

Survivre au XXe siècle

Le théâtre physique, le public, les créateurs, les acteurs et les danseurs

Jerry Snell and STP

Number 94 (1), 2000

Engagement nouvelle vague

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/25826ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Cahiers de théâtre Jeu inc.

ISSN

0382-0335 (print)

1923-2578 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Snell, J. & STP (2000). Survivre au XXe siècle : le théâtre physique, le public, les créateurs, les acteurs et les danseurs. *Jeu*, (94), 72–80.

Survivre au XXe siècle

Le théâtre physique, le public, les créateurs, les acteurs et les danseurs

Quelle est la vitesse de la stupidité ?
Combien de temps faut-il pour que l'action physique remplace la pensée ?
Quelle est la différence entre diversion et divertissement ?

Pouvons-nous, créateurs en chair et en os que nous sommes, faire concurrence aux illusions fabriquées par les grandes entreprises qui exploitent sans scrupule des figures mythiques universellement admirées (John Lennon) pour en faire des publicités télévisées (*crees en Golf*¹) captées par des yeux si revenus de tout qu'ils peuvent être témoins de telles perversités sans le moindre haut-le-cœur ?

Que devons-nous faire, nous, administrateurs, mimes et danseurs du théâtre physique, qui cherchons à faire passer le frémissement humain transformé en émotion et en message ? Que devons-nous communiquer à notre public (à la société) en cette fin de siècle, et par quels moyens ?

EST-CE DU THÉÂTRE, UNE DISTRACTION OU UN CAMOUFLAGE ?

Le nouvel opéra de Bob Wilson, en TROIS DIMENSIONS avec SON NUMÉRIQUE DOLBY/THX/HYPER-STÉRÉO et RÉALITÉ VIRTUELLE dans un DÉCOR HOLOGRAPHIQUE...

Y a-t-il des acteurs ?

