

le petit gard rouge

Dossier
de création

Textes
et dessins
Chen
Jiang Hong

Mise en
scène
François
Orsoni

Création	Mars 2022 À la MC 93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis
	Spectacle jeune public pour grand plateau
Textes et dessins	Chen Jiang Hong
Mise en scène	François Orsoni
Scénographie, vidéo	Pierre Nouvel
Création lumière	Pierre Nouvel et François Orsoni
Décor et costumes	Natalia Brilli
Dessins	Chen Jiang Hong
Narrateur.trice	(en cours)
Bruitage	Éléonore Mallo
2 danseuses	(en cours)
Régie générale	Antoine Seigneur Guerrini, François Burelli
Création sonore et régie son	Valentin Chancelle
Régie vidéo	Thomas Lanza
Rédaction des entretiens et textes du dossier	Alicia Dorey
Production	Théâtre de Nénéka
Coproduction	MC 93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, Spaziu Culturale Natale Rochiccioli de Carghjese, La Ferme du Buission - Scène nationale de Marne-la-Vallée. (en cours)
Compagnie soutenue par	La collectivité de Corse et la Ville d'Ajaccio
Construction décor par	Les ateliers de la MC 93, Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis

*Le petit garde rouge est édité à l'École des loisirs sous le titre **Mao et Moi**.*

Dessins © Chen Jiang Hong

Calendrier de création

Résidences

Spaziu Culturale Natale Rochiccioli - Cargèse
5 > 15 Octobre 2021

MC 93
14 > 22 Décembre 2021
4 > 9 Janvier 2022
22 Février > 9 Mars 2022

Première

10 Mars 2022
MC 93, Bobigny

Calendrier de diffusion (en cours)

10 > 19 Mars 2022
MC 93, Bobigny
(12 représentations)

27 > 29 Mars 2022
Théâtre Jean Vilar, Suresnes
(5 représentations)

5 Avril 2022
Théâtre de Propriano
(2 représentations)

7 et 8 Avril 2022
Ajaccio
(3 représentations)

12 et 13 Avril 2022
Bastia
(2 représentations)

L'histoire

Album autobiographique de Chen Jiang Hong paru en 2008 à l'École des loisirs sous le titre *Mao et Moi, Le petit garde rouge* retrace le parcours d'un enfant chinois pris dans la tourmente de l'Histoire. Alors qu'il coule une enfance paisible auprès de ses parents, grands-parents et sa sœur sourde-muette, sa vie est bouleversée par l'arrivée de la Révolution Culturelle.

Cet épisode affleurerait déjà dans *Les Contes Chinois*, précédente adaptation de deux autres ouvrages de Chen Jiang Hong par François Orsoni: "*Le Prince tigre* est déjà une métaphore de l'exil, l'histoire d'un enfant

parti seul se confronter à un monde hostile, tandis que *Le Cheval magique* de Han Gan raconte l'histoire d'un enfant qui s'émancipe à travers l'art. Nous avons déjà là deux éléments essentiels de la vie de Chen. *Le petit garde rouge* — traduction littérale du titre chinois — se place à ce moment précis où tout bascule.”

Violence, spoliation, propagande, humiliation... Chen assiste avec ses yeux d'enfant à l'éclosion d'un monde où l'on brûle les livres et détruit les souvenirs, révolution longtemps idéalisée par le monde Occidental.

Note d'intention du metteur en scène

J'ai découvert le travail de Chen sur une vidéo dans laquelle on le voyait dessiner devant des enfants. L'énergie qu'il dégageait m'avait beaucoup ému. La puissance du dessin fascinait ces enfants, médusés, concentrés, hilares autour de lui... C'est à partir de ces quelques images que je suis allé vers ses livres.

Les choses se sont faites peu à peu: d'abord sous la forme de performances dans des festivals de littérature jeunesse ou de BD, quand Chen était l'invité. Et avec des moyens très simples, nous proposons une mise en espace de ses histoires illustrées.

J'ai ensuite proposé au scénographe Pierre Nouvel de nous rejoindre, et c'est ainsi que sont nés les *Contes chinois*. Le spectacle a rencontré un large public, souvent sur de très grands plateaux, et toujours, de représentation en représentation, la simplicité du dispositif a su opérer. Lorsque Chen se met à dessiner, le silence s'installe. Cette succession de signes abstraits, comme une dramaturgie qui s'invente en direct, touche les enfants à l'endroit de leur imagination pour devenir quelque chose de très concret.

Lorsque nous avons voulu refaire un projet ensemble, j'ai souhaité adapter *Mao et Moi*, œuvre autobiographique, sorte d'album documentaire illustré de la vie d'un enfant durant la révolution culturelle.

Il s'agira de raconter la même histoire qu'avec les *Contes chinois* finalement, mais d'une autre manière. Chen est un être déraciné. Toute sa vie est imprégnée de cela. C'est cet exil et cette quête d'identité, ce regard qu'il pose aujourd'hui sur son pays qui est ici en jeu.

