

Dossier Pédagogique

Collège & lycée

La compagnie pARTage, Serge Paumier et le Théâtre de l'Épée de Bois

PRÉSENTENT

LES HOMMES

UNE PIÈCE DE
CHARLOTTE DELBO

MISE EN SCÈNE
FLORENCE CABARET
JEANNE SIGNÉ

AVEC SABRINA BUS
SÉVERINE COJANNOT
PAULINE DEVINAT
NATHALIE LUCAS
CÉLINE PITAUT
CHRISTINE LIETOT
FLORENCE TOSI

DIRECTION ARTISTIQUE
FLORENCE CABARET
SÉVERINE COJANNOT

DÉCORS MARGUERITE DANGUY DES DÉSERTS
COSTUMES PHILIPPE VARACHE
LUMIÈRES SÉBASTIEN LANOUE
ASSISTÉ DE VALENTIN BODIER
SON JEANNE SIGNÉ

DU 18 AU 29 NOVEMBRE 2015

THÉÂTRE DE L'ÉPÉE DE BOIS
CARTOUCHERIE
ROUTE DU CHAMP DE MANŒUVRE
75012 PARIS

ACCÈS :

MÉTRO LIGNE 1, ARRÊT CHÂTEAU DE VINCENNES. SORTIE N° 6
ENTÊTE DE TRAIN PUIS PRENDRE LA NAVETTE CARTOUCHERIE
PRÈS DE LA STATION DE TAXI, SERVICE GRATUIT 1H AVANT ET
APRÈS LE SPECTACLE (SAUF LES SAMEDIS À 16H) OU BIEN :
PRENDRE LE BUS 112, ARRÊT « CARTOUCHERIE » (ZONE 3,
DÉZONAGE LE WEEK-END, LES JOURS FÉRIÉS ET VACANCES
SCOLAIRES POUR LES DÉTENTEURS DU PASS NAVIGO).

Théâtre de l'Épée de Bois

La cartoucherie

Route du Champs de Manœuvre 75012 Paris
M° Château de Vincennes - Navette Cartoucherie

Réservations : 01 48 08 39 74 - www.epeedebois.com

A partir de 12 ans - Tarif réduit pour les groupes scolaires : 10 €

Du 18 au 29 novembre 2015

du mercredi au samedi à 20h30

les samedi et dimanche à 16h

Durée du spectacle : 1h30

Compagnie pARTage

Direction artistique : Florence Cabaret et Séverine Cojannot
Espace culturel Utrillo - Place Jean Jaurès - 93380 Pierrefitte-sur-Seine
E-mail : contact@compagniepartage.fr
Séverine Cojannot : 06 64 79 22 32

Les Hommes de Charlotte Delbo

Dossier Pédagogique - Collège & lycée

L'auteur -----	3
La pièce -----	4
Note d'intention -----	5
Pistes de travail -----	6
<i>L'art dans les camps. A quoi servent l'art et la littérature ?</i> -----	6
<i>Les femmes dans la Résistance</i> -----	6
<i>Écriture, témoignage et transmission</i> -----	7
<i>Littérature et histoire</i> -----	7
<i>La représentation</i> -----	8
Actions pédagogiques -----	9
<i>Ateliers pratiques animés par la Compagnie pARTage</i> -----	9

L'auteur

Charlotte Delbo est une figure majeure de la littérature de la Shoah. Son œuvre entière est traversée par le besoin de témoigner et de transmettre.

Née le 10 août 1913 à Vigneux-sur-Seine, elle adhère en 1932 aux Jeunesses communistes où elle fera la connaissance de son futur mari, le militant Georges Dudach.

Résistante, elle devient un membre actif du réseau de Georges Politzer chargé de la publication des *Lettres françaises*. Elle fut arrêtée par les Brigades Spéciales avec son mari Georges Dudach en 1942, incarcérée à la prison de la Santé puis au fort de Romainville. Elle fut ensuite déportée à Auschwitz dans le convoi du 24 janvier 1943. Sa trilogie « Auschwitz et après » écrite dès son retour mais publiée en 1970 est l'un des plus bouleversants témoignages sur l'expérience concentrationnaire. Son récit se singularise surtout par son ambition poétique, un travail sur la langue qui en fait bien plus qu'un simple document. Pour Charlotte Delbo, en effet, rien ne doit être considéré comme indicible et son rôle d'écrivain est de faire éprouver au lecteur, parfois jusqu'à l'insoutenable, la réalité charnelle de ce qu'elle a vécu dans les camps.

