

« Le merveilleux sera notre fondement »

Graal Théâtre Merlin l'enchanteur

© Olivier Borie (Do), Julien Tiphaine (Uterpendragon) • Benoît Linder • Photo de répétition

GRAAL THÉÂTRE

Le *Graal Théâtre* est une œuvre dont l'écriture s'est élaborée sur trente ans. Rédigée par deux auteurs, elle demande, pour être réalisée sur scène, un temps, une distribution, une patience hors norme. Les vertus de l'obstination, de la fidélité, de l'humilité sont requises.

Ainsi, il n'était pas pensable de l'envisager avec les forces seules d'une institution ou d'un metteur en scène. Comme elle fut écrite, elle sera mise en scène, au moins à deux, chacun amenant sa part de travail, deux anonymats au rendu final : peu importe l'auteur du détail pour autant que l'édifice tienne. Et c'est par l'achèvement que sa clef définitive peut être rendue. Cette réalisation est au sens propre une quête, prévue sur quatre ans, chaque année livrant son épisode. Elle réunira deux équipes d'acteurs, les compétences techniques, administratives, artistiques de deux maisons, le Théâtre National de Strasbourg et le Théâtre National Populaire installé à Villeurbanne. La matière et la démarche magnifient les traditions des deux maisons réunies : la dimension populaire du sujet évoquée dès ses nombreux titres *Merlin*, *Gauvain*, *Perceval*, *Lancelot*, *Morgane*, *Guenièvre*, etc. et l'audace de la conception : tisser sur

le long terme les complicités possibles des deux institutions.

Il y a au fond de ce projet, comme une Table Ronde du théâtre, une abolition des lignes de pouvoir, l'affirmation d'un effacement au bénéfice du texte. Une sorte d'utopie qui tient tout entière dans l'ignorance de son aboutissement.

Il faudra donc attendre l'ultime épisode pour réinterroger l'ensemble de la réalisation et par une connivence nécessaire avec le public, établir la relativité de chaque épisode proposé. Ainsi, d'ores et déjà, nous savons que la mise en scène de *Merlin l'enchanteur* modifie la perspective de la reprise de *Joseph d'Armathie*, premier épisode créé la saison dernière. Et nous savons que *Gauvain et le Chevalier Vert*, réalisé pendant la saison 2012-2013, nous obligera à retravailler les deux épisodes précédents et ainsi de suite jusqu'à *La Tragédie du roi Arthur*.

Merlin l'enchanteur est le récit de la naissance, de la vie et du suspens de Merlin. Suspens et non mort puisque son image et son influence perdurent alors que son corps n'est plus. C'est durant ce récit qu'il initiera Arthur à sa destinée, qu'il luttera contre la fée Morgane, et qu'enfin il succombera à la fée Viviane. Ce récit se déroule selon trois modes

narratifs distincts : le mode épique, les scènes s'enchaînent sans précaution de lieu, de temps ou d'actions ; et c'est alors la rapidité et la qualité de l'ellipse qui font l'efficacité. Le mode conté, le récit se déroule en toute conscience des acteurs, de leur fonction de narration et de jeu ; l'efficacité tient à la connivence établie avec le public. Enfin, le mode onirique où le récit se déploie avec tous les moyens de l'illusion ; l'efficacité est ici machinique et relève d'une apologie de la théâtralité.

L'espace sera unique : un plateau complété par les machineries propres au théâtre (tampons, cintres, machines en tout genre) ; les costumes entretiendront un rapport ironique entre le contemporain et l'historique de convention. À ce propos, il ne faudrait pas entendre ici un second degré inscrivant maladroitement notre travail dans le merveilleux héritage anglais de la quête du Graal selon les Monty Python. Ce qui est anglais est anglais, et une version française de ce modèle éviterait peu une sorte d'apologie du cancre. Le merveilleux sera notre fondement et les effets de distance humorisés auront pour fonction de faire résonner avec délicatesse la distance spirituelle de notre capacité.