Lors de la première séance de travail, j'ai demandé à Chen de lire son propre texte. Au bout de quelques lignes, il était en larmes, soudainement replongé dans ce passé douloureux.

Nous avons tous compris que la Révolution culturelle chinoise avait été extrêmement traumatique, alors même que le petit garde rouge est écrit avec la plus grande délicatesse. En racontant de simples faits, il livre avec une grande sincérité un moment de vie très puissant.

Le tour de force de ce récit est de réussir à ne porter aucun jugement sur l'événement politique que fut la Révolution culturelle. Il nous conte la réalité du quotidien et ses conséquences très concrètes sur la vie d'un enfant: la disparition des poules, le départ brutal du père pour de nombreuses années, la fin de toute forme d'identification personnelle, les humiliations publiques, le manque de nourriture, les psaumes maoïstes récités naïvement non sans une certaine fierté...

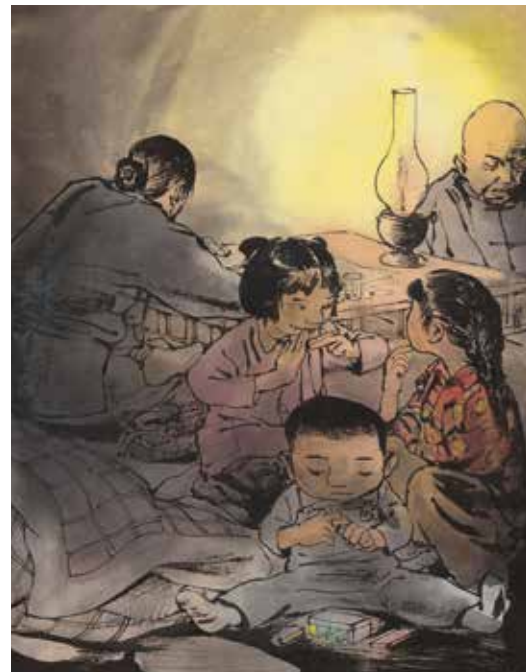
Ce spectacle racontera la vie d'un enfant qui réussit à transformer une expérience extrêmement dure en une voie d'émancipation. Chen a quitté la Chine peu de temps après avoir fini les beaux-arts de Pékin, pour se reconstruire ailleurs, dans ses livres, dans ses images et dans ses tableaux, en France et maintenant avec nous sur la scène.

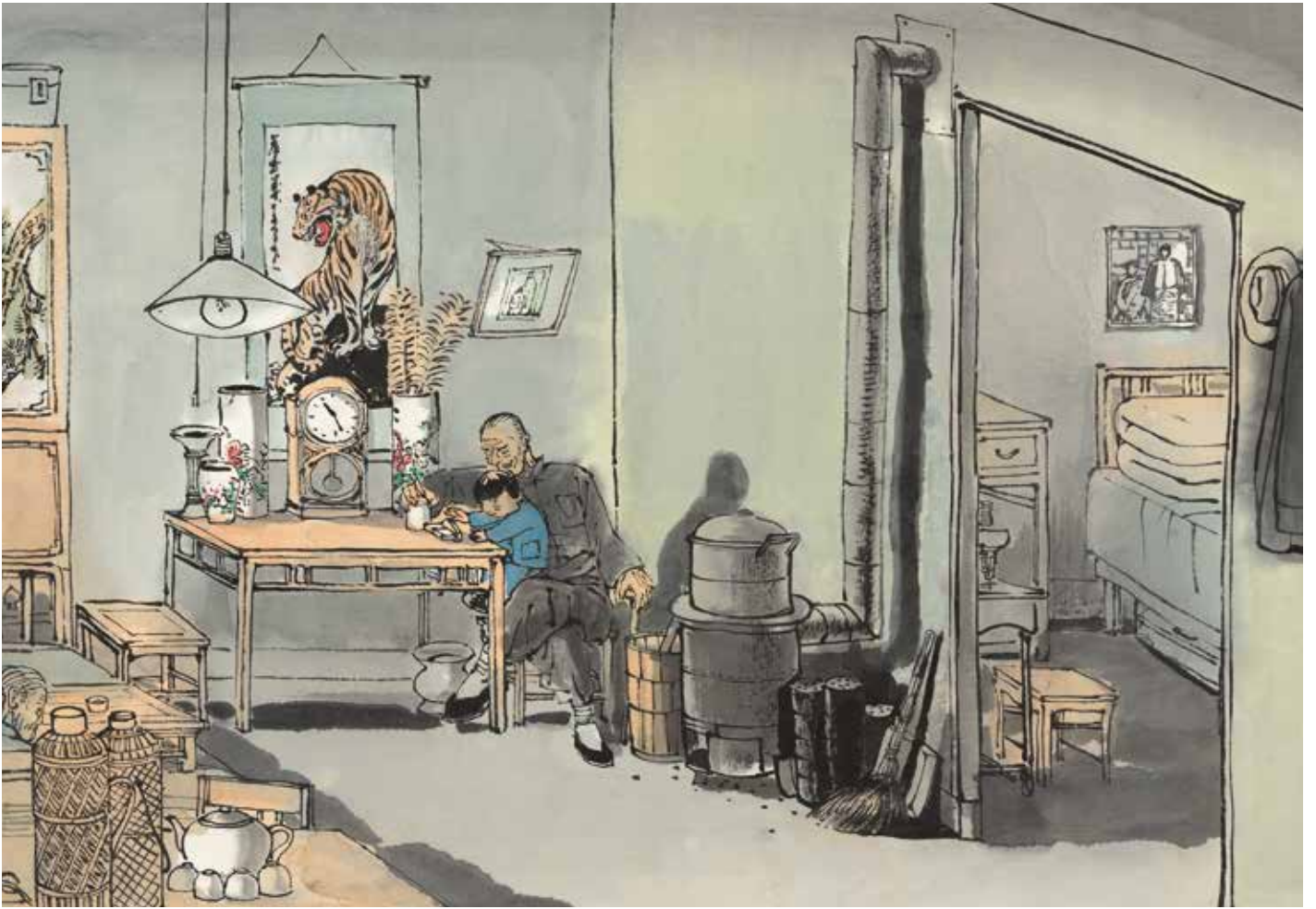
La réalité mentale de l'abstraction imprègne son œuvre picturale. Mais il a une grande générosité avec les enfants et exprime aussi la poésie du quotidien avec ses pinceaux, avec comme port d'attache cette maison familiale qui constitue le point de départ de sa créativité. C'est la vie d'un enfant dans cette maison pendant la Révolution culturelle que raconte *Le petit garde rouge*. L'ennui, les jeux malgré la violence politique, la vie de famille, l'insouciance et les croyances mystérieuses.

