BOÎTE À OUTILS

Gilles ou qu'est-ce qu'un samouraï ?

d'après Gilles Deleuze
conception et mise en scène Margaux Eskenazi
du 8 au 17 décembre 2023

Autour du spectacle :

- Entretien vidéo avec Margaux Eskenazi à la Tempête
  GILLES OU QU'EST-CE QU'UN SAMOURAÏ ? // Margaux Eskenazi

- Conférence filmée de Gilles Deleuze à la Fémis "Qu'est-ce que l'acte de création ?"
  Qu'est-ce que l'acte de création? par Gilles Deleuze sous-title français / sub. F…

- Page du spectacle
  Gilles ou qu'est-ce qu'un samouraï ? • Théâtre de la Tempête

- Dossier artistique
  d'après Gilles Deleuze conception et mise en scène Margaux Eskenazi

THEMES

- **LA FIGURE DE L'ARTISTE ET SON RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ**

"Tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même" - Alain

Beaucoup de sociétés accordent à l'art un rôle de ciment social, l'une de ses missions étant de tisser des liens au sein d'une société, d'un peuple. Il traduit non seulement des expériences individuelles, offrant des perspectives sur le monde, proche ou lointain, visible ou invisible, et va souvent jusqu'à être associé à un projet d'élévation des consciences humaines. Pourtant, de manière souvent moins évidente que pour d'autres professions

(médecin, soldat, commerçant…), le rôle de l'artiste au sein de la société est souvent interrogé, voire minimisé jusqu'à ce qu'on questionne parfois sa légitimité et son utilité. A quoi ça sert les artistes et l'art ? Pourquoi faire de l'art, devenir artiste ?

L'art Henri Bergson
Extrait de *La pensée et le mouvant* (1938)
"À quoi vise l'art ? Sinon à montrer, dans la nature même et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ?
Remarquons que l'artiste a toujours passé pour un "idéaliste". On entend par là qu'il est moins préoccupé que nous du côté positif et matériel de la vie. C'est, au sens propre, un "distrait". Pourquoi, étant plus détaché de la réalité, arrive-t-il à y voir plus de choses ? On ne le comprendrait pas, si la vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n'était qu'une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d'agir, nous a amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé de montrer que, plus nous sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler, et que les nécessités de l'action tendent à limiter le champ de la vision."

La figure de l'artiste au travail
extrait du poème "Le Lombric" de Jacques Roubaud, *Les Animaux de tout le monde*, 1990
"Le poète, vois-tu, est comme un ver de terre
Il laboure les mots, qui sont comme un grand champ
Où les hommes récoltent les denrées langagières ;

Mais la terre s'épuise à l'effort incessant !
Sans le poète lombric et l'air qu'il lui apporte
Le monde étoufferait sous les paroles mortes."

Dans ce poème, Jacques Roubaud construit une métaphore entre le poète et le lombric au travail dans le jardin. Par extension, c'est la figure de l'artiste sous toutes ses formes que l'on peut projeter dans cette image du lombric travailleur qui utilise le langage et le réel qui l'entoure comme un matériau de travail, à la manière d'un artisan ou d'un travailleur agricole. Les derniers vers insistent sur la nécessité du poète, de l'artiste dans la société pour donner vie et sens aux mots. Le monde sans art tel qu'il est suggéré entre les lignes par Jacques Roubaud serait une réalité en quête de sens et d'oxygène.

● L'ART EN TEMPS DE CRISE : L'ART EST-IL "ESSENTIEL" ?

Propos de la metteuse en scène Margaux Eskenazi :
"*J'ai toujours cru que l'acte théâtral proposait un acte de résistance, une façon d'être*

au monde. Or, face à la pandémie mondiale qui nous a touchés en 2020, je ne voyais plus du tout en quoi ce geste de création pouvait proposer un acte de résistance. C'était un vide sidéral..”

Pendant la pandémie, les autorités ont classé les arts et la culture, tout comme de nombreux commerces, parmi les secteurs "non essentiels". Lorsque les rassemblements sont interdits, que l'on doit rester chez soi, que les théâtres, les musées, les cinémas sont inaccessibles ; le rôle de l'artiste devient aussi source d'interrogation au milieu de l'urgence des services hospitaliers. Pourtant, les œuvres d'art permettent souvent de s'échapper d'une réalité anxiogène, mais aussi de résister, différemment, en utilisant d'autres langages, d'autres images pour s'exprimer.

POUR ALLER PLUS LOIN :
Article “L'art essentiel ou pas, telle est la question” (Revue *Hémisphères*) :
https://revuehemispheres.ch/lart-essentiel-ou-pas-telle-est-la-question/
“Ainsi, la culture s'inscrit dans une temporalité. «On ne propose pas de la rendre valide à travers les âges, mais on l'ancre dans le temps d'incertitude du Covid-19, souligne Laura Delaloye Saillen. Alors qu'elle subit des pressions, c'est maintenant qu'elle apparaît essentielle.»”