L'équipe du Graal Théâtre

L'aventure des scribes
Florence Delay
> page 2

Merlin, portrait
> page 3

Lecture
Nouvel ordre
d'assemblage
de Pascal Tokatlian
> page 3

L'École du TNS
au Festival d'Avignon
Eugène Onéguine
de Alexandre Pouchkine
> page 3

7e édition
Festival Premières
Jeunes metteurs en scène
européens
> page 4

L'aventure des scribes

par **Florence Delay**, auteur

Entre ciel et terre, la plus grande histoire de la chevalerie du monde : l'épopée légendaire du Graal, et du cycle Arthurien qu'on appelle la matière de Bretagne. Joseph d'Armathie recueille le sang du Christ au pied de la croix. Il fonde la chevalerie céleste. Son héros pourrait être Lancelot du Lac, s'il n'était follement amoureux de la femme du roi Arthur. Merlin l'enchanteur crée la Table Ronde. Il fonde la chevalerie terrestre. Laquelle a Gauvain pour héros, l'anti-Don Juan qui aime toutes les femmes et ne leur veut que du bien. Le croisement de ces deux chevaleries donne *Graal Théâtre*.

Nous avons construit notre cycle comme un arbre à dix branches, ou pièces, qui racontent la naissance, les aventures et la fin de deux chevaleries indissolublement liées : celle du ciel, et celle qui vient de la terre. La chevalerie céleste a pour fondateur *Joseph d'Armathie** dès lors qu'il recueillit, au mont Golgotha, le précieux sang dans un graal. La chevalerie terrienne a pour fondateur *Merlin l'enchanteur*, dès lors qu'il fit élire Arthur roi,

***Graal Théâtre* a été entièrement composé oralement. Nous avons parlé tous ses dialogues, ils sont nés dans nos bouches, je les transcrivais à la main.**

et créa la troisième Table Ronde, qui a autant de sièges que l'année a de jours, plus un, le Siège Périlleux, interdit jusqu'à la venue du chevalier qui met fin à tout. Les quatre pièces publiées en premier, *Gauvain* et *le Chevalier Vert*, *Perceval le Gallois*, *Lancelot du Lac* et *L'enlèvement de la reine*, constituent le massif central du cycle.

On a procédé comme les conteurs, nos modèles, qui prenaient les choses au milieu, remontaient ensuite vers le commencement, puis descendaient vers les fins. Entre le début de notre travail, en 1973, et sa fin, il se sera écoulé plus de trente ans. *Graal Théâtre* est au complet dans l'édition de 2005 qui achève le

GRAAL THÉÂTRE-MERLIN L'ENCHANTEUR de Florence Delay et Jacques Roubaud	Journée Graal Théâtre	Projections au Star	Bord de plateau	Atelier de critique théâtrale	Graal Théâtre le jeu !	
Du 9 au 25 mai 2012 <p>Mise en scène Julie Brochen et Christian Schiaretti</p> <p>> CRÉATION avec les troupes et les équipes du Théâtre National Populaire et du Théâtre National de Strasbourg</p> <p>Du lundi au samedi à 20h, dimanche 13 à 16h Relâche lundi 14 et dimanche 20 mai</p> <p>Salle Koltès</p> <p>Avec Muriel Inés Amat*, Laurence Besson**, Antoine Besson, Olivier Borle**, Fred Cacheux*, Jeanne Cohendy, Marie Desgranges*, Julien Gauthier**, Damien Gouy**, Antoine Hamel*, Ivan Hérisson**, Xavier Legrand, Jean-Claude Leguay, David Martins*, Clément Morinière**, Yasmina Remil**, Cécile Périconne*, Jérôme Quintard**, Hugues de la Salle, Julien Tiphaine**, Clémentine Verdier**</p> <p><small>* Troupe du TNS / ** Troupe du TNP</small></p>	> Séances spéciales <ul style="list-style-type: none">Surtitrage allemand Samedi 19 mai Surtitrage français Lundi 21 mai Audiodescription Mardi 22 mai	Samedi 12 mai <ul style="list-style-type: none">Conversation à 11h avec Florence Delay, Jacques Roubaud et Julie Brochen <ul style="list-style-type: none">À la Librairie Kléber Rencontre à 14h30 avec Julie Brochen et l'équipe artistique <ul style="list-style-type: none">Au TNS, salle Koltès Réservation 03 88 24 88 00	• LANCELOT DU LAC de Robert Bresson, 1974, 85' <p>Lundi 14 mai à 20h Suivie d'une rencontre avec Florence Delay, Jacques Roubaud et Julie Brochen</p> <ul style="list-style-type: none">PERCEVAL LE GALLOIS de Éric Rohmer, 1978, 150' <p>Lundi 21 mai à 19h45</p> <p>Tarif : 5€ sur présentation de la carte d'abonnement du TNS ou d'un billet <i>Merlin l'enchanteur</i></p>	• à l'issue de la représentation Mardi 22 mai	• à la Librairie Quai des Brumes (120 Grand Rue) <p>Lundi 21 mai de 18h30 à 22h30 Réservation 03 88 24 88 47</p>	• Dès le 9 mai, jour de la première, il sera possible de jouer avec Merlin sur le site du TNS <p>> page spectacle <i>Merlin l'enchanteur</i></p>