C'est autour de cette maison que nous allons construire le spectacle. Comme une cabane protectrice, elle sera ce qui reste de ce passé, ce que Chen nous ramène de cet épisode de sa vie. Ce sera l'endroit d'où il dessine, sa boîte à outil, à construire de l'imaginaire, du rêve, une cabane dans les images.

Demain, il sera face à nous et en action, la preuve vivante d'une histoire toujours en mouvement. En découvrant ce récit, les enfants inscrivent en eux la force d'un chemin initiatique, avec la présence de Chen sur le plateau, en tant qu'illustrateur et scénographe de sa propre vie.

François Orsoni

Note de l'auteur

Mon premier travail étant avant tout d'être peintre, le livre et le théâtre me sont arrivés comme des cadeaux du ciel. Je pourrais presque dire que j'ai illustré et écrit des histoires par accident. Lors de la précédente création de François autour des *Contes chinois*, j'ai envisagé le projet comme un pur moment de partage, avec toujours beaucoup d'insouciance, et je pense que c'est aussi pour cela que le spectacle a rencontré un si large public.

Je ne ressens jamais aucune angoisse à l'idée de monter sur scène, je le fais toujours avec plaisir et légèreté. Au fil des représentations, j'ai beaucoup appris sur le théâtre, et c'est avec une grande joie que je poursuis cette adaptation du *Petit garde rouge*, qui est un livre extrêmement important pour moi.

C'est un livre très personnel, dans lequel je retrace l'histoire de la Chine à travers celle d'un enfant.