Assistante de Louis Jouvet, Charlotte Delbo était aussi une femme de théâtre et son œuvre comporte une dizaine de pièces, consacrées aux épreuves de la guerre mais aussi aux conflits politiques de la seconde moitié du XXème siècle. Pour elle, en effet, le théâtre est l'un des meilleurs moyens de rendre sensible l'expérience quotidienne de ceux qui ont choisi de combattre, de résister, de ceux que l'histoire expose particulièrement aux choix les plus exigeants. Sa pièce sur Auschwitz : *Qui rapportera ces paroles ?* a été montée pour la première fois en 1974, dans une mise en scène de François Darbon, puis reprise de nombreuses fois, notamment ces dernières années. De multiples compagnies de théâtre ont adapté pour la scène des extraits de la trilogie.

La pièce, *Les Hommes*, n'a jusqu'à présent jamais été montée en France.

La pièce

Écrite au cours de l'été de 1978, cette pièce met en scène un épisode de la vie carcérale de Charlotte Delbo, avant sa déportation. Elle témoigne de l'effort de survie intellectuelle et affective auquel l'auteur s'est livré dès son arrestation.

Les Hommes se déroule dans le fort de Romainville, à l'intérieur de la prison dans laquelle un groupe de femmes, arrêtées pour faits de résistance en 1942, vit depuis quelques mois. Les hommes sont incarcérés de l'autre côté du bâtiment et ne croisent leurs compagnes, leurs femmes ou leurs sœurs, qu'une fois par jour, lors de la promenade. La menace des exécutions et de la déportation, la dureté des conditions de détention pèsent chaque jour un peu plus. Pour ne pas sombrer dans l'angoisse et le désespoir, les détenues décident de monter une pièce. Ce sera *Un caprice* de Musset, comédie brillante, fenêtre sur un monde à l'opposé de leur quotidien.

A l'intérieur de la prison, elles trouvent, en créant, une autre forme de résistance pour lutter contre la résignation et le découragement. Toutes mobilisent leur savoir-faire, inventant à partir de rien costumes et accessoires. Au-delà des murs ont lieu des actions armées menées par des « camarades » résistants. Les femmes payeront cher ces victoires contre l'occupant, car, en représailles, au moment même où, sur une scène de fortune, elles jouent *Un caprice*, leurs hommes sont fusillés.

Note d'intention

Le théâtre est avant tout l'art de l'incarnation. Face au déferlement d'images, d'informations, il nous est plus que jamais nécessaire d'éprouver à travers des êtres de chair et d'os ce que peut être au quotidien la vie de celles qui ont choisi de combattre pour la liberté.

Derrière ces grands mots, liberté et résistance, c'est en effet une expérience de chaque instant, avec ses souffrances et ses doutes, ses hantises et ses joies, ses peurs et ses espoirs. Sans tomber dans le réalisme, la mise en scène s'attache à matérialiser l'espace de l'incarcération, à restituer cette promiscuité entre les protagonistes, cette vie collective douloureuse et fraternelle, minée par la peur, et animée par l'espoir.

L'espace, d'abord réduit au strict minimum, s'emplira peu à peu des couleurs des costumes et des accessoires, de l'effervescence des étapes de la création. Pour revenir vers la parole simple et nue, la détresse et le courage de celles qui, dans ce moment même où résonne le texte de Musset, sont en train de perdre, pour cause de résistance, leur « homme » et sur lesquelles plane désormais la menace de la déportation.

« S'ils sont des hommes, qu'ils se révoltent, qu'ils refusent de se conduire en brutes. »

Extrait des *Hommes*

Premier thème

L'art dans les camps. A quoi servent l'art et la littérature ?