page 2

page 3

Fils d'un démon incubé et d'une jeune fille-mère, Merlin détient de par son père la possibilité de prévoir le passé, et de par la pureté de sa mère, la connaissance du futur. Bébé, il sait déjà beaucoup de choses et parle toutes les langues, de l'hébreu au chaldéen, du chippewa au français. Il parle également la langue adamique puisque sa mémoire remonte au paradis terrestre. Il est donc aussi à l'aise dans l'algèbre que dans les conversations avec les oiseaux ou les animaux. Il peut devenir l'un d'entre eux car il a hérité de son ancêtre Myrrdin, le grand cyffarwyd gallois, l'art de la métamorphose et pourrait dire comme lui :

J'ai été une lance étroite et dorée
j'ai été goutte de pluie dans les airs
j'ai été la plus profonde des étoiles
j'ai été mot parmi les lettres
j'ai été livre dans l'origine
j'ai été lumière de la lampe.

Il se déplace assez rapidement puisqu'il peut conférer avec le Pape à midi, à Rome, et dicter le livre du Graal à Blaise, en Northombrelande l'après-midi même. Un instant plus tard il s'entretient avec Don Quichotte dans la Sierra.

Ses connaissances sont encyclopédiques. Il est expert en chimie, en alchimie, en herbes, en toxicologie (poisons, serpents et champignons), en médecines d'amour, en étoiles, mais il domine surtout les sciences abstraites et le change des formes, maître de toutes les formes du visible jusqu'à l'invisibilité. Il s'exprime le plus souvent par des prédictions et prophéties mais il ne dédaigne ni les charades, ni les devinettes, ni les énigmes. Il est l'auteur de la célèbre énigme des femmes de Bagdad et de la non moins célèbre charade : « mon premier est un bavard, mon second un oiseau, mon troisième est du rhum ».

Ami d'Uterpendragon, il contribue à la fondation du royaume moderne de Logres. Non seulement il crée la Table Ronde mais il établit un certain nombre de coutumes parmi lesquelles *le don contraignant* : « A rend visite à B qui est son hôte. Ou bien A est au service de B qui est son seigneur. Ou bien encore A aime B qui est sa dame ou

L'ÉNIGME DES FEMMES DE BAGDAD

« MERLIN : Monseigneur je suis à votre disposition. Écoutez-moi bien. Je vous dédie l'histoire des femmes de Bagdad. Le sultan de Bagdad apprend qu'il y a des femmes adultères à Bagdad. Il décide de faire cesser cette situation immorale. Or il faut savoir que quand une femme est adultère à Bagdad tout le monde le sait sauf son mari. Chaque homme marié de Bagdad connaît donc toutes les femmes adultères de Bagdad sauf la sienne si elle l'est. Le sultan décide que chaque mari doit tuer son épouse avec son cimettère s'il est certain qu'elle est adultère mais il doit parvenir à cette certitude par le seul raisonnement. Aussi le sultan décide que les maris resteront à la maison sans communication avec l'extérieur jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à une conclusion. Tous les matins ils recevront la *Bagdad Times* qui leur apprendra s'il y a encore ou s'il n'y a plus de femmes adultères à Bagdad. La parole du sultan faisant force de loi tous les maris s'enferment chez eux avec leur journal du tabac et du thé et ils réfléchissent. Trente cinq jours passent. Le trente-sixième jour il n'y a plus une femme adultère à Bagdad. Combien y avait-il de femmes adultères à Bagdad ? »

