

A l'occasion du quarantième anniversaire de la mort de PASOLINI

La compagnie Un Excursus présente

Une série de lectures & de conférences

Lecteurs : Stanislas Nordey
ou Didier Sandre *(de la Comédie Française)*

Mise en voix : Barbara Bouley

Conférencière : Anne Violaine Houcke

Vidéo : Marie Tavernier

A l'occasion du quarantième anniversaire de la mort de Pier Paolo Pasolini, la compagnie Un Excursus, en plein accord avec Mme Graziella Chiarcossi Cerami - Cousine et ayant droit de l'œuvre de Pier Paolo Pasolini – propose tout au long de l'année 2015, des soirées en hommage à l'un des plus grands auteurs du XXème siècle avec la lecture de son texte auto-biographique *Who is me. Poète des Cendres* dans une nouvelle traduction à paraître en 2015 aux éditions Arléa.

Deux acteurs ont accepté de nous suivre et prêtent leurs voix à cette proposition à la fois poétique et réflexive : **Stanislas Nordey, Didier Sandre Sandre (de la Comédie Française).**

Cette proposition, volontairement légère, a été conçue par Barbara Bouley pour prendre place dans divers lieux de la Cité : Théâtres, cinémas, médiathèques, universités...Ce texte, envisagé par Pasolini comme un cri, peut même être lu dans un espace extérieur. La parole de cet auteur qui a si bien incarné le XXème siècle qu'il a traversé, nous aide encore à mieux comprendre les enjeux de celui, complexe, que nous traversons aujourd'hui. Il nous a semblé nécessaire que ce long poème autobiographique écrit par Pasolini en 1966 puisse être entendu par un large public.

La lecture d'une durée de 35 minutes est proposée seule avant la projection d'un film de Pasolini ou avant la projection du nouveau film d'Abel Ferrara *Pasolini*, en partenariat avec Capricci - production qui nous suit dans ce projet.

Elle peut également être accompagnée d'une conférence originale nourrie de courts extraits de plusieurs films de Pasolini. En effet, à notre demande et en lien direct avec cette lecture, Anne Violaine Houcke a conçu une conférence intitulée **Les miroirs cinématographiques de l'artiste : autoportraits, narcissisme, figures autobiographique, dissociation** : On y retrouve Pasolini incarnant le grand prêtre de Thèbes dans *Œdipe roi*, un disciple de Giotto dans *Le Décaméron*, Geoffrey Chaucer dans *Les Contes de Canterbury* et se mettant en scène dans certains de ses appunti documentaires notamment *le Carnet de notes pour une Orestie africaine* et *La forma della città*.

NOTE D'ATTENTION

Par Barbara Bouley

« Tant que je ne serai pas mort, personne ne pourra être vraiment certain de me connaître, de pouvoir donner un sens à mon action. » Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini a 44 ans lorsqu'il écrit *Who is me. Poète des Cendres*. Il meurt moins de dix années plus tard. Une nuit de 1975 entre le jour des morts et le jour des Saints, son corps sauvagement mutilé est retrouvé, non loin de Rome tel un chat égorgé dans les marécages, terrains vagues d'Ostie. Qui a assassiné le plus prolifique des écrivains italiens du XXème siècle ? Pasolini avait de nombreux ennemis et beaucoup en Italie le destinait au lynchage ; beaucoup réclamait sa peau comme trophée. Dans *Poeta delle Ceneri (Titre original)*, il revient sur quelques uns des nombreux procès qu'on lui intenta : Plainte pour détournement de mineur, vol à main armée, plainte pour blasphème...

Le mystère de la mort de Pier Paolo Pasolini demeure entier. Le 2 novembre 1975, un coupable est pourtant identifié : Pino Pelosi. Mais ses multiples et contradictoires versions de l'assassinat nous invitent à réfléchir sur la véracité de son témoignage. Pier Paolo Pasolini ne désirait profondément qu'une chose : VIVRE, parce que pour lui, l'ensemble de son œuvre s'exprimait dans le parcours de sa vie. Une vie, qu'il avait imaginée onirique et foisonnante et qui se révéla intense et fulgurante comme la force des éclairs de son village natal : Casarsa.

Cette vitalité c'est le grand fleuve qui traverse ce long monologue.

