

SCÈNES

LA CHRONIQUE DE FABIENNE PASCAUD

TTT

Némésis

Fresque

Librement

adapté

du roman

de Philip Roth

| 2h50 | Mise

en scène Tiphaine

Raffier. Jusqu'au

21 avril, Ateliers

Berthier de

l'Odéon-Théâtre de

l'Europe, Paris 17e,

tél. : 01 44 85 40 40;

puis les 16 et 17 mai

à Lorient (56).

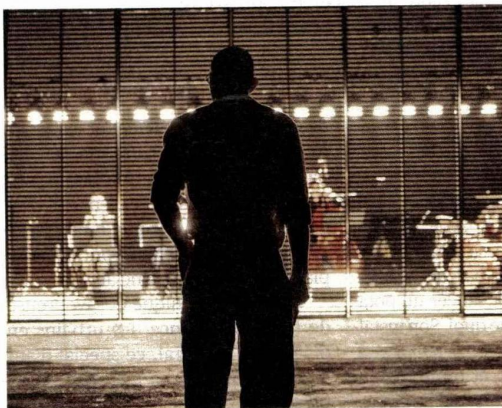
La troupe qu'elle a fondée en 2015 se nomme La Femme coupée en deux. Comme elle ? À 37 ans, l'actrice-autrice-metteuse en scène Tiphaine Raffier ne cesse d'afficher en scène coupures et contradictions pour les questionner et les ressouder. Action-méditation, individualité et collectif, détresse-allégresse, innocence-culpabilité... Rien ne résiste à son plaisir de l'histoire à partager, à sa grandissante maîtrise du plateau, de la direction d'acteurs et des outils qui forgent le cocktail explosif du théâtre mixte d'aujourd'hui : vidéo, musique, lumière, chorégraphie. Elle est gonflée. Ne craint pas d'affronter en scène, à contre-courant des modes, éthique et morale ; à travers la science-fiction (*France-fantôme*, 2017), ou l'examen des préceptes de charité que sont censés suivre les chrétiens d'aujourd'hui (*La Réponse des hommes*, 2020). Une femme de théâtre qui empêche de jouer comme de regarder en rond.

Sous l'influence de Julien Gosselin – formé comme elle à l'École du Nord de Lille, dirigée par Stuart Seide –, qui la mit en scène dans *Les Particules élémentaires*, tiré de Michel Houellebecq (2013), puis dans 2666, d'après Roberto Bolaño (2016), voilà qu'elle s'attaque elle aussi à l'adaptation d'un puissant roman, *Némésis* (2010), le dernier de Philip Roth (1933-2018). Cette cinquième mise en scène s'y confronte pleins feux, plein chant, au scandale du mal. 1944 à Newark, la ville natale et fétiche de Roth, dans la banlieue de New York. Une épidémie de poliomyélite foudroie les enfants de la communauté juive, dont Bucky Cantor est le jeune et admiré professeur de sport. Si la myo-

pie l'a empêché de débarquer en France comme ses copains, il compte bien enseigner à ses élèves l'endurance et l'héroïsme. Sauf que l'épidémie les décime lors d'un camp de vacances. Atteint lui-même, Bucky s'épuisera ensuite sa vie durant à chercher les responsables d'un massacre d'innocents qui le hante. Le lait, le vent ? Dieu ? Lui-même qui aurait propagé la maladie ? En trois parties et une vingtaine de tableaux – de la tragédie du deuil à la comédie musicale montée au camp –, de 1944 à 1971, Tiphaine Raffier tisse de son art proche et familier la tragédie du mal. Et l'enfer de culpabilité qu'elle peut susciter, ravageant autant les êtres que les réelles atrocités subies. Tel Philip Roth, elle louche sur la tragédie antique – le titre *Némésis* évoque la déesse grecque qui punit les héros orgueilleux, désireux d'échapper à leur destin, façon Bucky. Comme sur la tragédie biblique – des malheurs de Job au massacre des Innocents. Mais elle y insufflé un grain de dinguerie qui renforce encore son questionnement en le tenant à distance.

