de voir va constituer le fil rouge de cette communication divisée en quatre parties car je trouve cette vidéo très parlante et très représentative de cette mise en scène.

1. Un espace : la Comédie-Française

Le film *La Règle du Jeu* de Jean Renoir date de 1939 et s'apparente à une histoire de tromperies au sein de la bourgeoisie d'avant-guerre. Cette intrigue se voit, sous l'œil des caméras, transposée à notre époque dans les murs de la Comédie-Française. La base de la transposition réside dans le fait que le marquis Robert de la Cheyniest (Jérémy Lopez) ne vit pas dans une demeure campagnarde mais à la Comédie-Française, située dans le centre historique de Paris. C'est son manoir. Il y reçoit ses invités. Passionné de cinéma, Robert s'adresse et explique au public invité qu'il vient de réaliser et de monter un film et qu'il souhaite offrir en cadeau aux spectateurs.

Dès qu'Éric Ruf l'a contactée, Christiane Jatahy a immédiatement pensé à ce film car il se prête idéalement à la Maison, autrement dit à la Comédie-Française, à la Troupe et au lieu. D'une part, cette metteuse en scène entend faire jouer le bâtiment de la Comédie-Française, mener un travail sur la mémoire de l'institution et faire découvrir ce lieu mythique aux spectateurs. D'autre part, pour scénariser *La Règle du jeu*, Jean Renoir s'est basé sur *Le Jeu de l'amour et du hasard* de Marivaux, *Le Mariage de Figaro* de Beaumarchais et *Les Caprices de Marianne* d'Alfred de Musset. Autant de pièces qui font partie intégrante du répertoire de la Comédie-Française. Réinterroger la notion de « classique »

constitue le cœur de la démarche artistique de cette metteuse en scène brésilienne.

Christiane Jatahy révèle les spécificités de la Comédie-Française, à savoir le bâtiment (les façades, les foyers, les couloirs, les escaliers et les loges), le Répertoire, la Troupe ainsi que les anciens décors et costumes issus de différents spectacles. Comme l'affirme Suliane Brahim, vu leur connaissance du lieu, les acteurs ont directement ressenti une simplicité dans leurs déplacements ; d'autant que le film, qui ouvre et clôt la mise en scène, a été tourné très rapidement. C'est précisément ce que Christiane Jatahy souhaitait pour le film et pour les personnages⁴.

2. Une notion : *persona*, vers l'acteur non acteur

Persona est un mot latin qui initialement renvoie au masque de théâtre avant de désigner le personnage. Or, Christiane Jatahy travaille exclusivement sur la déconstruction. Elle apprécie grandement pouvoir déconstruire les œuvres, « tout comme elle aime travailler avec les acteurs dans la déconstruction des choses pour que finalement cette chose théâtrale du paraître - l'acteur peut être amené à construire son personnage - laisse apparaître quelque chose de l'être de chacun »⁵. Tout ceci est renforcé par le dispositif filmique car la caméra permet une intimité avec les comédiens et révèle ce qui ne se voit normalement pas.

⁴ Propos de Suliane Brahim (Christine).

Claire CHAZAL, « Théâtre, la nouvelle règle du jeu », <https://www.youtube.com/watch?v=XHErBym7PI8> (page consultée le 7 août 2019).

⁵ Propos de Suliane Brahim.

L'invité culture. 2017. Émission radio. Animée par Claire Chazal. Diffusée le 11 novembre 2017. Animée par Claire Chazal. Radio Classique.

Christiane Jatahy a demandé aux comédiens de ne pas être acteurs et donc de ne pas faire de théâtre. L'acteur ne doit pas jouer mais être lui-même pour que le public puisse penser que l'action dérape et que les comédiens sont « attrapés par leur personnage », autrement dit que ça déborde sur la vie »⁶. Où se trouve dès lors la limite entre le jeu et le non jeu ? Sont-ce des personnes ou des personnages ?

Bien que tout soit cadré, il existe néanmoins une grande part d'improvisation des comédiens. Il faut pouvoir en arriver à cet état de jeu qui se trouve entre l'improvisation et « l'impression que les choses se déroulent en direct, sous nos yeux »⁷, que les acteurs ne maîtrisent absolument pas ce qu'il se passe sur le plateau alors que tout est construit en amont. Les personnages tentent dès lors de trouver leur place au sein d'un jeu que personne ne maîtrise. C'est dans ce mélange-là que réside le plaisir du spectateur.