Pour les jeunes gens qui n'ont pas vécu ces heures difficiles, l'art et la culture peuvent paraître des divertissements dérisoires, que la faim, la soif, la maladie ou la peur font complètement oublier. A l'encontre de ces représentations, Les Hommes - comme d'autres textes de Charlotte Delbo, et notamment *Spectres, mes compagnons. Lettre à Louis Jovet* - met la poésie et le théâtre au premier rang des moyens de survie. En choisissant de les faire travailler à une mise en scène d'*Un caprice* de Musset - ce qu'elles firent aussi plus tard en camp de concentration à Auschwitz Birkenau avec *Le Malade imaginaire* - Charlotte Delbo rappelle, comme Primo Levi, l'importance et la force de la culture, capable de rassembler les hommes et de leur faire oublier la peur, le découragement, voire la souffrance et la faim.

Les élèves pourront réfléchir sur l'importance de l'art, et les raisons de cette place centrale qui lui est reconnue par ces écrivains.

Deuxième thème

Les femmes dans la Résistance

Malgré la « Panthéonisation » récente de Germaine Tillion et de Geneviève Anthonioz-De Gaulle, les grandes figures de la Résistance dont parlent les livres d'histoire demeurent des hommes, de Jean Moulin à Pierre Brossolette.

Les personnages de la pièce « Les Hommes », sont toutes des femmes résistantes, des camarades de lutte de Françoise Delbo qui furent déportées avec elle à Auschwitz dans le convoi du 24 janvier 1943. Rappelons ici que sur 230 femmes, seules 49 reviendront.

Autour de la pièce, on pourra s'intéresser à ces femmes de l'ombre sans lesquelles la Résistance n'aurait simplement pas pu avoir lieu. Et, par exemple, essayer de retracer le parcours de chacune des protagonistes de la pièce, Cécile, la couturière, Madeleine, l'institutrice, Gina, la fille d'homme politique... Dans son ouvrage, « Le Convoi du 24 janvier », Charlotte Delbo dresse une série de fiches biographiques sur ses 229 compagnes, plus la sienne.

Plus avant, on pourra également s'intéresser à la place de ces femmes dans la Résistance, vu par le prisme de l'égalité homme/femme. Des hommes et des femmes, engagés dans un même combat, face aux mêmes menaces d'exécution et de déportation permettent de réfléchir aux sentiments de respect, de solidarité et d'égalité qui les animaient dans la lutte.

Troisième thème

Écriture, témoignage et transmission

« Je ne peux pas écrire » dit Françoise, le double de Charlotte Delbo. « Comment écrire lorsque la mort nous arrache à ceux que nous aimons ? »

Comment écrire et témoigner lorsqu'on vit les heures les plus sombres de l'histoire ? Peut-on écrire sur tout ? Ou comme l'affirmait Adorno « écrire de la poésie après Auschwitz est-il barbare » ? Y'a t-il de l'indicible ? Les élèves peuvent être amenés à réfléchir à cette question et peut-être à redéfinir par et pour eux-mêmes les contours de « l'indicible ».

Parmi tous les « écrivains de la Shoah », comme on les désigne habituellement, Charlotte Delbo est l'une des rares à avoir assumé qu'on pouvait écrire après Auschwitz.

« Chacun témoigne avec ses armes... je considère le langage de la poésie comme le plus efficace - car il ramène le lecteur au secret de lui-même - et le plus dangereux pour les ennemis qu'il combat. [...] Je pose aux lecteurs et aux spectateurs une question : qu'avez-vous fait, que faites-vous de votre vie ? Qu'ils éprouvent l'envie de chercher une réponse me donnerait le sentiment de ne pas écrire en vain. Je n'écrirais pas si cela me paraissait inutile »

« Entretien avec Charlotte Delbo », propos recueillis par François Bott
Le Monde des livres - 20 juin 1975

Quatrième thème

Littérature et histoire

Comme le dit le personnage principal de la pièce, Françoise, envahie par la crainte de ne jamais revenir, les poètes ne sont pas des historiens qui « mettent en date, en chiffres ». Ils sont toutefois indispensables pour faire comprendre aux générations suivantes, la réalité de ces grandes pages de notre histoire.

Charlotte Delbo ne cherche pas à établir un savoir sur les camps d'extermination nazis mais à communiquer la vérité d'un vécu inimaginable, non partagé par la majorité de ses lectrices et lecteurs. Pour ce faire, elle a recours à la poésie.