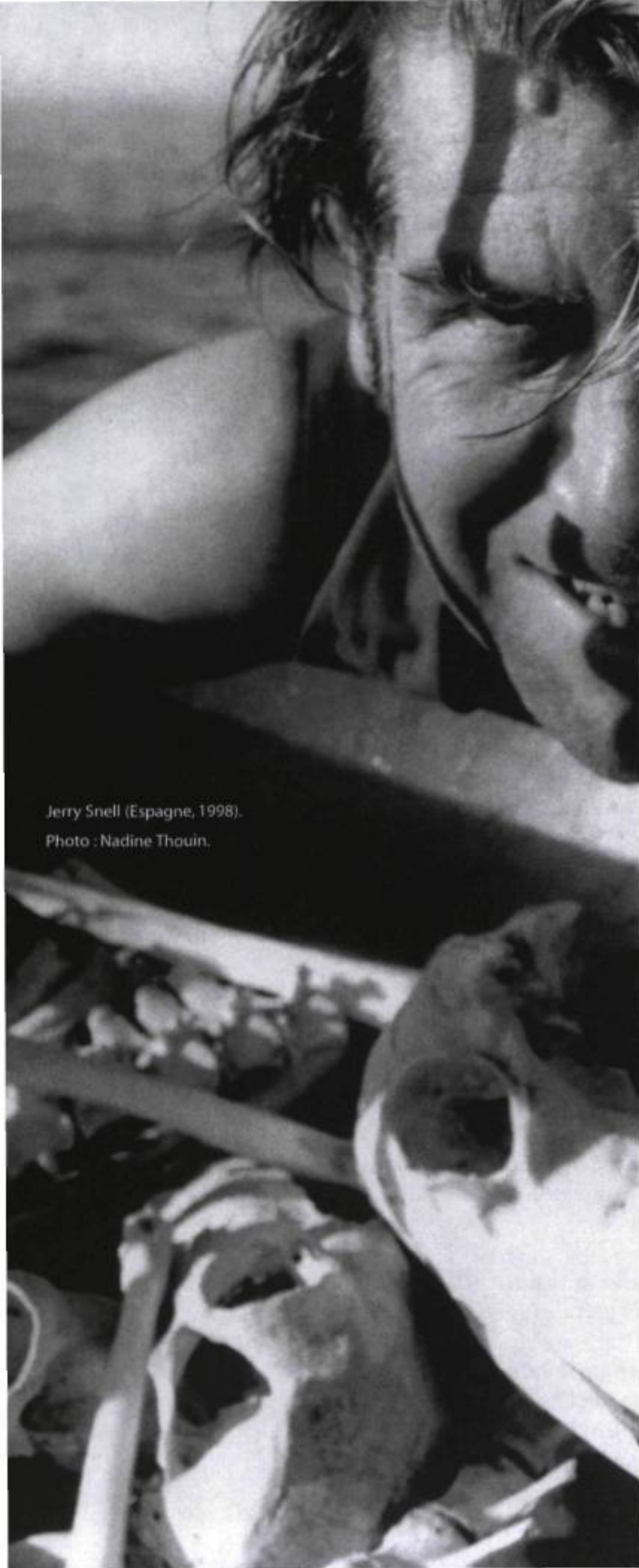
SILENCE

Un homme avance lentement vers le futur
Il parle de vérité, d'amour et d'humanité
Ses mots sont les mouvements silencieux de son corps

Plus tard, ses mots se perdent dans le bruit infernal des machines
Et l'image de Charlie Chaplin s'évanouit...

1. *Creas en Golf* (croyez en Golf) fait allusion à une publicité vue à la télévision espagnole où des images de la Golf de Volkswagen défilaient au son de la chanson *God* de John Lennon.

Jerry Snell (Espagne, 1998).
Photo : Nadine Thouin.

À jamais

* * *

Charlie Chaplin était un visionnaire, un poète, un clown, un grand maître du cinéma, du jeu physique, de la comédie, du mime et de la communication internationale.

Il traitait de compréhension humaine, de confiance et d'amour.

Pourquoi cet artiste a-t-il été mis sur une liste noire et interdit de séjour aux États-Unis pendant des décennies ? En quoi son message d'amour et de compassion effrayait-il tant les Américains ?

* * *

CHAPLIN – Compréhension universelle et communication

MONTY PYTHON'S FLYING CIRCUS – Commentaire social et politique (comédie) et profonde analyse de l'hypocrisie humaine.

L'artiste qui veut survivre et libérer son public du vaste désert de la banalité commerciale devra réaliser une solide union de ces deux approches : celle de Chaplin et celle de Python.

Pour que l'art du langage physique, du mime ou de la danse survive à notre époque, il faut revenir aux sources mêmes de la communication NON VERBALE. Il faut comprendre pourquoi nous avons choisi cette voie : pour faire passer nos idées, nos sentiments et notre compréhension des choses sans barrières culturelles, verbales, sociales ou politiques. L'essence – le besoin de communiquer.

Amour et compassion

* * *

UN MIROIR DE NOTRE SOCIÉTÉ

Nous avons tenté de créer un spectacle (*KRIEG*) qui s'inspirait d'une certaine vision des débuts de la guerre en Bosnie – Sarajevo. En commentant ce spectacle, une journaliste posait les grandes questions suivantes :

[...] [un spectacle] qui s'interroge sur le rapport – qui doit bien exister – entre l'humain et le crime collectif, qui questionne la morale des nations. Risque pour le spectacle : peut-on représenter la cruauté ? Danger pour le spectateur : peut-il absorber l'atrocité évoquée, peut-il soutenir la confrontation de l'inhumain et de l'art ? Danger pour les acteurs-danseurs-chanteurs : peut-on vraiment jouer l'intensité d'un tel propos ? Danger pour le théâtre : peut-on lui demander d'exprimer ce que le texte, les voix, les instruments, les corps, bref tout ce qui est vivant au théâtre, qui ne participe pas uniquement des conventions et de la technique, s'épuise dramatiquement à signifier ? La performance est appelée à dépasser les codes, puisqu'il est impossible d'accepter une représentation stéréotypée ou socialisée du drame absolu.

Guylaine Massoutre, « *Krieg* », *Jeu* 67, 1993.2, p. 165.

Une représentation stéréotypée ou socialisée du drame absolu ?

Ça c'est le travail des médias !

Étienne Decroux disait toujours : « Enlevez tout ce qui n'est pas nécessaire, cherchez l'essentiel du mouvement. »

La création, c'est la même chose.

Qu'est-ce que la communication ?

