

NOTRE BESOIN DE CONSOLATION EST IMPOSSIBLE À RASSASIER

de Stig Dagerman

*Un spectacle à la croisée des chemins du théâtre, du cinéma et de la musique
conçu par Nicolas Berthoux*

Contact : Emilie Lainé / 06 19 37 27 65
diffusion@compagniemetis.fr // compagniemetis.fr

Notes d'intention

Parler de l'Humanité c'est parler de soi-même - Cette phrase extraite de La dictature du chagrin et autres récits amers pourrait-être le point de départ du travail que je souhaite mener sur les écrits de Stig Dagerman et notamment sur *Notre besoin de consolation est impossible à rassasier*.

Au gré de ses textes, il aborde les grandes préoccupations universelles telles que la moralité et la conscience, la philosophie sociale, l'amour, la compassion et la justice. Il sonde la réalité de l'existence et dissèque cette société qui est encore aujourd'hui en place. En 1949, dans une lettre qu'il envoie au directeur du théâtre d'Hambourg, Dagerman se présente ainsi - *Le thème central de mon oeuvre est l'angoisse de l'homme moderne face à une conception du monde qui s'écroule (...) et je crois qu'une des possibilités de salut consiste à ne pas se laisser vaincre par son angoisse, ni à fuir devant soi-même, mais à affronter le danger les yeux ouverts* - Regarder le chaos en face, quitte à se brûler la rétine...

Pris dans le flux de l'immédiat et du court terme, emporté par le cours accéléré de la vie, l'individu isolé tente de surnager au milieu du courant dans lequel il est pris - *Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux* - Ce courant est cette vie dans laquelle les êtres se croisent sans se voir, cette vie d'indifférence qui conditionne celle en société. Une société abrutissante et aliénante, égoïste et égocentrique, dans laquelle l'être se meut sans même avoir conscience de la subir. L'humanité assiste impuissante au drame qui se joue tous les jours devant ses yeux d'aveugle. Elle a dressé des remparts qui visent à la bercer d'illusion.

Chez Stig Dagerman, ces piliers sociétaux, ces idéaux qui offrent un semblant de raison de vivre à l'humain sont mis de côtés. Ils ne constituent pas de repères stables et ils contribuent au malheur de tout un chacun. Le besoin de consolation est alors initié par cette vie dans laquelle tout le monde s'ignore - *je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire* - et chacun tente de le combler du mieux qu'il peut.

L' écrivain livre sa réflexion sur l'assouvissement de cette recherche perpétuelle de consolation et en tire comme conclusion que l'unique repère stable qui peut rassasier cette consolation est autrui. Mais le tourbillon qui entraîne les uns et les autres est si fort que très souvent autrui manque à l'appel. La question se pose alors de l'individualisme forcené. En effet, si rien n'a de sens et si l'existence n'a guère de raison d'être, il ne reste à chacun que son propre combat pour l'indépendance et la liberté - *Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance* - bien que cet effort trahisse la servitude de l'homme - *On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai* - il est nécessaire d'en arriver à cette extrémité pour pouvoir poser les modalités de sa liberté.

Une fois cet axiome énoncé, Stig Dagerman adopte alors un ton plus positif en énumérant ses détachements successifs à l'égard de quiconque cherche à lui imposer un ordre, à l'égard du système qui ne laisse pas l'individu vivre selon sa nature - *mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté* - Il illumine de sa pensée l'obscurantisme, il éclaire les zones sombres - *le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige : une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre* – et m'incite à diffuser son propos. De par son caractère universel, c'est cette dualité de l'être humain qui guidera mon travail de mise en scène, de scénographie et d'interprétation.