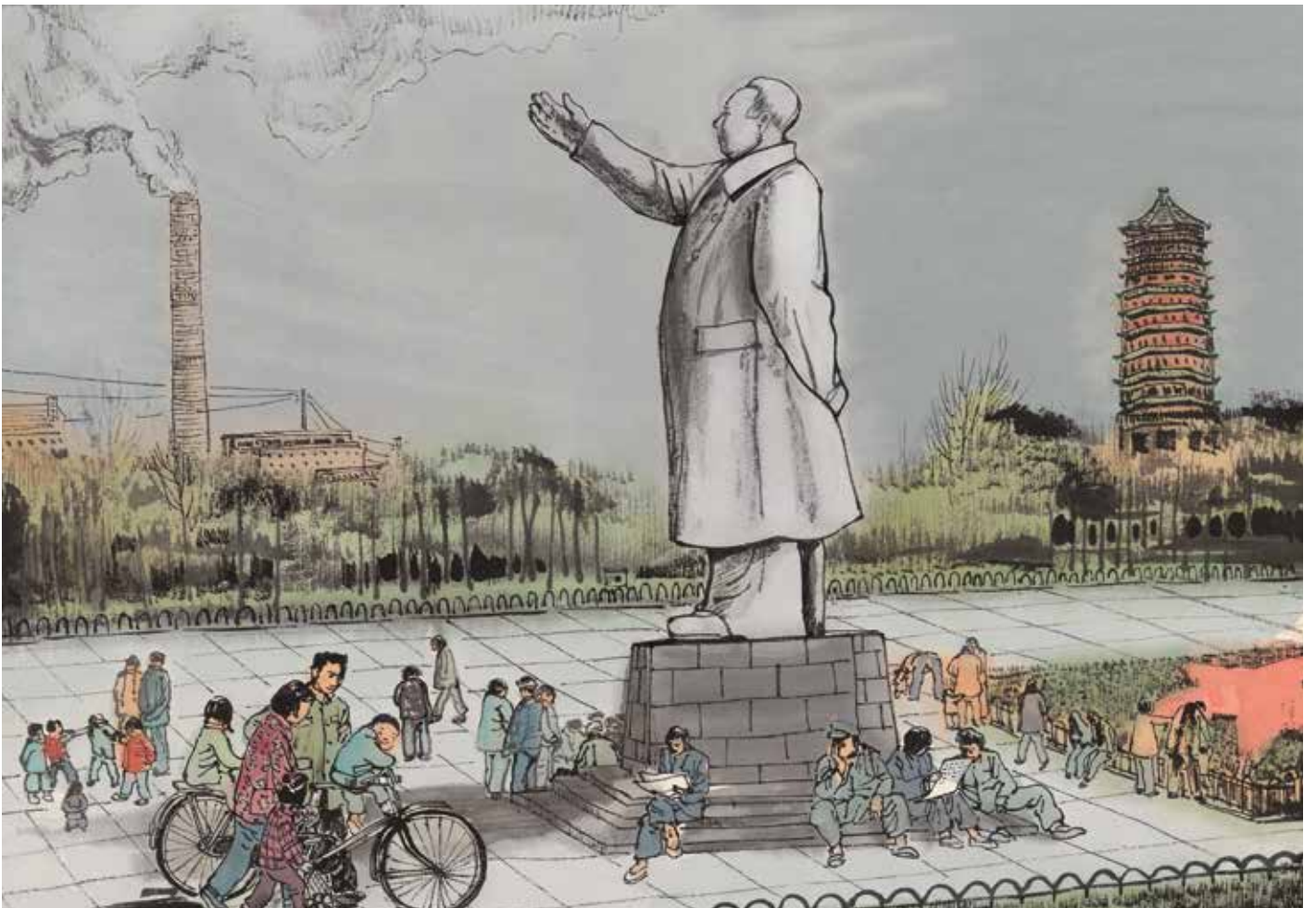

Je pense qu'il est de mon devoir de transmettre ce récit aux jeunes générations, afin qu'elles puissent mieux comprendre la Chine d'aujourd'hui, mais aussi comment cet épisode a durablement marqué le 20ème siècle.

Je vois aujourd'hui cela comme une mission, à la fois politique et humaniste, et le théâtre permet cela, bien au-delà du livre. Je ressens la nécessité de me faire "l'outil" d'une ambition artistique qui me dépasse, et d'avoir le courage de me confronter à mon passé sur un plateau.

C'est avec beaucoup d'émotion, et un sentiment de véritable responsabilité vis à vis du jeune public, que je souhaite donner suite à la belle aventure esthétique et humaine qu'ont été les *Contes chinois*.

Chen Jiang Hong

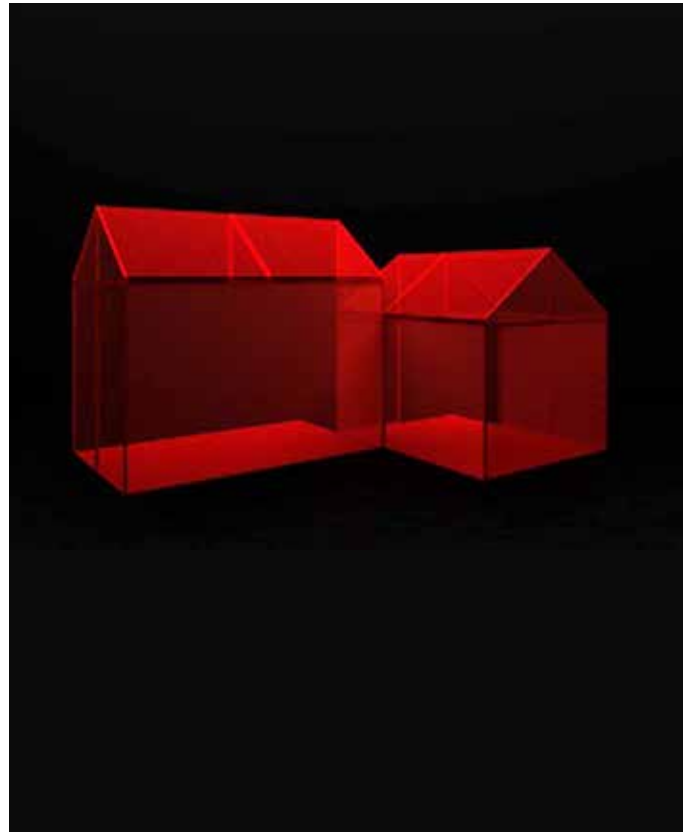

La scénographie

Dans la continuité des contes chinois, *Le petit garde rouge* s'inscrit dans une esthétique épurée où l'espace est un support de jeu pour les interprètes et une surface de projection pour le dessin.