Raffier refuse les réponses. Elle nous colle, le temps (un peu dilué) de la représentation, face à ces essentielles interrogations collectives que permet le théâtre. La puissance d'imagination et de dépassement, ensemble, qu'il offre. Cinq musiciens de la compagnie Miroirs étendus rythment ainsi le récit, qu'augmentent encore des images vidéo intelligemment intégrées à l'espace. L'immense plateau palpite. Passant du clair-obscur de la mort à l'exaltation des corps sportifs, usant habilement de la voix d'un narrateur invisible, Tiphaine Raffier use en gourmande de bien des artifices scéniques. Et ses superbes acteurs ont la même fougue. Sourd alors une drôle de joie, d'énergie, de ce spectacle paradoxalement sur l'épouvante. Émouvant hommage, aussi, à la transmission : c'est le vieux maître Stuart Seide qui incarne Bucky en 1971, toujours ravagé de honte alors qu'un élève d'autrefois, handicapé lui aussi, tente de le déculpabiliser. Il lui raconte combien l'admiraient ses disciples en 1944, lui, le lanceur de javelot réputé « invincible ». C'est sur cet adjectif que s'achève le spectacle. Comme le livre. Face à l'absurdité du mal dans notre monde en chaos, peut-on encore s'imaginer invincible ? ●

Avec son « grain de dinguerie », Tiphaine Raffier revisite la tragédie antique.

The past as prologue

THEATER REVIEW
PARIS

Philip Roth's last novel is rendered surprisingly stageworthy in France

BY LAURA CAPPELLE

You can imagine directors being warned away from adapting the work of Philip Roth. The film versions of his novels have been panned so consistently that a writer for *The Atlantic* in 2014 called for them to stop. Few playhouses have even attempted to translate them for the stage.

Yet a young French theater director, Tiphaine Raffier, has proved that it can be done. Last week she unveiled an absorbing, ingenious adaptation of Roth's final book, "Nemesis," on the second stage of the *Odeon-Théâtre de l'Europe* in Paris. All it took was two hours and 45 minutes, without an intermission; a cast of nearly 30, including eight children and five musicians; and the refashioning of an entire portion of the plot into a musical, complete with original songs.

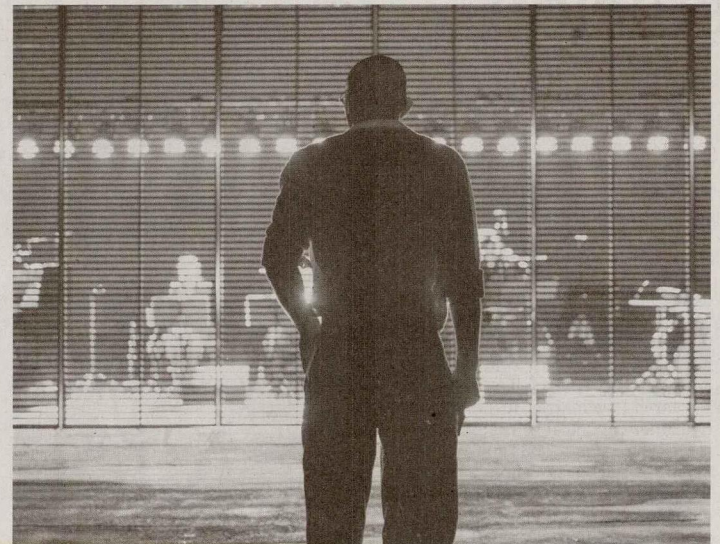
And that's for one of Roth's most concise novels. Set in 1944, "Nemesis" is centered on Bucky, a summertime playground director from Newark,

N.J., who is caught in the middle of a polio epidemic in his Jewish neighborhood. The children he works with start dying, at a terrifying pace. After he escapes to Indian Hill, an idyllic summer camp in the Poconos, the disease catches up with his charges there, too.

Raffier states in the playbill that the novel's subject matter struck her in the wake of the Covid-19 pandemic, but she steers clear of too obvious parallels. What she evokes instead in compelling fashion is the moral complexity of "Nemesis," especially the characters' desperate need for an explanation of the unexplainable — a virus that appears to strike at random, because the means of transmission were still something of a mystery.

It's familiar terrain for Raffier, who created her company in 2015. Two years ago, she wrote and directed "La Réponse des Hommes" ("The Human Response"), a freewheeling, overlong play inspired by the Christian works of mercy, from feeding the hungry to caring for the sick, that explored the thorny notion of "doing good." In "Nemesis," however, her penchant for long-form theater — Raffier, a trained actor, has also been seen in the marathon productions of the French director Julien Gosselin — is balanced with greater control and urgency.

In her hands, the three parts of the novel strike starkly different tones.

SIMON GOSSELIN

Alexandre Gonin, as the protagonist as a young man, facing the stage in "Nemesis."