Une idée de la réponse à cette énigme ?
Nos propositions sur le blog du TNS : www.tns.fr/blog

Merlin, portrait

Yasmina Remil (La Demoiselle-Mère), Jean-Claude Leguay (Merlin)

Par delà l'amour, Merlin aime le conte. Le Livre du Graal est l'œuvre de sa vie avant et après la prison d'air. Pour lui le conte est une parole, il ne l'écrit pas, c'est Blaise qui est chargé de l'écrire. Ainsi l'histoire du royaume est-elle dictée par Merlin, jouée par les chevaliers, et inscrite par des scribes que dirige Blaise de Northombrelande, l'inventeur de la prose, du roman.

Portrait extrait de *Approches « Répertoire »* n°4, collection du répertoire du Nouveau Théâtre National de Marseille compagnie Marcel Maréchal, autour de *Graal Théâtre* de Florence Delay et Jacques Roubaud et publié à l'occasion de la création de *Merlin l'enchanteur* en 1979.

CHARADE DE MERLIN

– Bien.
Maintenant une charade.
Mon premier est un bavard.
Mon second est un oiseau.
Mon troisième est du rhum.
Mon tout est un gâteau.

NOUVEL ORDRE D'ASSEMBLAGE de Pascal Tokattian
Lecture publique : mardi 19 juin à 20h <p>Salle Gignoux Entrée libre Réservation 03 88 24 88 00</p>
NOUVEL ORDRE D'ASSEMBLAGE de Pascal Tokattian
Texte et mise en lecture de PASCAL TOKATLIAN
Avec Muriel-Inès Amat* , Antoine Berriau, Pascal Bongard , Antoine Hamel* , Pascal Tokattian , Christophe Vandeveldé , Philippe Vieux... <p><i>distribution en cours</i></p>
* Comédiens de La Troupe du TNS
L'action de <i>Nouvel ordre d'assemblage</i> se situe à l'intérieur de l'usine Mécatrust, complexe industriel de production et d'assemblage de pièces mécaniques. À la demande des actionnaires, l'usine doit augmenter son rendement. Une réorganisation du système de production est alors imposée par la direction. Les cadres comme les ouvriers doivent se plier aux exigences du marché... Après avoir écrit, mis en scène et joué <i>Ermen</i> , titre <i>Provisoire</i> , qui racontait mes origines arméniennes, j'ai choisi de travailler sur une structure beaucoup plus fictionnelle.
Pascal Tokattian
► VIDÉO : www.tns.fr

Nouvel ordre d'assemblage

Lecture publique

Pascal Tokattian

Eugène Onéguine

L'École du TNS au Festival d'Avignon puis à Strasbourg, Moscou et Paris

Le **Festival d'Avignon** et l'**Institut Supérieur des Techniques du Spectacle (ISTS)** reconduisent l'**expérience lancée en 2008 visant à présenter aux festivaliers les travaux de grandes institutions de formation dans le spectacle vivant et faire vivre ainsi à leurs élèves une expérience de rencontre avec le public. Cette année, l'École du TNS y présente un atelier-spectacle conçu par Jean-Yves Ruf**.

Il paraît qu'il est inutile de demander à un Russe qui est le plus grand poète ni quel est le plus beau poème jamais écrit : c'est une question idiote. André Markowicz, russe de Saint-Pétersbourg, comme le héros Onéguine, en est persuadé et traduit les vers de

Pouchkine depuis l'âge de dix-sept ans. Car rien n'est plus vide et plus léger, rien n'est plus terrifiant que ce poème, qui n'est pas seulement un poème, mais un roman – et un roman sur rien, pas seulement le rien de la vie mondaine d'un héros romantique : non, un roman qui n'apprend pas à vivre, qui n'a aucune « vision du monde ». Un roman construit sur le son, sur la voix, sur le jeu délicat de mille intonations, dont tout le sens est d'être ce qu'il est, et de dire ce qu'il dit, pas plus, pas moins.

Jean-Yves Ruf, formé à l'École du TNS, retrouve André Markowicz à l'occasion de ce spectacle créé pour Avignon avant d'être présenté en octobre au TNS, puis à l'École du Théâtre d'art de Moscou et à La Maison de la Poésie de Paris.