Qu'est-ce qui est essentiel ?

Avons-nous compilé un montage de belles images qui n'existe que pour le plaisir exquis d'exister ? Ou y a-t-il un message dans tout ça ?

Est-ce qu'on passe des idées ?

Ou si on passe le temps ?

Le théâtre physique, le mime, la danse peuvent-ils jouer un rôle actif dans notre société ou ne peuvent-ils être qu'un miroir impassible, une mise en relief des illusions de la non-vérité ?

Les arts de la scène ont-ils perdu le pouvoir ou l'envie de transformer/éduquer/provoquer un public à la dérive sur un océan de sensations préfabriquées ?

C'est notre devoir et notre responsabilité de fouiller en profondeur la signification de ce que nous exprimons sur scène. Il faut éviter le piège de l'expression pure et simple des opinions personnelles. Une expérience concrète, fondée sur la vraie vie, le vrai monde. Pas de ces stéréotypes surdramatisés qui véhiculent des mensonges si souvent

Buster Keaton et Charlie Chaplin se préparant pour leur numéro de pantomime dans *les Feux de la rampe* (*Limelight*, 1953).

Arnold Schwarzenegger
Jean-Claude Van Damme
Sylvester Stallone

Quel est leur message international adressé au monde ?

TUEZ VOTRE ENNEMI
AUSSI VIOLEMMENT QUE POSSIBLE
ET DANSEZ SUR SA CERVELLE

Quelques acteurs physiques des premiers temps du cinéma (ceux que le public a oubliés) :

Buster Keaton
Stan Laurel
Harold Lloyd
Charlie Chaplin

répétés qu'ils en viennent à être perçus comme des vérités. Les acteurs de la télévision cherchent à payer leur loyer comme tout le monde, mais il ne faut pas confondre cela avec la réalité...

Jamais il n'a été plus difficile d'entendre la voix peu flatteuse de la vérité ; jamais plus difficile non plus, une fois cette voix entendue, de la suivre. En effet, rien dans le monde qui nous entoure ne soutient notre choix, et l'ensemble de la société dans laquelle nous vivons semble nier toute notion du sacré, tout sens d'éternité. Au moment même où le genre humain est menacé des plus graves dangers et où son avenir est totalement remis en cause, il se trouve plongé dans le plus grand désarroi, pris au piège d'un cauchemar qu'il s'est lui-même créé.

Sogyal Rinpoche, *Livre tibétain de la vie et de la mort*

* * *

CHARLIE CHAPLIN

Acteur universel ayant eu recours au sarcasme, à l'humour et à l'action dramatique pour exprimer sa quête inépuisable d'amour. Un artiste international qui ne planait pas quelque part au-dessus de la tête de son public, mais visait droit au cœur...

Aujourd'hui, qui s'en souvient ?
Crees en Golf

Quelques acteurs physiques contemporains (ceux que le public connaît le mieux) :

Quels étaient leurs thèmes universels ? La perpétuelle incompréhension de l'homme envers son environnement et sa quête éternelle d'amour.

Qu'a-t-il bien pu se passer entre la période 1930-1940 et la période 1990-2000 ?

Le public est-il programmé ?

Quelle évolution visuelle a transformé un public qui pouvait rire devant les malheurs subtils (et moins subtils) d'un monsieur Tout-le-monde luttant contre les lois de la nature dans un monde qu'il ne comprend pas et auquel il ne parvient pas à s'adapter, en un public qui ne semble pouvoir réagir qu'à un humour de Parc jurassique ou à Du Sang pour Déjeuner sur les ondes de CNN (Cable News Network) ?

La capacité de faire des choses terribles de manière organisée et systématique repose sur la « NORMALISATION ».

Edward S. Herman, *The Banality of Evil*

Si nous voulons créer des performances physiques qui transcendent le stéréotype et parviennent à accroître les prises de conscience du spectateur au lieu de bloquer son évolution, il faut comprendre comment le public perçoit les images, comment elles passent de l'œil au cerveau et comment, aujourd'hui, on s'efforce d'empêcher ce passage de sorte que l'image parvenue à l'œil n'est plus transmise au cerveau, mais plutôt détournée vers les zones de plaisir.