The first takes place on a shadowy stage, lit through shutters on all three sides. Conversations are in turns hushed and high-pitched, in tune with the characters' paranoia as polio spreads from child to child. Could the virus have come from the wind? Hot

dogs? A group of Italians, or a disabled local man named Horace, whom teenagers attempt to wash with ammonia?

Raffier highlights the contrasts between the suffocating Newark neighborhood — at "war" with polio, as Roth describes it — and Indian Hill. The sets

change to reveal glorious, panoramic mountain views, printed on a semicircular curtain. Immaculately dressed children from the Conservatory of Saint-Denis, a suburb of Paris, play the happy campers (though they could use more direction). When Bucky, who has fled to join his girlfriend, Marcia as a counselor, is greeted by camp staffers, they instantly break into song.

"You'll get cooler here," one intones. "Welcome to paradise."

While this musical pivot, 75 minutes into "Nemesis," sounds odd for the first few scenes, it works as a metaphor. Musical theater is associated in France with happy-go-lucky American exceptionalism, and here it feels absurdly bright, leaving Bucky — who blames himself for abandoning his neighborhood — dumbstruck.

To drive this point home, while the rest of the show is based on the French translation of "Nemesis," by Marie-Claire Pasquier, the songs — credited to Guillaume Bachelé — are all in English. It's an understandable choice, even though some of the performers aren't fully equipped to handle them. (Additionally, like all Odéon productions, "Nemesis" is presented with English subtitles on Fridays. Unfortunately, the only screen is right above the edge of the stage, all but invisible from the first few rows.)

In the role of the younger Bucky,

Alexandre Gonin finds a sense of awkward seriousness that never tips over into dullness. A narrator speaks in voice-over throughout, and early on, it's easy to assume it's Bucky; as in Roth's novel, however, we later learn that the narrator is Arnie, one of the children from the Newark playground who contracted polio. Onstage, Arnie (Maxime Dambrin), is revealed to have been narrating behind the scenes from the beginning.

The final section, which is also the shortest, brings the adult Arnie together with a much older Bucky. Both characters suffer from the aftereffects of polio, yet they face off with entirely different perspectives on what happened. Bucky is consumed by lifelong guilt over the role he may have played in spreading polio, while Arnie argues for a life well lived and not limited by disability.

As Bucky, the bilingual-American actor Stuart Seide is brilliantly cantankerous, and Dambrin, who has a form of neuropathy that affects his ability to walk, makes a heartfelt match for him. "Chance is everything," Dambrin pleads.

At this point, it feels as if we've lived a life with these characters and their contradictions. It's a feat Roth often managed on the page. For Raffier to match it onstage is a career-launching achievement.

CULTURE/

«Némésis», modèle hybride

Tiphaine Raffier déploie son inventivité scénographique dans une adaptation limpide du dernier roman de Philip Roth où la culpabilité ronge un jeune prof de sport, persuadé d'avoir transmis la polio à ses élèves.

La pièce s'ouvre sur un noir plein, à peine strié d'une fine ligne horizontale éblouissante. Un narrateur, qu'on ne perçoit pas, nous parle. Est-il sur le plateau ou simple voix off? L'espace se dévoile peu à peu comme une chambre dont on devinerait les contours des meubles. Sur le devant, un aquarium rempli de deux gros poissons rouges dévoreurs et bien vivaces, placé entre deux hommes. Ils parlent de la mort, la pire qui soit. L'un annonce à l'autre celle de son fils, tandis que l'œil du spectateur se fixe sur le mouvement des poissons gloutons et indifférents.

Malle aux trésors. L'un des deux hommes est M. Cantor, professeur de gymnastique dévoué et bien-aimé. Nous sommes à l'été 1944 à Newark, dans le New Jersey. La guerre ravage l'Europe tandis qu'une double épidémie de canicule et de polio mortelle écrase la région. La seconde décime les plus jeunes et exacerbe le racisme. M. Cantor est jeune et myope, trop pour aller au front, et il s'en veut. Il sait en tout cas qu'il n'abandonnera pas ses élèves de Newark – les plus fortunés ayant pu partir. Il a désormais son propre front, sa propre guerre à mener.