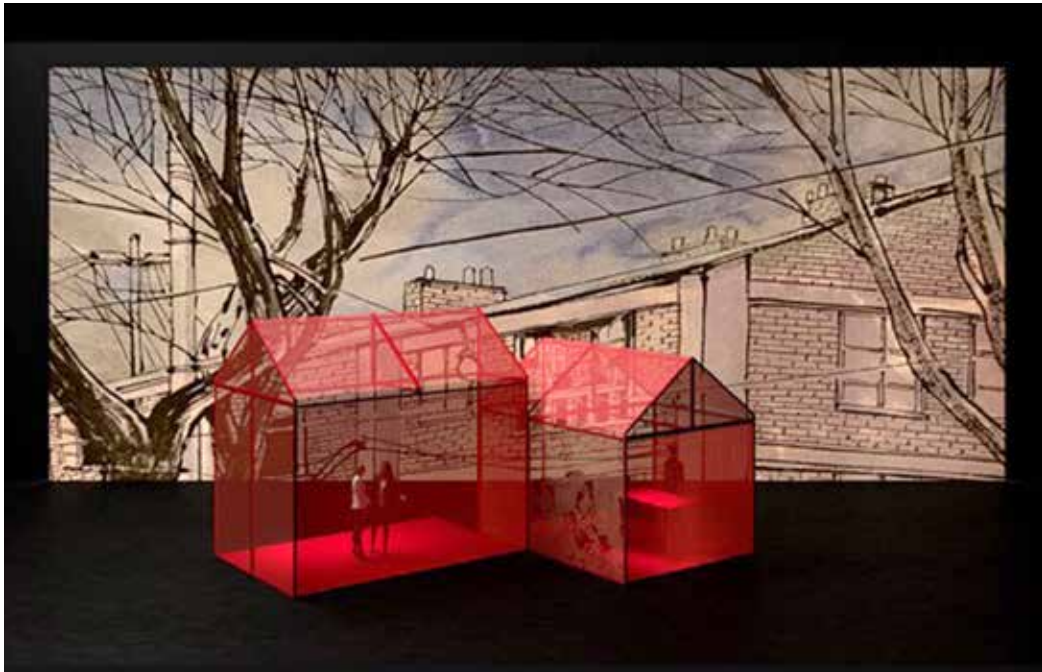
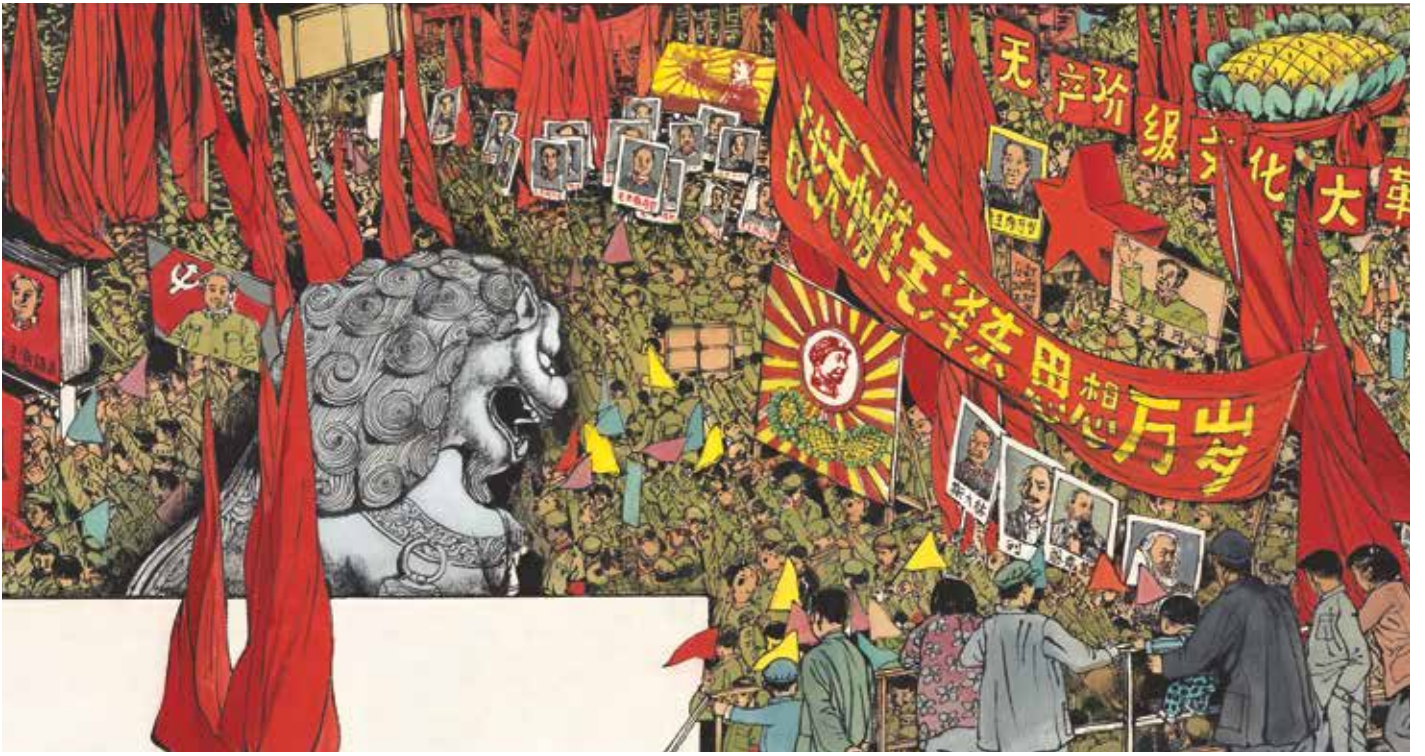
Une maison en angles, aux arêtes filaires et minimales est au centre de la scène, elle symbolise à la fois la maison d'enfance de l'artiste et son atelier.