NORMALISATION POUR DÉBUTANTS

J'ai grandi dans les années 1960 et 1970. La vie d'un jeune à cette époque, aux États-Unis comme au Canada, ressemblait un peu à celle d'un rat de laboratoire (un cobaye). Toutes les formes de contrôle de la pensée ont été essayées sur nous dans le but de changer et de manipuler notre vision de la réalité et du monde.

En voici un exemple :

Il y avait un grand nombre d'émissions de télé qui gravitaient autour du thème des COWBOYS et des INDIENS.

Tout le monde voulait être un COWBOY.

Et que font les COWBOYS ?

ILS TUENT DES INDIENS !!!

C'est comme ça que nous avons été élevés et on ne trouvait pas ça étrange. Tuer des Indiens était une activité normale.

C'était l'intégration du génocide des Indiens d'Amérique dans les écoles, la société et la culture de l'Amérique du Nord. Le massacre des Indiens était une activité normale et un spectacle divertissant. Personne ne se posait de questions. C'était un film, une émission de télé, un jeu, etc. Les COWBOYS étaient des héros, des bons gars (quelques années plus tard, un de ces cowboys – Ronald Reagan – allait même devenir président des États-Unis).

Après nous avoir initiés (nous, public naïf) au concept bon gars-COWBOY, méchant-INDIEN, il ne restait plus qu'à faire varier l'identité du méchant, car le bon restait toujours un COWBOY blanc, américain et toujours du bord de ceux qui ont raison.

Le MÉCHANT, lui, après avoir été Indien, allait devenir Allemand, Japonais, Cubain, Vietnamiens, Arabe, selon la guerre qu'on tentait de nous vendre. Du point de vue du public bien éduqué (lire bien programmé), le MÉCHANT est l'ENNEMI et

Il doit MOURIR
LE PLUS VIOLEMMENT POSSIBLE
POUR QU'ON PUISSE DANSER SUR SA CERVELLE

Voilà en quoi consiste le contrôle de la pensée dont sont passés maître les médias nord-américains, la télévision, le cinéma et, plus que tout autre, le réseau CNN. Et le degré de violence nécessaire pour tuer ces MÉCHANTS créés par les Américains ne cesse de croître... c'est normal.

Tiré d'un rapport des services américains d'aide à l'étranger, 1963 :

La cible ultime est l'esprit humain. Il peut être « modifié », il peut être privé de tout pouvoir d'expression ou il peut être anéanti, mais il reste toujours la cible critique.
USOM, Bureau des Affaires rurales de Saïgon, mai 1963

Comment le théâtre physique, le mime et la danse peuvent-ils arracher le spectateur au « *Pleasure Dome* » des dinosaures tridimensionnels de l'holographie numérique pour le ramener à la bête platitude de la souffrance humaine réelle ?

Est-il possible de renverser les effets de la normalisation ?

Nous, les créateurs, devons analyser les modes de consommation visuelle des spectateurs pour comprendre ce qui pénètre l'œil et ce qui réussit à franchir la barrière et à se rendre jusqu'au cerveau (un chemin peu fréquenté). À défaut de faire ce travail d'analyse des perceptions et des mécanismes de pensée du spectateur, il restera impossible de court-circuiter les règles et politiques créées par les grandes entreprises qui ont réussi à placer des générations entières d'êtres humains dans une sorte d'état second et à leur faire croire que le trésor au bout de l'arc-en-ciel n'est rien d'autre qu'une AUTO NEUVE.

CREES EN GOLF ?

Nos performances d'imagerie physique n'ont pas pour but de rivaliser avec la technologie multimédia ou l'imagerie haute vitesse, mais plutôt de comprendre *pourquoi* elles existent, *qui* les a mises là et *que* veut-on nous empêcher de savoir.

Comment notre société est-elle passée de Charlie Chaplin à John Wayne puis à Arnold Schwarzenegger ?

Si nous analysons ce cheminement en profondeur, peut-être en viendrions-nous à comprendre pourquoi Charlie Chaplin a fait si peur aux Américains.

* * *

SILENCE MORTEL

Un homme avance lentement vers le futur,
Pendant un instant, la machinerie s'arrête
et on peut entendre ses mouvements...

