

La Comédie

**Les
productions**

de Valence

Gondar

Michel Leiris / Alice Diop et Sylvain Prudhomme

Texte et mise en scène: Alice Diop et Sylvain Prudhomme
d'après *L'Afrique Fantôme* de Michel Leiris

Production: La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche

Coproduction: MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny

Avec le soutien de l'Institut Français (en cours)

**Création octobre 23
à La Comédie de Valence**

**Centre dramatique
national
Drôme – Ardèche**

Place Charles-Huguene1
26000 Valence
+33.4.75.78.41.71
comediedevalence.com

Direction
Marc Lainé

Gondar

Texte et mise en scène: Alice Diop et Sylvain Prudhomme

D'après: *L'Afrique Fantôme* de Michel Leiris

Avec: David Geselson, Kayije Kagame

Scénographie: Marc Lainé

Vidéo: Alice Diop

L'Afrique Fantôme est publié aux Editions Gallimard.

Photos: © fonds photographique de la Mission Dakar-Djibouti - Quai Branly

Alice Diop est membre de l'Ensemble artistique de La Comédie de Valence

Création octobre 2023 à La Comédie de Valence

Production : La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche

Coproduction: MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny

Avec le soutien de l'Institut Français (en cours)

Spectacle disponible en tournée en 23-24

Contacts

Claire Roussarie

Directrice adjointe

+33 6 33 29 78 04

claireroussarie@comediedevalence.com

Maud Rattaggi

Directrice des productions

+33 6 60 14 48 27

maudrattaggi@comediedevalence.com

Le projet

Comment porter aujourd'hui *L'Afrique fantôme* au plateau et à l'écran? Quel dispositif inventer pour faire entendre tout ce que ce texte mythique continue de dire, 80 ans après, parfois involontairement, du fossé entre colonisateurs et colonisés, de la violence séculaire infligée à tout un continent, mais aussi tout simplement de la difficulté de deux mondes à se connaître et se comprendre? Comment partager la fascination qu'il exerce, le vertige qu'il donne, tant par l'acuité de certains de ses constats que par l'abîme de ses silences et de ses angles morts?

Plutôt que de simplement procéder à un montage d'extraits, il nous a semblé qu'il fallait écrire «à côté» de cet extraordinaire journal. Non pas ajouter à ses 800 pages (c'eût été d'une présomption ridicule), mais mettre sa lecture en abyme, en raconter les effets sur nous, lecteurs contemporains, pris dans des rapports à la fois hérités de ceux décrits par Leiris et renouvelés par huit décennies d'histoire écoulée depuis. En un mot: montrer des personnages en train de lire *L'Afrique fantôme*, et déplacés, transformés, «agis» par sa lecture.

Le texte de *GONDAR* fait donc alterner, à parts égales, extraits de *L'Afrique fantôme* et fragments de l'histoire de Rama, réalisatrice d'origine sénégalaise, et Thomas, écrivain, qui ont décidé de porter ensemble le texte à l'écran. Ils se rencontrent, se découvrent, comme dans *L'Afrique fantôme* Leiris et Emawayish se rencontrent et se découvrent. Rama est noire, Thomas est blanc, si bien qu'inévitablement la relation Leiris-Emawayish les poursuit, les renvoyant toujours à eux-mêmes. Tantôt c'est le désir de Leiris pour Emawayish qui fait réagir Rama. Tantôt c'est l'aveu de son absence de désir, ou de son incapacité à le vivre, qui provoque de vifs échanges entre elle et Thomas. Mais quel est-il au juste, cet empêchement auquel Leiris ne cesse de se heurter, et qui chaque fois relance plus violemment son attirance? Jusqu'à quel point tient-il à ce qui le sépare d'Emawayish? N'est-elle pas aussi le nom même du désir? Aux questions de l'écrivain répondent celles de Rama et Thomas, qui à leur tour veulent s'approcher, s'explorer. Tout comprendre et tout savoir de ce qui les unit et les sépare – comme nous tous, de toute façon, sommes toujours séparés.