Ses parois habillées par un voile rouge transparent couvrent où dévoilent selon l'éclairage les silhouettes en jeu, un narrateur, un bruiteur, un musicien, des danseuses, habiteront cet espace pour donner vie au spectacle.

Cette structure fantomatique à la silhouette inspirée de maisons ouvrières sert à la projection des dessins que Chen exécute en direct. Un cyclorama couvre le fond de la scène, et sera utilisé lui aussi comme surface de projection permettant de faire dialoguer, par un jeu de transparence, plusieurs dessins simultanément.

L'espace tout entier porte l'ambivalence du souvenir à la fois évanescent mais aussi structurant et concret dans les sensations qu'il nous laisse.

Mao et Moi, quelques extraits

Le printemps est arrivé.

Nous sommes en 1966, dans une grande ville du nord de la Chine.

Une petite rue grise. Une odeur de charbon flotte dans l'air.

Des fils électriques s'agitent au vent.

Dans une rangée de bâtiments en brique, un immeuble dont mon père m'a dit qu'il s'était construit très vite, dans les années cinquante.

C'est au deuxième étage que vivait ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, mes deux sœurs et moi.

Lorsque ma sœur aînée, qui était sourde-muette, est arrivée à l'âge de la scolarité, mes parents l'ont inscrite dans une école pour enfants handicapés. Le trajet était très long et elle devait se lever très tôt pour aller prendre le bus.

Il fallait parfois l'attendre pendant des heures et les gens y étaient serrés comme des sardines.

A son retour de l'école, ma sœur m'apprenait la langue des signes.

Plus tard, elle me raconta des films entiers avec ses mains, comme une grande actrice.

Elle me faisait aussi partager ses cours et m'apprenait à dessiner.

J'adorais aller chez Madame Liu, notre voisine. Elle avait toujours des bonbons pour moi. Je me souviens de la marque: "Grand Lapin" de Shanghai. Chez elle, il y avait aussi beaucoup de livres, et une foule de choses intéressantes.

Madame Liu était une femme élégante, qui portait toujours des vêtements bien coupés et de jolies épingles à cheveux. Elle parlait très peu.

Elle m'avait appris à fabriquer des danseuses avec les papiers de bonbon.

Elle me faisait écouter de la musique sur un vieux phonographe.

Des années plus tard, j'ai compris que c'étaient des œuvres de Mozart.

Un an après mon entrée à l'école, en 1971, je devins petit garde rouge du Parti communiste.

La maîtresse nous donna à chacun un brassard rouge. Mon cœur était emplí de fierté.

Impatient de partager ma joie avec mes grands-parents, je courus à toute vitesse jusqu'à la maison.

Mais en arrivant, je sentis tout de suite que quelque chose n'allait pas. Grand-Père était gravement malade. Grand-Mère le veillait. Elle m'a permis de m'approcher du lit et Grand-Père a pris ma main.

Le lendemain, on le transporta à l'hôpital. Maman l'accompagnait.

Elle fut la dernière à le voir vivant. Elle ne rapporta que ses vêtements et le lait encore tiède auquel seuls avaient droit les malades.

Le jour des obsèques, j'eus l'impression que le monde s'écroulait autour de moi.

"Ton grand-père est monté au ciel. Là-haut, il a de quoi manger et boire", me disait Grand-Mère.

Dans l'espoir de me rapprocher de Grand-Père, je suis monté sur le toit de l'immeuble.

J'avais toujours eu peur d'y aller auparavant.

Sous le ciel nocturne, ma pensée plongea dans le vide.