« Seul le langage de la poésie permet de donner à voir et à sentir »

Entretien de Claude Prévost avec Charlotte Delbo, « La déportation dans la littérature et l'art »
La Nouvelle Critique, juin 1965, N° 167

A partir de la pièce, on pourra engager une réflexion sur la part respective de la littérature - et particulièrement du théâtre - et de l'histoire dans la transmission du passé.

Cinquième thème

La représentation

Ancrée dans l'histoire du XXème siècle, et construite autour d'une mise en abyme, la pièce *Les Hommes* soulève plusieurs questions intéressantes du point de vue de la représentation théâtrale.

Comment restituer sur les planches un espace historiquement déterminé comme le fort de Romainville? Comment articuler deux espaces scéniques en un seul? A quoi sert ce dispositif présent dans toute l'histoire du théâtre ?

Actions pédagogiques

La Compagnie pARTage a une vision citoyenne du théâtre et cherche à s'impliquer concrètement dans la vie de la cité.

La proximité avec le public scolaire est au cœur de la démarche de la Compagnie. Depuis 2010, son travail d'actions pédagogiques a été financé en Seine-Saint-Denis par la ville de Pierrefitte-sur-Seine avec le soutien du Conseil général, en région Centre par la DRAC Centre et la DAAC Centre, sous l'égide de l'Inspection académique.

Les interventions en milieu scolaire sont conduites par Florence Cabaret (directrice artistique de la Compagnie, comédienne et animatrice d'ateliers artistiques depuis 20 ans) et Florence Tosi (comédienne, metteur en scène, animatrice et formatrice aux métiers du social EPSS, INFA).

Les interventions sont faites dans les classes, en amont ou en aval de la représentation. Elles sont adaptées au public visé (collégiens ou lycéens), selon des perspectives qui mêlent théorie et pratique.

Ateliers pratiques animés par la Compagnie pARTage

Adaptés au niveau Collège ou Lycée

- **Travail autour de la pièce *Les Hommes***

L'objectif de l'atelier est de partager avec élèves la démarche artistique et le processus de création de la pièce. Pour cela, la comédienne animatrice construira avec les élèves « une mise en jeu théâtral » de l'enfermement, en interrogeant les moyens de l'acteur pour y parvenir. Il s'agira ensuite de réfléchir à la problématique de la Résistance par le théâtre, et à l'importance de l'art pour créer un lien collectif fort entre les Hommes. Ce travail d'atelier donnera aussi l'occasion de questionner nos représentations actuelles de l'héroïsme, confrontées à l'hommage littéraire rendu par Charlotte Delbo à ses camarades oubliées ou à d'autres témoignages de résistants.

- **La résistance : une histoire d'hommes et de femmes**

L'objectif de l'atelier est de s'interroger avec les élèves sur les rapports hommes / femmes dans l'histoire de la résistance à travers celle de ces résistantes enfermées au Fort de Romainville en 1942, avec de l'autre côté du grillage, les hommes, « leurs » hommes. Les élèves seront amenés à réfléchir sur les notions de respect, d'engagement et de solidarité

qui les animaient et firent la force et la beauté de leur combat. Quelles résonances cela peut-il produire chez des adolescents et à quelles réflexions cela peut-il les engager ? L'animatrice prendra soin de recueillir leurs impressions, de les interroger sur leurs rapports filles / garçons et de trouver les conditions nécessaires à un travail commun pour, soit aboutir à une production de textes écrits par eux-mêmes, soit, de mise en voix d'œuvres littéraires, d'archives, ou de témoignages de résistants liés à la thématique : hommes et femmes, engagés ensemble, dans un même combat.

- **La notion d'engagement dans le théâtre de Charlotte Delbo et d'Albert Camus** avec travail de scènes par les élèves
- **L'engagement d'écrivains et de poètes dans la Résistance** (Louis Aragon, René Char, Paul Éluard, Robert Desnos, etc.) avec mise en voix théâtralisée d'œuvres choisies

Compagnie pARTage

Direction artistique : Florence Cabaret et Séverine Cojannot
Espace culturel Utrillo - Place Jean Jaurès - 93380 Pierrefitte-sur-Seine
E-mail : contact@compagniepartage.fr
Séverine Cojannot : 06 64 79 22 32