A travers cette lecture du poème bio-bibliographique comme Pasolini le définit lui-même, nous vous proposons un arrêt sur image dans un tumultueux parcours. Entre passé, présent et futur. A l'endroit même où Pasolini aime se retrouver. Dans l'endroit sacré du Kairos où le temps n'existe plus vraiment.

Publié à titre posthume, ce document précieux place la focale sur une époque précise : celle du mi-temps de la vie d'un immense artiste. Dans *Who is me-Poète des Cendres*, Pasolini revient sur son enfance et évoque, avec une infinie tendresse, Susanna Colussi sa mère, figure angélique et totémique de sa vie. Susana, « âme trop innocente d'ange inapte à une vie hors des village, hors des champs ». Il prend le temps de s'arrêter longuement sur ses premières amours avec la poésie (*Poèmes à Casarsa*, *Le rossignol de l'église catholique*, *Poèmes en forme de rose*, *La meilleure jeunesse*). Comme Rimbaud, Pasolini était un enfant poète et définit son rapport à la poésie comme un travail vorace de sorcier. Il y parle de ses premières œuvres cinématographiques réalisées (*Accatone*, *La ricotta*, *Gros et petits oiseaux*, *L'Évangile selon Saint Matthieu*) et celles à faire (*Théâtre*) de ses premiers romans (*Les ragazzi*, *Une vie violente*), de quelques unes de ses nombreuses pièces de théâtre (*Pylade et Affabulazione*) et sur ses traductions (*L'Orestie*, *d'Eschyle*).

Pasolini s'adresse à un lecteur idéal, qu'il considère d'emblée et sans jugement comme intelligent et cultivé. Nous nous adresserons aussi à un spectateur idéal, curieux de découvrir de nouvelles facettes chez un auteur kaléidoscope dont la vie et l'œuvre sont indissociable.

Il n'y a pas d'autre réalité de Pasolini que l'autobiographie et l'autoportrait, nous dit Hervé Jouvert Laurençin dans un article du magazine littéraire du mois de janvier 2015 consacré aux « Génies de Pasolini ». Dans ses œuvres Pasolini n'a jamais raconté d'autres histoires que la sienne, n'a filmé, décrit et réinventé que lui-même. Ses psychanalyses sauvages des autres, ne sont en fait qu'une immense autoanalyse. Que dire alors de ce texte qu'il intitule : *Who is me*. Au cœur d'un Manhattan désert, sous la lumière d'un soleil d'août, dans l'espace rêvé d'une ascèse. Pier Paolo s'installe pour écrire : Qui je suis. Pas de point d'interrogation. Nous sommes face à une déterminante affirmation.

Géographiquement, le texte nous transporte à Casarsa, Bologne et dans les faubourgs de Rome mais c'est à un voyage bien plus étrange, bien plus vaste, que nous vous convions. Car la traversée d'une langue, c'est une mise en contact directe avec une respiration, un rythme, un souffle, les battements d'un cœur, ses palpitations... Traverser une langue c'est visualiser nettement l'image fragile d'un corps ressuscité. Pour les lecteurs que nous avons choisi lire ce texte, c'est faire résonance en se remettant à jouer de l'énorme tambour de l'existence de Pasolini.

Il y a une trouée entre cette station dans l'année 66 que nous vous proposons par le biais de cette lecture et la mort du poète en 1975. Un trou béant de 9 années de création littéraire et cinématographique titanesque. Ce manque allons tenter de le combler en vous proposant une conférence originale, imaginée par Anne Violaine Houcke. Cette jeune chercheuse, déjà spécialiste de l'œuvre de Pasolini, ira puiser dans l'œuvre cinématographique pour permettre aux spectateurs d'ouvrir grands leurs obturateurs afin de récolter les jets de lumière de ce « Poète des Cendres ».