Emission radiofrance “Qu'est-ce que notre société attend de ses artistes ?”
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/qu-est-ce-que-notre-societe-attend-de-ses-artistes-6838283
“*La figure la plus proche de l'artiste, ce serait pour moi le chaman, c'est-à-dire son rôle à la fois avec un pas sur le côté pour être capable de dire des choses, et en même temps, des êtres humains qui sont dans la société.”* (Samantha Bailly, autrice)

- **L'ACTE DE CRÉATION SELON GILLES DELEUZE : “UN ACTE DE RÉSISTANCE”**

Conférence filmée de Gilles Deleuze à la Fémis “Qu'est-ce que l'acte de création ?”
https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw

“Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication ? Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En

revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui."

L'art comme acte de résistance : l'art dit "engagé", l'art pour lutter

Dans tous les arts, nous trouvons des créateurs qui font de leurs œuvres d'art des "actes de résistance" comme le théorise Deleuze. Zola, Voltaire ou encore Hugo, appartiennent au panthéon des figures d'écrivains engagés et leurs textes, fictions ou non-fictions, dénoncent des situations d'injustices. En peinture, Pablo Picasso et son *Guernica* viennent immédiatement à l'esprit pour dénoncer les horreurs de la guerre et du fascisme, ou encore Frida Kahlo qui défend avec ardeur la condition et l'émancipation des femmes, notamment mexicaines. Dans la rue, certaines œuvres de street art, on peut notamment penser à celles de Banksy, sont célèbres pour leur fort engagement en faveur de luttes sociopolitiques. Dans ces exemples, l'acte de résistance est directement visible et liée à une volonté de l'artiste de défendre ou de dénoncer, pourtant dans la thèse de Deleuze, c'est l'acte-même de créer, en dehors d'un quelconque message véhiculé par la création, qui est acte de résistance.

POUR ALLER PLUS LOIN :

Podcast France Culture "*Mille Plateaux* et l'art : l'influence de la pensée de Gilles Deleuze"

L'œuvre prolifique de Gilles Deleuze (1925-1995) entre philosophie politique, esthétique et psychanalyse, s'est diffusée, à la manière des rhizomes qu'il conceptualise, dans les institutions culturelles et les esprits de tant d'artistes contemporains. Radiographie d'une influence.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/soft-power/mille-plateaux-et-l-art-l-influence-de-la-pensee-de-gilles-deleuze-9126556

● LE CINÉMA : *LES SEPT SAMOURAÏS* DE KUROSAWA

La conférence de Gilles Deleuze, source première à l'origine du spectacle, a eu lieu à la FEMIS, école de cinéma française pour des étudiants futurs réalisateurs, chefs opérateurs ou autres professionnels du film et de l'image. Dans son discours, Deleuze tire un fil entre le rôle de l'artiste et celui des samouraïs, personnages du film *Les Sept Samouraïs* d'Akira Kurosawa, sorti en 1954. Margaux Eskenazi reprend ce parallèle entre artiste et samouraï et utilise des extraits du film pour créer un dialogue entre le film, la conférence et les artistes au plateau.

Propos de la metteuse en scène Margaux Eskenazi sur le spectacle :

"Dans cette conférence, Gilles Deleuze se référait au film des Sept Samouraïs de Kurosawa.

Je n'avais jamais vu ce film, alors je l'ai regardé. J'ai ressenti une identification totale : un jeune homme rêve de devenir samouraï et il suit un vieux samouraï pour une initiation. Or, à l'époque du film, ils ne servent plus à rien : les brigands comme les paysans peuvent se défendre tout seuls. À partir de ça, je tire le fil : les sept samouraïs vont nous regarder et nous les regarderons. Un dialogue à trois voix s'écrira entre le film, la conférence et nous."

Bande annonce du film Les Sept Samouraïs
https://www.youtube.com/watch?v=KJmVK4EUbgU

- ## LA PENSÉE RHIZOMATIQUE

Propos de la metteuse en scène Margaux Eskenazi sur le spectacle :
"J'aime les constructions et les écritures rhizomatiques : celles qui n'ont pas de structure organisatrice mais qui suivent les fils qui se tirent, où la ligne fictionnelle et narrative n'est pas linéaire mais baladeuse. Quand je fais des spectacles, je les dessine toujours pour avoir la structure d'écriture, comme une carte mentale."

POUR ALLER PLUS LOIN
Podcast radiofrance Gilles Deleuze et Félix Guattari : "Faites rhizome et pas racine !"
"Le rhizome est une célébration de la pensée en réseau, il est transversal, tentaculaire et nomade, contrairement à la racine, unique et sédentaire. Comment le rhizome peut-il nous aider à penser le monde ?"
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-chemins-de-la-philosophie/gilles-deleuze-et-felix-guattari-faites-rhizome-et-pas-racine-4611027

****

N'hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez que nous vous envoyons le texte de la pièce et pour tout renseignement complémentaire.

Contacts : Lisette Pouvreau & Adélaïde Massonnat - chargées des relations avec les publics

rp@la-tempete.fr I 01 43 28 36 36 (du mardi au vendredi de 14h à 18h30)

Informations pratiques : du 8 au 17 décembre 2023 • du mardi au samedi 20h30, le dimanche à 16h30 Salle Copi • Durée 1h10