Notes de mise en scène

Le point de départ de ma réflexion scénique se base sur l'enfermement et la façon de l'appréhender intellectuellement et physiquement pour pouvoir faire bouger les lignes. Aujourd'hui, l'échappatoire à cet enfermement semble se trouver en l'image : notre propre image, celle que nous façonnons pour la société pour laquelle nous interprétons le rôle de notre vie ; l'image réalisée pour informer ou divertir ; l'image prise ou diffusée à la va-vite à l'instar des selfies ou autres instantanés relayés sur snapchat ; l'image fabriquée pour devenir réalité virtuelle. Mais ces images sont autant de leurres et forment peut-être aujourd'hui l'espace même de notre enfermement. Ils nous faut les apprivoiser pour mieux s'en détacher.

L'image jouera donc un rôle prépondérant au sein de ce texte qui se découpera en trois parties bien distinctes, trois actes (l'aveu, la pensée, l'identité) reliés les uns aux autres par des espaces musicaux et cinématographiques. L'image projetée sera tout d'abord omniprésente, distordue, déformée. Elle sera symbolique et preuve d'un monde qui ne tourne pas rond, mais représentera aussi l'être en quête d'identité par la représentation holographique du comédien, un double avec qui on peut échanger verbalement. Elle s'accélérera tout au long de la première partie accompagnée par le son d'une guitare électrique pour atteindre le paroxysme de profusion. Au fil du spectacle, elle deviendra contemplative pour au final peut-être disparaître totalement. Le son de guitare, lui, sera moins saturé pour se faire limpide.

Un Vidéo-Jockey et un guitariste seront présents au plateau afin que les espaces cinématographiés soient manipulés en direct en lien avec la musique. Bien que les grandes lignes de ces espaces soient écrites, ils laisseront la porte ouverte à l'improvisation musicale et visuelle. Par ailleurs, la présence d'un VJ sera nécessaire à la bonne articulation des dialogues entre le comédien et ses doubles filmés.

Le support des images sera à la fois prison et à la fois source de liberté. Un espace à l'intérieur duquel on peut être cloisonné mais duquel on peut sortir à tout moment. Plusieurs rideaux de fils sont donc à ce stade envisagés comme surface de projection. Amovibles ou pas, la question reste posée jusqu'à l'épreuve du plateau. Ces fils, pouvant s'apparenter à des barreaux, symbolisent aussi une partie des échappatoires possibles comme autant de chemins qui nous guident vers la sortie tel le fil qui permit à Ariane de sortir du labyrinthe.

Au delà du propos purement scénographique et technique, l'interprétation suivra le cheminement de la réflexion de l'auteur. Elle ne sera pas réaliste en devenir pathétique, mais guidée par un corps engoncé dans un carcan si petit qu'il a du mal à se mouvoir, pour finir par un corps

qui, appréhendant l'environnement qui l'entoure, trouve sa liberté de mouvement dans un cadre défini. L'énergie déployée par ce corps en mouvement donnera le rythme aux mots qui tombent.

La présence d'un(e) chorégraphe me sera donc nécessaire pour développer cette mise en scène d'un spectacle que je veux hybride à la croisée des chemins du théâtre, du cinéma et de la musique.

Éléments du projet de création

Titre de la création : **Notre besoin de consolation est impossible à rassasier** de *Stig Dagerman*

Conception : Nicolas Berthoux

Date de sortie prévue de la création : Janvier 2018

Nombre d'artistes interprètes : 1 comédien, 1 musicien, 1 video-jockey

Nombre de techniciens : 1 régisseur lumière, 1 régisseur son

Mise en scène : **Nicolas Berthoux**

Collaboration artistique : **Maude Albertier**

Interprétation : **Nicolas Berthoux**

V-jing : **Simon Astié**

Musique : **Jean Gros**

Création et réalisation vidéo: **Karen Raballand**

Création lumière et régie : **Stéphane Bazoge**

Régie son : **Guillaume Barré**

Jauge maximale prévue pour une bonne perception du spectacle : 300 personnes

Durée prévue du spectacle : 1h

Une formule lecture-musicale, interprétée par un comédien et un musicien, est aussi proposée.