3. Un co- créateur : le spectateur⁸

La relation au spectateur est une donnée fondamentale de la démarche artistique de Christiane Jatahy. Selon Suliane Brahim, cette artiste pose toujours la question suivante au public : « qu'est-ce-que vous en pensez, vous, de ce grondement des choses sociales ? »⁹.

⁶ Propos de Jérémy Lopez (Robert).

Yves POEY, « Rencontre. Entretien avec Elsa Lepoivre et Jérémy Lopez, de la Comédie Française », <http://delacouraujardin.over-blog.com/2017/04/entretien-avec-elsa-lepoivre-et-jeremy-lopez-de-la-comedie-francaise.html> (page consultée le 7 août 2019).

⁷ Propos d'Elsa Lepoivre (Geneviève).

Yves POEY, « Rencontre. Entretien avec Elsa Lepoivre et Jérémy Lopez, de la Comédie Française », <http://delacouraujardin.over-blog.com/2017/04/entretien-avec-elsa-lepoivre-et-jeremy-lopez-de-la-comedie-francaise.html> (page consultée le 7 août 2019).

⁸ Propos de Christiane Jatahy traduits par Marcus Borja.

Arnaud LAPORTE, « Christiane Jatahy et Marcus Borja », <https://academiecharlesdullin.fr/conferences/christiane-jatahy/> (page consultée le 7 août 2019).

⁹ Propos de Suliane Brahim.

Christiane Jatahy entend procurer autant de joie que de frustration et souhaite que le public « puisse jouir d'une scène, voir quelque chose de précis et que dans cette joie- là, avoir la frustration qu'il loupe quelque chose à côté »¹⁰. C'est ce qui fait dire à Jérémy Lopez que *La Règle du jeu* est un spectacle qu'il y a lieu de voir plusieurs fois.

Christiane Jatahy considère le théâtre comme un acte de résistance éminemment politique qui doit faire réfléchir et faire participer le public. Il lui est ainsi permis de reconstruire, de manière sans doute utopique, la *polis*, laquelle n'est pas une structure politique mais désigne un groupe qui débat de questions existentielles. « Le théâtre est bien plus qu'une représentation devant un public. C'est davantage un ensemble organisé d'interactions, diverses et changeantes, qui s'établissent entre le spectateur et le spectacle »¹¹.

4. Une utopie : un monde sans frontières

La réflexion créative de Christiane Jatahy se situe à la frontière du théâtre et du cinéma, de la réalité et de la fiction, de l'acteur et du personnage et du rapport scène/salle. C'est une forme originale et très particulière qui entend conjointre un art du temps présent (le théâtre) avec un art du temps passé qui devient présent selon la perspective et le point de vue du spectateur (le cinéma). Tout « est un travail sur « l'entre » »¹². Le théâtre vient éprouver le cinéma et inversement.

L'invité culture. 2017. Émission radio. Animée par Claire Chazal. Diffusée le 11 novembre 2017. Animée par Claire Chazal. Radio Classique.

¹⁰ Propos de Jérémy Lopez.

L'invité culture. 2017. Émission radio. Animée par Claire Chazal. Diffusée le 11 novembre 2017. Animée par Claire Chazal. Radio Classique.

¹¹ Roger DELDIME, « Le théâtre et l'école dotée de sens », <https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2002-1-page-27.htm> (page consultée le 7 août 2019).

¹² Propos de Christiane Jatahy.

Cette mise en scène de *La Règle du jeu* de Jean Renoir ne fait pas exception à la règle ; et c'est le cas de le dire ! Ce spectacle s'apparente à un film et à une pièce de théâtre. Le film est répété comme une pièce de théâtre et la pièce de théâtre est envisagée comme un film. Tout comme le film de Jean Renoir, c'est du théâtre filmé, tout en ne l'étant pas. C'est la raison pour laquelle Christiane Jatahy n'a pas dirigé les acteurs de façon cinématographique. Elle inverse donc sans cesse les choses et tort le canevas classique de ces disciplines artistiques. Les acteurs eux-mêmes finissent par oublier s'il s'agit de théâtre ou de cinéma ! C'est une troisième langue et c'est celle de Christiane Jatahy. Il s'agit en somme d'autant d'hommages et de mises en abîme d'un art à l'égard d'un autre en vue de créer une autre voie dans laquelle le spectateur peut se reconnaître. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre écoute et votre attention !

Olivia GESBERT, « Christiane Jatahy : "la friction entre théâtre et cinéma, c'est une troisième zone de création" », <https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/christiane-jatahy-la-friction-entre-theatre-et-cinema-cest-une> (page consultée le 7 août 2019).