Gondar dans «L'Afrique fantôme» : Leiris et Emawayish

Le 1er Juillet 1932, la mission ethnographique Dakar-Djibouti arrive à Gondar, dans le nord de l’Ethiopie, où elle va rester plus de 4 mois. Jeune secrétaire de l’expédition, l’écrivain Michel Leiris tombe amoureux d’Emawayish, fille de la prêtresse et chamane Malkam Ayyahou. Lui qui se reprochait depuis le début du voyage sa froideur, son incapacité à s’abandonner à ses propres sens, le voici qui sort enfin de son rôle de Blanc engoncé dans ses vêtements coloniaux. Quatre mois durant, il n’a plus qu’une obsession: assister aux cérémonies de possession qui ont lieu tous les soirs chez Malkam, dans une fièvre mêlée d’alcool et de fumée d’encens; voir et revoir Emawayish en transe, visitée par les esprits qui la tiennent en leur pouvoir et la plongent sous ses yeux dans l’extase. Les semaines passent, l’écrivain et la «princesse au pur visage de cire», de dix ans son aînée, plusieurs fois divorcée déjà, se rapprochent. Dans toute la ville le bruit court que Leiris est le nouveau fiancé d’Emawayish. Venu s’installer sous le même toit, il passe désormais ses nuits là, sur une paille de fortune, à quelques mètres d’elle, dévoré de punaises autant que d’inhibitions et de frustration. Et même s’il peine à vivre son désir jusqu’au bout, c’est bien d’une passion qu’il s’agit. Amour inoubliable pour Leiris, fascinant jusque dans son inachèvement, comme un symbole de la difficulté de deux mondes à se rencontrer.

«Gondar» un spectacle pour deux comédiens

Première étape vers une adaptation de *L’Afrique fantôme* pour le cinéma, *GONDAR* est un spectacle, pour 2 comédiens. Assis à la table, dans un dispositif très sobre, Rama, réalisatrice d’origine sénégalaise, et Thomas, écrivain, lisent à deux voix des extraits du texte de Leiris, qu’ils ont décidé de porter ensemble à l’écran. Reparcourant l’épisode amoureux entre Leiris et Emawayish, ils se trouvent inévitablement renvoyés à leur propre relation naissante. Leiris ne cesse de se reprocher ses inhibitions, ses empêchements, son impuissance à vivre son désir. Mais qu’en est-il du leur? Quel effet le récit de Leiris produit-il sur leur propre histoire?

Aux questions qui agitent l’écrivain, répondent peu à peu celles que Rama et Thomas se posent à leur tour. Au silence d’Emawayish, du début à la fin muette, privée d’autre existence que celle que veut bien lui prêter Leiris, répond la parole de plus en plus ample de Rama. Récit de son rapport à son propre corps noir et aux regards qu’elle a dû s’habituer à voir posés sur elle. Récit de ses histoires avec les hommes blancs qu’elle a connus. Récit de son rapport au désir en général, qui peu à peu s’affirme comme le vrai enjeu de toute cette traversée, pour Thomas comme pour elle, et comme déjà pour Leiris 80 ans plus tôt.

Le dispositif scénique

Nous envisageons un dispositif scénique très simple composé d'un grand écran de cinéma qui sera situé derrière l'espace de jeu des acteurs, et sur lequel seront projetés les images et le film, partie intégrante du spectacle.

Le fonds photographique de la mission

Nous disposons déjà d'images extraordinaires: le fonds photographique de la Mission Dakar-Djibouti, dont Michel Leiris était le secrétaire pendant tout son voyage, de 1931 à 1933. Prises par Marcel Griaule, le chef de mission, des centaines de photos en noir et blanc nous restent de ce voyage de deux ans à travers le continent africain. Conservées au Quai Branly, elles ont été mises à notre disposition, et l'autorisation nous a été donnée de les utiliser pour le spectacle. On y voit Michel Leiris et les autres membres de la mission, @ mais aussi les différents lieux traversés, les ruines des forteresses portugaises de Gondar, le lac de Tana, l'immensité aride des environs de la ville, le campement. Et bien sûr tous les protagonistes de notre histoire, Emawayish, sa mère la chamane Malkam Ayahou, les autres « possédées » de la maison. De nombreux clichés existent même des cérémonies de transe et des sacrifices rituels effectués dans la maison de Malkam, longuement décrits par Leiris.