L'EQUIPE

BARBARA BOULEY

Mise en voix

Licenciée d'Histoire, elle est formée au théâtre à l'**école de Chaillot/Antoine Vitez**, puis diplômée du **Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris**. Actrice sous la direction de **Stanislas Nordey** (dans *Bête de Style* de Pier-Paolo Pasolini) puis avec **Pierre Vial, Arlette Bonard et Gérard Watkins**. Sa première mise en scène, *Je ne suis pas Toi (femmes entre viande fraîche & roses)* d'après Paul Bowles, est primée au **Festival Turbulences** de Strasbourg. Elle crée **Un Excursus** en 1998 et y réalise plusieurs spectacles : *Les aventures d'Huckleberry Finn* de Mark Twain, *Ekhaya*, *Le Retour de Matsemala*. Manaka, *Le faiseur d'histoires* de Kossi Efoui, *Parcours d'Argile*, *Tempêtes d'après Shakespeare*, *Connexions spectrales* ainsi que des films documentaires. Entre 1998 et 2005, au Cameroun, elle a dirigé **Les chantiers d'Eyala Pena** (primé par le Parlement Européen) avec la construction du 1er théâtre itinérant d'Afrique sub-saharienne. Elle écrit pour le théâtre et travaille sur des **programmes de recherches** : *Orestie Démocraties Itinérantes*, *La Tragédie comme miroir de notre temps & Revenir !* et sur un nouveau projet de construction : **Le théâtretrou**, prix ESS 2012 de la ville de Paris.

MARIE TAVERNIER

Vidéaste (en live)

Diplômée d'une maîtrise d'audiovisuel et d'une formation en écriture documentaire, Marie Tavernier commence par travailler en tant qu'assistante réalisatrice au Gabon. Depuis 2000, elle réalise ses propres films, dont *01.42.30.37.37, après le bip c'est à moi*, *Un son sourd*. En parallèle, elle poursuit son travail de monteuse. En 2008, elle entre au sein de la **Cie Un Excursus**, et participe à la réalisation et au montage de films : *Et maintenant la quatrième partie de la trilogie commence*, *L'Orestie en question(s)* - Teaser, réalisé par Barbara Bouley, et s'occupe des montages vidéos présents dans le spectacle *Connexions Spectrales*. Elle anime également des ateliers cinéma au sein de la compagnie. En 2009, elle réalise son troisième film *Délaissé*, qui obtient la bourse Brouillon d'un rêve du **CNC**. Elle prépare actuellement un nouveau film : *A ma mesure*.

Anne Violaine Houcke

Normalienne, agrégée de Lettres classiques, et diplômée de Sciences-Pô Paris, Anne-Violaine Houcke est l'auteur d'une thèse sur « L'invention de l'antique dans le cinéma italien moderne: la poétique des ruines chez Federico Fellini et Pier Paolo Pasolini », récompensée par le Prix Pier Paolo Pasolini 2013. Elle est post-doctorante au sein du **Labex Arts-H2H** sur le projet de recherche **Penser la critique avec Pasolini**. Elle co-dirige également le projet de recherche « Antiquité 2.0 » sur les inventions numériques de l'Antiquité – cinéma, tv, théâtre, jeux vidéo, etc. – depuis l'an 2000 (Labex Passés dans le Présent). Elle vient de coordonner le magazine littéraire consacré à Pasolini (janvier 2015).

LES LECTEURS

STANISLAS NORDEY

Metteur en scène de théâtre et d'opéra, acteur, et pédagogue. En tant qu'acteur, on a pu le voir dans des mises en scène de Wajdi Mouawad, Pascal Rambert, Christophe Tarkos, Jean Pierre Guyotat. De 1998 à 2001, il codirige avec Valérie Lang le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. En 2001, il rejoint le Théâtre National de Bretagne comme responsable pédagogique de l'École, puis comme artiste associé. Il a monté de nombreux auteurs, notamment, Martin Crimp, Laurent Gaudé, Jean Genet, Hervé Guibert, Manfred Karge, Jean-Luc Lagarce, Armando Llamas, MFrédéric Mauvignier, Heiner Müller, Pier Paolo Pasolini, Falk Richter, Bernard-Marie Koltès, Didier-Georges Gabily, Wajdi Mouawad, Marivaux, Feydeau. Il a été artiste associé au festival d'Avignon en 2013. Depuis septembre 2014, il est directeur du Théâtre National de Strasbourg et créera cette saison *Affabulazione* de Pier Paolo Pasolini au Théâtre de la Colline.

DIDIER SANDRE

Il est remarqué en jouant l'échange de Paul Claudel en 1968. Il ne cesse alors d'interpréter les grands rôles du répertoire sous la direction d'Antoine Vitez, Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Jorge Lavelli, Jean-Pierre Miquel, Jean-Pierre Vincent, Maurice Béjart, Giorgio Steller, Christian Schiaretti, Claudia Stavisky, Alain Françon. Au cinéma il a tourné avec Pascale Ferrand, Eric Rohmer, Lucas Belvaux, Agnès Jaoui et Carlos Saboga.