Une peur sourde m'étreignait jusqu'à me donner le vertige:

"Pourquoi les gens nous quittent-ils? Et qu'est-ce que la mort? Ciel, réponds-moi!"

La Révolution culturelle

La Révolution culturelle est une période sombre de l'histoire de la Chine, qui commence en 1966 pour s'achever en 1976 à la mort de Mao Zedong.

La Révolution culturelle prétendait remettre en cause toutes les hiérarchies et éradiquer toutes les valeurs traditionnelles. Les "gardes rouges" sont le bras armé de cette révolution qui pousse le pays au bord de la guerre civile. Ils persécutent au nom du culte de Mao, tous les responsables politiques du pays, les cadres, les intellectuels et les artistes.

La Révolution culturelle apparaît aujourd'hui comme un gigantesque chaos provoqué par Mao lui-même, afin de reprendre la direction de l'Etat et du Parti, dont il avait été écarté en raison de l'échec de ses choix économiques dans les années 1950.

Les dégâts de la Révolution culturelle sont encore perceptibles aujourd'hui en Chine dans l'esprit des personnes d'âge moyen. Les jeunes, eux, ont une perception très confuse de ce qui s'est réellement passé durant ces années d'horreur. Le pouvoir fait tout ce qu'il peut, depuis trente ans, pour que toutes les générations oublient cette page d'histoire. La Révolution culturelle est à peine enseignée en classe. Les films et les livres traitant de cette période se comptent sur les doigts de la main.

Biographies

François Orsoni

C'est au retour d'un séjour professionnel en Californie que François Orsoni, spécialiste de macro-économie monétaire, décide de s'inscrire dans une école de théâtre. Il a alors vingt-sept ans et débute comme acteur, avant de s'intéresser à la mise en scène pour présenter successivement *L'Imbécile* et *Le Bonnet du fou* de Luigi Pirandello.

Sa rencontre avec les comédiens Alban Guyon, Clotilde Hesme et Thomas Landbo, l'encourage à fonder, en 1999, sa propre compagnie: le **Théâtre NéNéKa**. Plaçant la parole au centre de sa démarche artistique, François Orsoni et ses acteurs questionnent successivement Pirandello, Pasolini, Bulgakov, Py, Loher, Maupassant, Brecht (*Jean La Chance* et *Baal*), Horváth (*Jeunesse sans Dieu*) Büchner (*La mort de Danton*), Sciascia, et plus récemment Shakespeare (*Coriolan*), ne négligeant pas un théâtre pour tous les publics en adaptant deux livres de Chen Jiang Hong, *Le prince Tigre* et *Le Cheval magique de Han Gan*.

Les auteurs qu'il choisit dénoncent chacun à leur manière l'ordre établi et les faux-semblants, ils dérangent et bouleversent en allant aux plus profonds des questionnements et des contradictions de la condition humaine. Le choix de ces textes est aussi très souvent lié aux lieux, intérieurs ou extérieurs, dans lesquels ils seront présentés et bien sûr aux acteurs qui les donneront à entendre. François Orsoni aime travailler avec de longues périodes d'improvisation permettant aux acteurs de créer dans une grande liberté. Soucieux de les faire évoluer dans des scénographies d'une extrême simplicité, il attend d'eux qu'ils deviennent des corps qui disent, au service d'un texte qui parle.

Invité au festival d'Avignon en 2010, ses spectacles sont créés et joués en Corse, puis souvent repris au théâtre de la Bastille à Paris, à la MC93 de Bobigny, au théâtre d'Arles, ainsi que dans de nombreux Centres Dramatiques Nationaux. Il fut également invité dans des festivals internationaux en Argentine, en Chine, en Italie, en Suisse et en Allemagne.

En 2019, François Orsoni est invité à la Villa Medici, Académie de France à Rome, pour une résidence de recherches.

Chen Jiang Hong

Chen Jiang Hong est né en 1963 en Chine. Peintre et illustrateur, il a été formé aux Beaux-Arts de Pékin. En 1987 il vient s'installer en France.

Après une année passée aux Beaux-Arts de Paris, il débute une carrière d'illustrateur.

Il est en même temps remarqué pour ses toiles, où il associe la peinture traditionnelle chinoise à la modernité des techniques occidentales. Dès 1989, ses tableaux sont exposés au Musée National d'Art Moderne.

Aujourd'hui son œuvre est largement exposée en France et à l'étranger. Ses peintures et ses encres s'inspirent le plus souvent de la nature – tiges, lotus, bambous – dont il tente de recréer le souffle primordial.

Parallèlement, il continue à écrire et à illustrer de nombreux albums pour la jeunesse. Pour ses illustrations, il utilise une technique traditionnelle à l'encre de Chine, sur papier de riz. Il en résulte de somptueux albums, d'un grand raffinement, aux teintes subtiles, une véritable invitation au voyage et à la rêverie.