La metteuse en scène Tiphaine Raffier, 37 ans, pleinement repérée

mais pas encore reconnue à l'égal d'un Julien Gosselin avec qui elle a débuté, n'a besoin de presque rien pour nous faire éprouver tout à la fois les maigres terrains sportifs urbains, une chaleur extrême, une situation paroxystique intime et collective. Elle fait partie de cette poignée de metteurs en scène qui plongent les spectateurs à l'intérieur d'un livre, comme certains dessins font entrer à l'intérieur d'une pomme ou d'une noix. Qu'on ait lu ou pas *Némésis*, l'ultime roman de Philip Roth paru en 2012 en France, importe peu. Si l'on perçoit une fidélité aux mots de Roth, l'objet scénique qu'elle conçoit est autonome.

Particulièrement brillante est la manière dont elle enchâsse les dialogues dits par les acteurs avec des moments narrés qui supposent un décrochement temporel. Frappant est son art des contrastes, notamment scénographiques. Le plateau que l'on croyait dépouillé se révèle une malle aux trésors. Non seulement, à l'arrière, un orchestre joue en direct, mais certains instruments semblent provenir de la jauge elle-même. Incroyable est la façon dont on est soudainement projeté dans les monts Pocono, à Indian Hill, c'est-à-dire dans un paysage qui rappelle l'emballage des chocolats suisses. Nous voici entou-

rés d'enfants qui tournoient au bord de vertes prairies. Dans ce paradis, les gens ne parlent plus mais ils chantent et la référence aux comédies musicales hollywoodiennes, bien qu'absente du livre de Roth, n'a rien d'arbitraire. Lorsqu'ils plongent dans le lac, ils volent – scènes géniales d'apprentissage de plongeurs. Cantor le pédagogue est parti rejoindre celle dont il est amoureux. Elle l'aime, ses parents approuvent le mariage, et tout irait pour le mieux si l'amoureux ne s'éprouvait pas tragiquement responsable et coupable. Peu après son arrivée, l'épidémie s'est abattue dans le paysage idyllique qu'il s'accuse d'avoir contaminé...

Grain de sable. Dans la mythologie grecque, Némésis est le nom de la déesse de la vengeance qui punit les humains coupables d'hybris, c'est-à-dire d'une démesure souvent engendrée par l'orgueil. La culpabilité de Cantor, sa manière de se croire responsable de la catastrophe, est-elle une forme d'hybris? Les enjeux narratifs du roman de Philip Roth sont clairement narrés, et on ne peut que louer Tiphaine Raffier d'opter pour la limpidité. Au risque d'être parfois un peu trop explicite. Est-ce grave, docteur? Non, pas spécialement. Les metteurs en scène savent bien que les

spectateurs perdent 80 % des informations qui leur sont délivrées, et on leur sait gré quand ils en tiennent compte. Ce qui dérange légèrement, à la manière d'un grain de sable mal placé, est plus subtil. Les acteurs ont beau pour la plupart être excellents, et en premier chef Alexandre Gonin qui interprète Cantor, tout se passe comme s'ils pouvaient en partie se passer du public. Ils ne jouent pas tout à fait au présent, avec nous, dans la même temporalité. C'est une option de mise en scène qui se défend et n'a pas fini de questionner.