Elle est dévolue aux lieux ne pouvant accueillir le spectacle ou aux actions menées en amont des représentations pouvant donner lieu à des conférences/débat.

Cette lecture regroupera, outre le texte du spectacle, un florilège des écrits journalistiques ou romancés de Stig Dagerman.

Durée : 40mns. Prix : 650 €(sans technicien) - 950€ (avec technicien)

Notre besoin de consolation est impossible à rassasier (1952)

Stig DAGERMAN (1914-1992)

Traduit du suédois par Philippe Bouquet

Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni dieu, ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un dieu : on ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même car je suis bien certain d'une chose : le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier.

En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide mais, une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et, comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime.

Qu'ai-je alors entre mes bras?

Puisque je suis solitaire : une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux. Puisque je suis poète : un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander. Puisque je suis prisonnier : un aperçu soudain de la liberté. Puisque je suis menacé par la mort : un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique. Puisque je suis menacé par la mer : un récif de granit bien dur.

Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être conviées et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux : Je suis ton plaisir – aime-les tous ! Je suis ton talent – fais-en aussi mauvais usage que de toi-même ! Je suis ton désir de jouissance – seuls vivent les gourmets ! Je suis ta solitude – méprise les hommes ! Je suis ton aspiration à la mort – alors tranche !

Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls : par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du gril de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie mais exactement le contraire d'une excuse : le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation ne prenant pas en compte ma liberté est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit : Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits, la fausse consolation me crie : Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours.

Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mot d'esprit : elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient.

Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité.

Personne ne sait quand tombera le crépuscule et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits, c'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux, par exemple, marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Que devient alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure – et quelle misérable consolation, qui n'enrichit que les Suisses !

Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs, elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie – et quelle misérable consolation, qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier !

Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Etant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature – je ne désire que ce que je n'aurai pas : confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Que devient alors mon talent si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul – mais quelle épouvantable consolation, qui me fait simplement ressentir ma solitude cinq fois plus fort !

Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote : Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois ! Mais qu'est-ce que ce bon conseil si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas – et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard !

Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler reposent côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage, et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort !

Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations, qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vraies, qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire : la vraie car, à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites.

Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre, et c'est certainement vrai. A la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et les pierres en guise de pain.

Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement esclave de mon nom que

j'ose à peine écrire une ligne, de peur de lui nuire. Et, lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir, mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu : la capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même enseveli sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe et, dans la dernière poupée, se trouvent un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un saut dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien, ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine.

Mais, venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui, tout à l'heure, suscitait mon effroi est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle ? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain, n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister ?

Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux, ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout mais : la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome.

Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui, auparavant, ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité ? Ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter ? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie.

Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu : la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de cent ans. Non seulement la félicité se situe en marge du temps mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie.

Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et, par la même occasion, celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doit mesurer. Ni le saut du abri ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance : ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite

pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait – mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l’homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L’important est qu’il fasse ce qu’il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable.

Je peux même m’affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l’idée que la mort marche sur mes talons et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu’elle constitue en me dispensant d’accrocher ma vie à des points d’appui aussi précaires que le temps et la gloire.

Par contre, il n’est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l’oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c’est que l’homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente je ne puis les briser, je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l’homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C’est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l’oiseau et que l’animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden – mais où est maintenant la forêt où l’être humain puisse prouver qu’il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société ?

Je suis obligé de répondre : nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l’instant que je le fasse à l’intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. A son pouvoir je n’ai rien à opposer que moi-même – mais, d’un autre côté, c’est considérable. Car, tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde, car celui qui construit des prisons s’exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n’aurai plus que le silence pour défendre mon inviolabilité, car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant.

Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige : une consolation qui soit plus qu’une consolation et plus grande qu’une philosophie, c’est-à-dire une raison de vivre.

Contact : Emilie Lainé / 06 19 37 27 65

diffusion@compagniemetis.fr // compagniemetis.fr