Je regrette,
mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon métier.
Je ne veux pas gouverner ni conquérir qui que ce soit.
J'aimerais venir en aide à tout le monde si possible,
aux Juifs, aux Gentils, aux Noirs, aux Blancs.
Nous voulons nous aider les uns les autres.
Les hommes sont comme ça.
Nous voulons vivre du bonheur des autres
et non de leur malheur.
Nous n'avons pas envie de nous haïr ni de nous mépriser.
Dans ce monde, il y a de la place pour tous.
Et la bonne terre est riche
et peut subvenir aux besoins de chacun.

La vie peut être libre et belle,
mais nous nous sommes égarés.
La cupidité a empoisonné l'âme humaine,
elle a dressé dans le monde des barrières de haine,
elle nous a fait marcher au pas de l'oie vers la misère et le massacre.
Nous avons découvert le secret de la vitesse, mais nous nous sommes cloîtrés
La machine qui produit l'abondance nous a appauvris.
Notre science nous a rendus cyniques ;
notre intelligence nous a rendus cruels et sans pitié.
Nous pensons trop et nous ne sentons pas assez.
Nous avons besoin de bonté et de douceur.
Sans ces qualités,
la vie ne sera que violence
et tout sera perdu.
L'avion et la radio
nous ont rapprochés.
La nature même de ces inventions
est un appel à la bonté de l'homme,

La Conquête de l'Ouest (How the West Was Won, 1962).

un appel à la fraternité universelle,
à l'unité de tous.

En ce moment même, ma voix atteint
des millions d'hommes, de femmes et de petits enfants désespérés,
victimes d'un système qui pousse les hommes à torturer
et à emprisonner les innocents.

À ceux qui peuvent m'entendre, je dis :

« Ne désespérez pas. »

Le malheur qui nous accable
n'est dû qu'à la cupidité,
à l'amertume des hommes
qui redoutent de voir l'humanité progresser.

La haine des hommes passera,
et les dictateurs meurent,
et le pouvoir qu'ils ont arraché au peuple,
le peuple le reprendra.

Et tant que ces hommes mourront,
la liberté ne périra jamais.

Soldats ! Ne luttez pas pour l'asservissement !
Luttez pour la liberté !
Dans le dix-septième chapitre de l'Évangile selon saint Luc, il est écrit
que le royaume de Dieu est au milieu de vous...
non pas au cœur d'un seul homme, mais en tous les hommes.
En vous !
Vous, le peuple, avez le pouvoir...
Le pouvoir de créer le bonheur !
De rendre la vie libre et belle,
de faire de cette vie une merveilleuse aventure.
Alors, au nom de la démocratie,
usons de ce pouvoir,
unissons-nous.
Luttons pour créer un monde neuf,
un monde qui accordera à tous les hommes la possibilité de travailler,
qui donnera un avenir à la jeunesse et la sécurité à la vieillesse.
C'est en vous promettant tout cela
Que des tyrans ont pris le pouvoir.
Mais ils mentent ! Ils ne tiennent pas leurs promesses !
Ils ne les tiendront jamais !
Les dictateurs se libèrent, mais ils asservissent le peuple.

Luttons maintenant
pour libérer le monde,
pour abattre les barrières entre les nations,
pour en finir avec la cupidité, la haine et l'intolérance.
Luttons pour un monde bâti sur la raison,
Un monde où la science et le progrès
Conduiront au bonheur universel.
Soldats, au nom de la démocratie,
UNISSONS-NOUS !

Le Dictateur, Charles Chaplin, 1940. ¶

FIN

Traduit de l'anglais par Rosemarie Bélisle

Acteur, chanteur, musicien, metteur en scène et chorégraphe, Jerry Snell a été l'un des membres fondateurs de Carbone 14, groupe au sein duquel il a œuvré de 1980 à 1995. En 1996, il fondait sa propre compagnie, Snell-Thouin-Project (STP), qui a effectué de nombreuses tournées à travers le monde.

Physical theatre, el publico, los actores y los ballarines sobrevivir al s. XX est une commande spéciale du directeur de Teatres de la Generalitat Valenciana, en Espagne. Ce texte a été publié à l'occasion du 8a Mostra Internacional de Mim.

Charlie Chaplin dans le
Dictateur, 1940.