ANNE DIATKINE

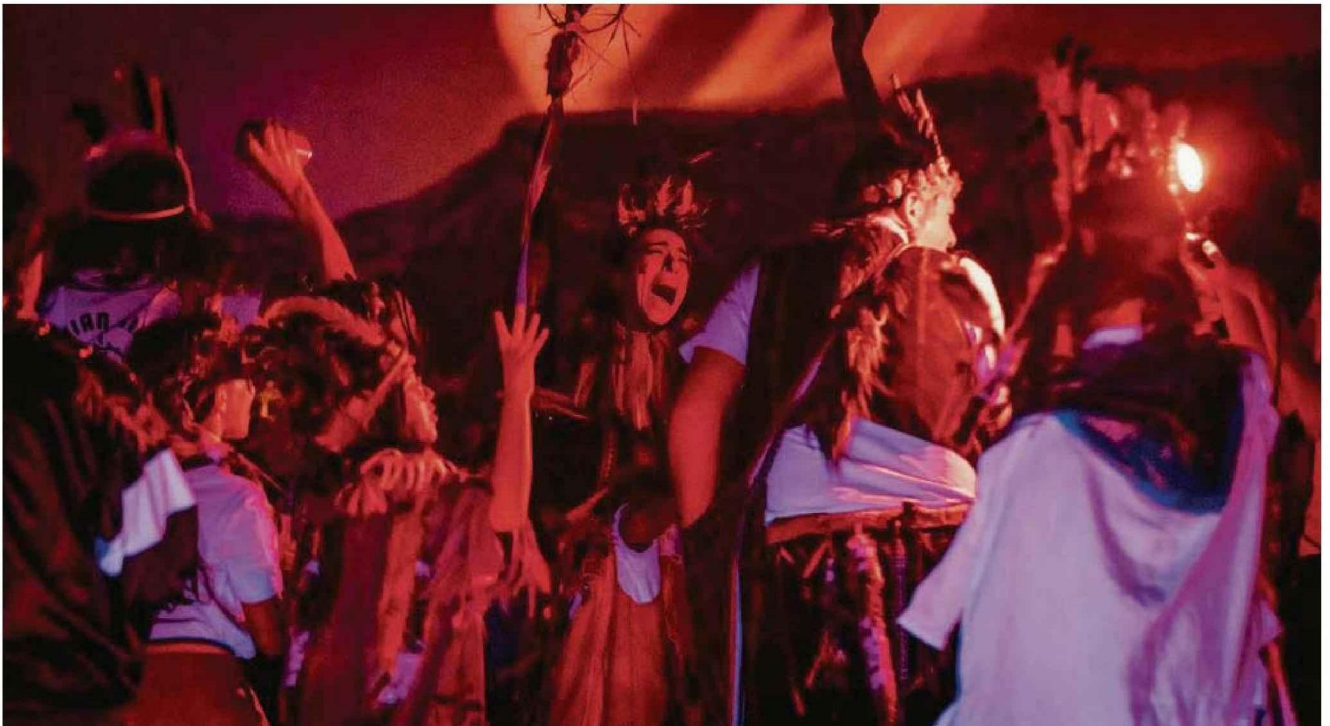
NÉMÉSIS

Adapté de PHILIP ROTH,

mise en scène

de TIPHAINE RAFFIER

au théâtre de l'Odéon (Ateliers
Berthier, 75 017) jusqu'21 avril.

Sur le plateau qu'on croyait dépouillé, on se retrouve soudain projeté dans un camp de vacances des monts Pocono.

PHOTO SIMON GOSSELIN

CULTURE

« NÉMÉSIS » : PHILIP ROTH CONTAMINE LES ATELIERS BERTHIER

L'ADAPTATION AU THÉÂTRE, SOUS FORME DE VRAIE FAUSSE COMÉDIE MUSICALE, DU DERNIER ROMAN DE L'ÉCRIVAIN AMÉRICAIN NE DÉMÉRITE PAS. LA TRAJECTOIRE BRISÉE DE BUCKY CANTOR, PROFESSEUR D'ÉDUCATION PHYSIQUE EN CHARGE D'ENFANTS PENDANT UNE ÉPIDÉMIE DE POLIO, N'EN FINIT PAS DE NOUS BOULEVERSER.

ANTHONY PALOU apalou@lefigaro.fr

Il y a toujours quelques dangers lorsqu'on se met à rêver d'adapter une œuvre littéraire de la magnitude de celle de Philip Roth. Même si un lecteur digne de ce nom préfère garder son petit théâtre intime entre les pages d'un livre, avouons que Tiphaine Raffier – qui s'attaque pour la première fois à ce genre d'exercice – ne démérite pas. La jeune actrice, dramaturge, scénariste, metteuse en scène (rien que ça !) a donc fait le pari d'adapter *Némésis*, le dernier roman de l'écrivain américain, l'histoire d'un jeune Juif de 23 ans, professeur de gymnastique de Newark, réformé en 1944 pour cause de myopie alors qu'il voulait combattre en Europe avec ses compatriotes. Doté d'un grand sens du devoir, Bucky Cantor anime et dirige donc un terrain de jeu et mènera une autre guerre, celle contre un drôle d'ennemi, une épidémie de poliomyélite qui fait des ravages parmi les enfants. *Némésis* est un roman sur la peur, la panique, la colère, la souffrance, le corps, sur la culpabilité, et surtout sur le bien et le mal. La pièce commence sur une scène nue dont le fond serait fait d'énormes panneaux de bois sombres aux allures de persiennes. Derrière celles-ci, on découvrira bientôt un orchestre composé d'un piano, d'une clarinette, d'un trombone, d'une trompette, d'une batterie. Il cadencera subtilement l'ensemble de la pièce. Soudain, on entend une sonnette. Dans la pénombre, Mr Michaels accueille un jeune homme muni d'une torche. Ce jeune homme, c'est Bucky. Mr Michaels est le père d'Alan, un adolescent de 11 ans, fauché par la polio. Il était l'élève préféré de Bucky. La conversation entre les deux hommes donne le ton de la pièce qui se jouera en trois parties. « Pour quoi est-il mort ? », se demande le père qui n'eut jamais rien à reprocher à son

fils, « Y a-t-il une justice là-dedans ? » « Il n'y en a aucune », répond Bucky. « Quel sens peut bien avoir la vie ? » dit le pauvre homme. « On a l'impression qu'elle n'en a pas, Mr Michaels. » Au loin, on entend hurler la mère d'Alan : « Pas mon bébé, pas mon bébé ! »