© Franck Blonclée

- Photo de répétition

Festival Premières

Jeunes metteurs en scène européens

Organisé par le TNS et Le Maillon, Théâtre de Strasbourg

INTRIGANTS, RÉSISTANTS & TÉMÉRAIRES

7^E FESTIVAL
PREMIÈRES

JEUNES METTEURS
EN SCÈNE EUROPÉENS
7-10 JUIN 2012

STRASBOURG

WWW.LE-MAILLON.COM / +33 (0)3 88 24 88 24
WWW.FESTIVALPREMIERES.FR

Premières, 7e édition : de jeunes metteurs en scène européens, tout juste sortis d'écoles ou au début de leur parcours professionnel, sont conviés à Strasbourg pour présenter leurs premiers travaux.

Premières, parmi de nombreux autres festivals consacrés à la jeune création, a pour originalité d'être un festival européen plus particulièrement attentif à l'art de la mise en scène.

Premières est une sorte de kaléidoscope, où chaque nouvelle édition témoigne des mutations de notre temps à l'œuvre dans les pays européens, où le théâtre dispose à la fois de systèmes de production et de soutien public différents, de réseaux professionnels et sociaux spécifiques.

Premières rend compte de la diversité européenne des propos, des formes et des sujets, mais dans le même temps, Premières nous permet de constater qu'en Europe le repli n'est pas de mise : il y a bien un en-commun européen et le théâtre en est l'une des matrices, le lieu indispensable pour tenter de comprendre notre temps ou, plus humblement, le questionner.

© Winter Connie

Subjekt: Kohlhaas

Suisse > En allemand surtitré

D'après la nouvelle *Michael Kohlhaas* de Heinrich von Kleist
Mise en scène Christian Valerius

Jeu 7 19h • Ven 8 22h30 • Sam 9 18h
Espace Grüber • durée 1h

Dans le Brandebourg du milieu du XVIe siècle vit Michael Kohlhaas, marchand de chevaux. Les affaires prospèrent jusqu'au jour où il fait la brutale expérience de son impuissance face à une autorité arbitraire qui lui conteste et ses biens et ses droits. Costumes, scénographie et surjeu délibéré surprennent : pour donner forme au chaos utopique de l'œuvre de Kleist, le metteur en scène mise sur une théâtralité accentuée.

© Krzysztof Krzysztof

Magnificat

Pologne > En polonais surtitré

Spectacle de Marta Górnicka

Jeu 7 20h30 • Ven 8 19h30
TNS • durée 50 min

Marta Górnicka est une activiste du cœur : avec 25 femmes de tous âges et de tous horizons professionnels, elle se saisit de son potentiel révolutionnaire. À travers la force du groupe, ces femmes laissent libre cours à leur colère. Marta Górnicka aborde les représentations de la femme dans la société contemporaine. Dans *Magnificat*, il s'agit de la Vierge Marie, signe du pouvoir de l'Église et substrat du discours dominant en Pologne : la chrétienté.

© Castiglioni Sara

The End

Italie > En italien surtitré

Spectacle de Valeria Raimondi et Enrico Castellani/Babilonia Teatri

Jeu 7 20h30 • Ven 8 18h
Espace Grüber • durée 1h

Quelle place faisons-nous à la mort dans nos vies ? Nous cherchons à bannir de notre quotidien la maladie, la vieillesse, la mort, alors que nous les savons inéluctables. Babilonia Teatri jette un regard impitoyable sur les contradictions de notre société à travers un montage d'images symboliques et de textes à haut débit.

DR

Le Journal d'un fou

Russie > En russe surtitré

D'après Nicolas Gogol
Mise en scène Tufan Imamutdinov

Jeu 7 22h15 • Ven 8 20h30 • Sam 9 14h
Maillon-Wacken • durée 1h15

Le petit fonctionnaire Poprichtchine travaille sagement dans la morosité de son quotidien de bureau. Voici qu'il tombe amoureux de la fille de son riche patron. Cette courte nouvelle de Nicolas Gogol a constitué l'un des objets d'étude auquel Tufan Imamutdinov s'est confronté lors de sa formation à Moscou. Accompagné de jeunes acteurs, il explore la folie grandissante d'un amoureux dévoré par la passion qui finira par se réveiller sur le trône d'Espagne.