Un film original en 35 mm et en noir et blanc

Il va de soi que cette matière extraordinaire sera présente dans le film projeté pendant le spectacle. Mais nous voudrions ajouter à ces images historiques des images d'aujourd'hui, qui racontent l'Ethiopie contemporaine et relie le texte de Leiris au présent, de la même façon que les personnages de Rama et Thomas vivent en 2021 et se posent des questions d'aujourd'hui. Un tournage à Gondar est donc prévu, sans doute début 2022, pour aller filmer la ville moderne (dont les dimensions restent modestes, et où les ruines de châteaux portugais continuent de se dresser relativement épargnées). Pour ce film Alice Diop envisage de tourner en pellicule 35 mm, en noir et blanc. Non seulement la pellicule noir et blanc du film répondra à l'argentique des photos de Griaule. Mais les images y gagneront un grain, une dimension plastique qui d'emblée situera le film ailleurs, dans un rapport plus indéfini au réel, à mi chemin du documentaire et de quelque chose de plus fantasmagorique, qui nous semble fécond. De la même façon le film travaillera constamment la frontière entre documentaire et fiction. Nous imaginons des éléments documentaires, vues de Gondar aujourd'hui, travellings à travers la ville, visages de femmes et d'hommes rencontrés dans la ville aujourd'hui, arrières-petits-enfants possibles d'Emawayish, de Malkam et d'Abba Jérôme. Mais aussi des éléments de pure fiction: scènes que nous voudrions faire jouer à des habitants de Gondar en assumant totalement la présence de l'équipe de tournage à l'image, reconstitution très libre de moments-clés du texte de Leiris, transe d'Emawyish, sacrifice du bélier que lui offre Leiris et sans doute d'autres... Tout cela fondu et remis à distance par le grain unique du 35 mm et du noir et blanc, pour obtenir un résultat que nous voudrions profondément étrange et singulier, à l'image de la puissante expérience mystique que fait Leiris pendant son séjour.

Alice Diop et Sylvain Prudhomme, mai 2021

Alice Diop

Née en 1979, réalisatrice et scénariste, Alice Diop intègre, après un master en Histoire et un DESS en sociologie visuelle, l'atelier documentaire de la Fémis, école nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Son œuvre cinématographique témoigne à la fois d'une grande exigence formelle et d'une sensibilité poignante.

Les documentaires de création qu'elle réalise depuis 2005 questionnent l'imaginaire produit sur les banlieues françaises et ceux qui y vivent. En donnant toute sa place à l'expérience vécue de populations trop souvent invisibilisées, son cinéma remet en cause stéréotypes et idées reçues et interroge le mythe de l'égalité républicaine: *La Tour du monde*, *Clichy pour l'exemple*, *Les Sénégalaises et la Sénégalaise*, *La Permanence*, *La Mort de Danton*. Son film *Vers la tendresse* a notamment obtenu le César du meilleur court métrage en 2017.

Son long métrage documentaire, *Nous*, adaptation libre du livre de François Maspéro *Les passagers du Roissy-Express* a été doublement primé au festival international du film de Berlin (Prix Encounters et Prix du Meilleur documentaire).

Elle tourne actuellement *Saint-Omer*, un long-métrage de fiction dont elle a écrit le scénario avec Marie N'Diaye. Elle est membre du Collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel.

Les croisements du cinéma avec le spectacle vivant font partie des pistes de travail qu'elle souhaite développer avec La Comédie.

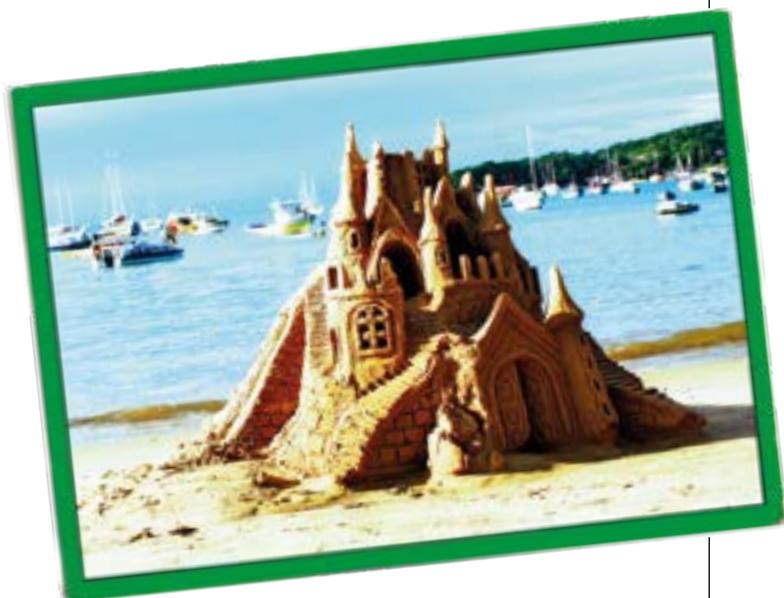
Alice Diop est membre de l'Ensemble artistique de La Comédie de Valence.