Grand lecteur, il intègre volontiers, comme récitant, orchestres nationaux et quatuors à cordes et travaille avec de grands solistes pour des spectacles musicaux.

Il a rejoint la troupe de la comédie française le 1er novembre 2013 en tant que pensionnaire où il interprète cette saison Orgon dans *Tartuffe* de Molière mise en scène par Galin Stoev. Il poursuit les concerts lectures avec la violoncelliste Emmanuelle Bertrand : *Le violoncelle de Guerre*, Maurice Marechal-Le poilu.

Compagnie Un Excursus

Créée en 1998 par la dramaturge et metteur en scène **Barbara Bouley**, Un Excursus est une compagnie polymorphe de recherches artistiques (association loi 1901). Elle a pour objet de promouvoir la création, la production, l'organisation, la diffusion de spectacles vivants et des arts visuels, ainsi que l'enseignement artistique en France et à l'étranger.

Cie dynamique et persévérante, elle s'engage pleinement dans tous les programmes et projets qu'elle conçoit et prend le temps nécessaire pour les mener à terme.

Son originalité repose sur le tissage des disciplines artistiques et sur l'association du public au processus de création. Depuis sa naissance, la Cie a conçu plus d'une vingtaine de spectacles, notamment: *Ekhaya le retour*, *Parcours d'argile*, *Tempêtes*, *Suspensions poétiques*, *Jam'in the factory*, *Connexions spectrales*, *Les héros sont ceux qui meurent...*

Entre 1998 et 2005, Un Excursus, en résidence au TGP Saint-Denis met en œuvre au Cameroun **Les chantiers d'Eyala Pena** pour lequel elle reçoit le label Génération 2001 décerné par le Ministère des Affaires Etrangères et le Parlement Européen. Elle est maître d'œuvre de la première structure artistique itinérante d'Afrique subsaharienne, basée au Cameroun : *le théâtre d'Eyala Pena*.

De retour en France, la Cie met en œuvre des **programmes de recherches**. Elle s'intéresse en premier lieu à l'Orestie d'Eschyle et à la vision pasolinienne de la démocratie (2006-2009), puis aux relations entre tragédie grecque et guerres contemporaines, dans le cadre du programme *La Tragédie, miroir de notre temps* (2009-2012) et enfin aux blessures invisibles de la guerre et au Post Traumatic Stress Disorder avec le programme *Revenir !* (2013-2016)

En 2012, Un Excursus remporte le prix de l'Economie Sociale et Solidaire de la ville de Paris pour le projet **Theatron**: un théâtre éphémère, en matériaux recyclables, à la jonction entre art et développement durable.

Calendrier-Tarifs-Contacts

CALENDRIER (en cours)

6 décembre 2014 : Lecture par Stanislas Nordey en clôture du colloque *Penser la Critique avec Pasolini* // Université Paris 8

21 janvier 2015 Lecture par Didier Sandre en avant première de la projection du film *Pasolini* d'Abel Ferrara // MK2 Beaubourg

1er Juin 2015 : Lecture par Stanislas Nordey précédée d'un débat avec Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanalyste // Théâtre de la Colline-Paris

10 octobre 2015 : Lecture par Didier Sandre précédée du film *Pasolini* d'Abel Ferrara » // Médiathèque de Montrouge

17 Novembre 2015 : Lecture par Didier Sandre & conférence d'Anne Violaine Houcke // Ariane et Passerelles // Paris

TARIFS

Lecture seule (avant projection de film) : 700 euros TTC

Lecture avec conférence : 900 euros TTC

Tarifs hors déplacements et défraiements pour une présentation en province.

CONTACTS

Siège social : 3 rue Louis Rolland 92120 Montrouge SIRET : 419 366 927 00020 APE : 9001 Z Licence d'entrepreneur de spectacles 102 57 48

Notre site : www.unexcursus.fr

Secrétariat général

Mathilde Fischer

secretariat@unexcursus.fr

06 82 68 54 95

Artistique

Barbara Bouley

barbara.bouley@unexcursus.fr

Directeur Financier

Noël Grandamme

noel.grandamme@me.com

01 64 48 69 34

Diffusion : 06 63 27 80 88

La compagnie Un Excursus est conventionnée par la Région Ile-de-France (Permanence Artistique et Culturelle) & soutenue par le Conseil Général des Hauts-de-Seine et la Ville de Montrouge.