© Franck Beloncle

Et la nuit sera calme

France

D'après *Les Brigands* de Friedrich Schiller
Adaptation Les irréguliers
Mise en scène Amélie Énon

Ven 8 20h30 • Sam 9 15h45 • Dim 10 14h
TNS • durée 1h45

Accusé par son propre frère de crimes qu'il n'a pas commis, Karl, après son exclusion du domicile familial, décide de fuir et devient malgré lui le chef de file d'un groupe de jeunes insoumis. Cette libre adaptation des *Brigands* de Schiller interroge la révolte d'une jeunesse qui souhaite s'affranchir des carcans du pouvoir établi et questionne l'homme sur sa condition.

© Gerhard F. Ludwig

CMMN SNS PRJCT

Suisse > En anglais non surtitré

Spectacle de Laura Kalauz et Martin Schick
Ven 8 22h30 • Sam 9 19h30 • Dim 10 16h15
TJP / Petite scène • durée 1h30

Dans leur performance, Laura Kalauz et Martin Schick passent un contrat inédit avec le public : ils font du troc et interpellent ainsi le théâtre et ses spectateurs. Dans quel sens négocions-nous sans cesse notre « vivre ensemble » ? Abolissant la frontière entre la salle et la scène, les deux performers promettent une expérience commune surprenante où le théâtre s'instaure en zone de libre-échange.

© Szorol Szóra

Szóról Szóra

Mot pour mot

Hongrie > En hongrois surtitré

Spectacle collectif de PanoDrama
Mise en scène Anna Lengyel

Sam 9 20h • Dim 10 18h30
Maillon-Wacken • durée 1h20

Une série de meurtres de gitans a eu lieu, en Hongrie, entre 2008 et 2009. Pour Anna Lengyel et ses comédiens, ces meurtres ont engagé une réflexion et une recherche sur leurs causes profondes dans la société actuelle. À partir de dizaines d'heures d'entretiens avec des interlocuteurs d'origines diverses – accusés, victimes ou témoins – les textes choisis sont combinés dans de courtes scènes et délibérément non réécrits. Autant de paroles frappantes qui mettent la haine raciale en perspective.

© Milan Benak

ArabQueen

or The different life

Allemagne > En allemand surtitré

D'après le roman de Güner Yasemin Balci
Adaptation Nicole Oder, Elisabeth Tropper
Mise en scène Nicole Oder

Sam 9 21h45 • Dim 10 13h45
Espace Grüber • durée 1h45

Les parents de Mariam pratiquent un islam rigoureux. Pour leurs deux filles, vivre au sein de la société occidentale signifie marcher sur la corde raide : comment choisir entre tradition et modernité, contraintes familiales et liberté individuelle ? Nicole Oder prête au discours actuel sur l'islam des visages et une histoire. Sur le plateau, trois comédiennes la racontent, endossant des rôles différents et changeant sans cesse de « camp ».

© Annavan Kooji

Mahabharata

Pays-Bas > En néerlandais et anglais surtitré

Spectacle de Marjolijn van Heemstra

Sam 9 22h • Dim 10 16h
TNS • durée 1h15

En 1985, à Avignon, Peter Brook met en scène le Mahabharata ; il en fait un film en 1989, point de départ, 23 ans plus tard, du projet de Marjolijn van Heemstra. Le metteur en scène tentait de rendre universel ce texte fondateur de la culture indienne. Mais un artiste occidental peut-il saisir les enjeux culturels de l'Orient ? Avec Satchit Puranik, Marjolijn van Heemstra revisite ici l'idée d'« interculturel », concept globalisant dans un monde globalisé.

Les ++
de Premières

Le Festival Premières, c'est aussi, au Maillon-Wacken...

1 soirée Bring your Music
Ven 8 22h30

1 soirée en collaboration avec le Festival Contre-Temps
Sam 9 23h

1 rencontre avec des journalistes du Syndicat de la critique, les artistes invités et le public
Dim 10 11h

Renseignements / Réservations

• TNS
03 88 24 88 24 / www.tns.fr

• Le Maillon, Théâtre de Strasbourg
03 88 27 61 81 / www.le-maillon.com

• Site (à partir du 9 mai)
www.festivalpremier.es