Sylvain Prudhomme

Né en 1979, auteur de romans et de reportages, récompensé en 2019 par le prix Femina pour son roman *Par les routes* (Gallimard, L'arbalète), Sylvain Prudhomme aime puiser dans le réel, partir d'une matière vécue, ouverte sur le monde, à la croisée du documentaire et de la fiction. L'Afrique contemporaine — où il a longtemps vécu et travaillé (Sénégal, Niger, Burundi, Île Maurice) — est une des sources d'inspiration principales de ses livres. Parmi ses romans récents, on peut citer *Là, avait dit Bahi*, portrait d'un vieux camionneur algérien marqué par cinquante ans d'histoire de son pays (prix Louis Guilloux 2012) ; *Les grands*, odyssée d'un ancien guitariste culte dans une capitale d'Afrique de l'ouest contemporaine (prix de la Porte Dorée, élu révélation française de l'année 2014 par le magazine *Lire*) ; ou encore *Légende* (Prix de la SCAM, Révélation de la Société des Gens de Lettres) qui revient sur les années 1980 dans le sud de la France, à travers le destin brisé de deux frères emportés par le sida. Il a également traduit l'essai *Décoloniser l'esprit*, de l'écrivain kenyan Ngugi wa Thiong'o (La Fabrique, 2011). Ses livres sont traduits dans une dizaine de langues.

Pour la scène, il a créé en 2015 avec la chorégraphe Raphaëlle Delaunay le duo *It's a match*, présenté dans de nombreux festivals, en France (Concordan(s)e, Séquence Danse au CENT QUATRE-PARIS, 3D Danse Dehors Dedans, La Belle Scène Saint-Denis à Avignon) et à l'étranger, en Europe de l'Est et en Colombie notamment. Au Bateau Feu, scène nationale de Dunkerque, il a créé en 2020 *Carnets de la frontière*, série de monologues mis en scène par Olivier Maurin, autour de portraits d'automobilistes rencontrés pendant un périple de 3000 km en autostop le long de la frontière Etats-Unis-Mexique. Il aime s'aventurer hors du champ de la littérature, explorer des formes autres avec des photographes (Sladjana Stankovic, Rima Samman, Ambroise Tézenas), des plasticiens ou encore des musiciens (le joueur de oud Fayçal Salhi, le groupe de funk éthiopien Arat Kilo).

LES PRODUCTIONS DE LA COMÉDIE DE VALENCE

Les créations

Ladilom

Tünde Deak / Léopoldine Hummel
Création juil. 22
Disponible en tournée en 23-24

En travers de sa gorge

Une trilogie fantastique (2)
Marc Lainé
Création sept. 22
Disponible en tournée en 23-24

Gondar

Alice Diop / Sylvain Prudhomme
Création oct. 23
Disponible en tournée en 23-24

L'Art de la joie

Goliarda Sapienza / Ambre Kahan
Création nov. 23
Disponible en tournée en 23-24

Nos paysages mineurs

Marc Lainé
Création sept. 21
Disponible en tournée en 23-24

En finir avec leur histoire

Marc Lainé
Création janv. 24
Disponible en tournée en 23-24

Également en tournée

La Vie invisible

Guillaume Poix / Lorraine de Sagazan
Création sept. 20
Disponible en tournée en 23-24

Je suis une fille sans histoire

Alice Zeniter
Création oct. 20
Disponible en tournée en 23-24

Comédie / Wry smile Dry sob

Samuel Beckett / Silvia Costa
Création à huis clos en oct. 20
Disponible en tournée en 23-24

Nosztalgia Express

Marc Lainé
Création à huis clos en janv. 21
Disponible en tournée en 23-24

La comparution (la hoggra)

Guillaume Cayet / Aurélia Lüscher
Création à huis clos en mars 21
Disponible en tournée en 23-24

La Femme au marteau

Silvia Costa / Marino Formenti / Galina Ustvol'skaja
Création nov. 21
Disponible en tournée en 23-24

Tünde [tyndé]

Tünde Deak
Création mars 22
Disponible en tournée en 23-24

La Chambre désaccordée

Marc Lainé
Disponible sur demande

Poil de carotte

Jules Renard / Silvia Costa
Disponible sur demande

À venir

Sous nos yeux

Une trilogie fantastique (1)
Marc Lainé / Stephan Zimmerli
Création de la version scénique automne 24
Disponible en tournée en 24-25

Au fond de vos têtes

Une trilogie fantastique (3)
Marc Lainé
Création automne 24
Disponible en tournée en 24-25