Livres illustrés

Parmi ses livres les plus connus publiés à l'École des loisirs

- . *La légende du cerf-volant*
- . *Je ne vais pas pleurer*
- . *Dragon de Feu*
- . *Zhang Kui*
- . *Petit Aigle*
- . *Le Cheval magique de Han Gan*
- . *Lian*
- . *Le Prince Tigre*
- . *Mao et Moi*

Pierre Nouvel

Né à Paris en 1981, fondateur du collectif transdisciplinaire Factoid, Pierre Nouvel conçoit depuis 2005 des scénographies et installations vidéo pour le théâtre, la musique, contemporaine ou l'opéra. Il a collaboré avec de nombreux metteurs en scène (Jean-François Peyret, Hubert Colas, Lars Norén, Arnaud Meunier, François Orsoni, Chloé Dabert...) et compositeurs (Jérôme Combier, Georges Aperghis, Alexandros Markeas, Pierre Jodlowski...).

Son travail se décline aussi sous la forme d'installations présentées notamment au Centre Pompidou (2007), au Pavillon Français de l'Exposition Internationale de Saragosse (2008), à la Gaité Lyrique (2011) ou au Fresnoy (2013). En 2015, il fut pensionnaire à la Villa Médicis, où il effectue un travail de recherche sur les matériaux dits intelligents (encres électroniques et conductrices, matériaux à mémoire de forme...) et les technologies pouvant intervenir dans l'élaboration d'objets et d'espaces augmentés. En 2019 il signe avec Raphael Dallaporta l'œuvre *Eblouir / Oublier* dans le cadre du 1% Artistique de l'école nationale de la photographie à Arles. Il est actuellement artiste associé à la Comédie de Reims.

Éléonore Mallo

D'abord musicienne puis ingénieur du son diplômée de l'école nationale supérieure Louis Lumière, elle travaille aujourd'hui principalement comme bruiteuse.

Passionnée de son et de bruits depuis l'enfance, elle entre dans le monde du bruitage par le cinéma (où elle collabore dernièrement avec Bertrand Mandico, mais aussi régulièrement pour les travaux des artistes étudiants du Fresnoy ainsi que de la Femis).

Elle étend sa pratique du bruitage au théâtre, à la radio, et tout autre endroit où le son peut raconter, évoquer, porter une histoire, un propos (elle crée en 2019 la partie sonore de l'installation du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, l'habillage sonore et les bruitages de plusieurs séries de podcast - *La légende de Noël* de Mathieu Genelle, *Pas si Différents* produit par Binge audio - ou encore un parcours sonore immersif pour le château de Vaux le Vicomte produit par narrative. Dernièrement, elle participe comme bruiteuse à deux veillées créées et interprétées par Estelle Meyer).

Elle travaille en parallèle à la transmission de sa passion au public lors d'ateliers et d'interventions au sein de structures culturelles ou dans le cadre scolaire, avec Ciné93, le BAL, et régulièrement avec la Philharmonie de Paris, pour laquelle elle conçoit un module bruitages dans le cadre du projet de la Philharmonie des Enfants qui ouvrira au public courant 2021.

Elle a collaboré avec François Orsoni sur le projet *Coriolan*.

Valentin Chancelle

Âgé de 24 ans, Valentin Chancelle est un ingénieur du son spécialisé dans le théâtre. Après des études à l'Institut National de l'Audiovisuel (INA) et une année d'apprentissage au Théâtre National de la Colline, il travaille avec Alexandra Badéa (*Points De Non-Retour: Quais de Seine*) et Angélica Liddell (*Una Costilla sobre la Mesa: Madre y Padre*). Il collabore également à la réalisation du prochain album de Tamia Valmont, et réalise sa première création sonore pour *Coriolan* mis en scène par François Orsoni.

Natalia Brilli

D'origine belge, Natalia Brilli a fait des études de scénographie à l'Ensav de La Cambre à Bruxelles. Au théâtre, elle a travaillé sur de nombreuses créations belges principalement au Théâtre National de Belgique, mais également à l'étranger avec Stéphan Suschke du Berliner Ensemble. Elle s'installe à Paris en 2000 où en parallèle de son métier de scénographe, elle va s'intéresser au design et créer sous son propre nom sa ligne d'objets et mobiliers distribués dans le monde. Ses objets emblématiques font aujourd'hui partie des collections du Musée Des Arts Décoratifs de Paris. Au cinéma, elle signe la direction artistique du dernier film de Larry Clark *The Smell Off Us*. Elle a signé la scénographie et les costumes de *Coriolan*, mis en scène par François Orsoni.

contact artistique

François Orsoni
+33 (0)6 11 19 19 75
francois.orsoni@icloud.com

administration et production

Manon Galinha
+33 (0)6 98 42 61 01
manongalinha@gmail.com

production et diffusion

Karine Bellanger - bora bora
productions
+33 (0)6 75 94 70 46
bellanger.ka@gmail.com

Site de la compagnie

www.neneka.fr