Lumineux et ténébreux

Le plateau s'éclaire peu à peu. Une voix off nous rappelle les terribles faits de cet été 1944 caniculaire. Ce narrateur invisible ne serait-il pas un certain Arnie, qui fut un des enfants du terrain de jeu animé par Bucky ? On le retrouvera adulte, dans la troisième partie de la pièce, trente ans plus tard, joué par un remarquable Maxime Dambrin. Lui non plus n'a pas été épargné par la maladie. Bucky Cantor est interprété par Alexandre Gonin, un type qui porte la bonté sur ses épaules. Il traverse le spectacle de sa lumineuse et ténébreuse présence. Si la première partie de la pièce est d'une implacable noirceur – mais nous connaissons Philip Roth, la comédie surveille la tragédie –, la deuxième illumine la scène. Elle nous transporte dans un camp de vacances, l'Indian Hill, pour enfants juifs dirigé par Blomback (Éric Challier), un type tout droit sorti d'un tipi qui connaît sur le bout des doigts la vie et les traditions des Indiens. Là – loin, pense-t-il, de toute épidémie –, Bucky retrouve sa fiancée, Marcia. Dans cette ambiance « scout et feu de camp », la pièce prend la tournure légère d'une comédie musicale. L'insouciance des enfants – il y en a une dizaine sur la scène qui s'amusent, dansent, et jouent – est proportionnelle à la beauté des paysages, au calme du lac, à cette nature qu'on dirait sortie d'un livre de H.D. Thoreau. Mais la pêche à la carpe, les balades en canoë et les plongeurs dans le lac font long feu lorsque cette saleté de polio s'introduit à Indian Hill. Est-ce lui, Bucky, porteur de ce virus sans le savoir, qui aurait importé le désordre dans ce camp qui vi-

vait dans la plénitude ? Dans la troisième partie, on retrouve donc Arnie. Il nous apprend que Bucky a échappé à la mort. Handicapé, il a rompu avec Marcia par peur de devenir un poids trop lourd pour elle. Si Arnie, malgré la maladie, s'est marié et mène désormais une vie heureuse, Bucky, rongé par la culpabilité, s'est condamné à l'isolement et à se poser des questions sans réponses. Dans cette mise en scène qui n'ennuie pas, Tiphaine Raffier a presque réussi l'impossible : ne pas trahir l'époustouffant brio, la lucidité et le principe d'ironie de Philip Roth. C'est déjà ça. ■

Némésis, jusqu'au 21 avril
à l'Odéon-Ateliers Berthier (Paris 17e).
Tél. : 01 44 85 40 40. www.theatre-odeon.fr

Chez Philip Roth, la comédie surveille la tragédie. Si la première partie de *Némésis* est d'une implacable noirceur, la deuxième illumine la scène.

SIMON GOSSELIN

Le Journal du Dimanche

CULTURE

Théâtre : « Némésis », « Othello », « Les parents terribles »... Les critiques du JDD

Retrouvez les critiques théâtre du Journal du Dimanche pour la semaine à venir.

La rédaction

27/03/2023 à 16:35, Mis à jour le 27/03/2023 à 19:05

La pièce « Némésis ». © Simon Gosselin

Némésis ****
Odéon-Berthier, Paris 17e, jusqu'au 21 avril, 2h45.

L'été 1944, à Newark, non loin de New York, une épidémie tue des enfants. Certains sont les élèves de Bucky Cantor, prof de sport de 23 ans qui, parce qu'il louche, n'est pas parti libérer l'Europe... Après l'épatant *La Réponse des Hommes*, Tiphaine Raffier adapte au théâtre un roman important où Philip Roth donne à méditer sur la peur, l'orgueil, la culpabilité. Fort d'une scénographie qui combine minimalisme et grandeur, d'un travail beau et précis sur les corps, le son et la vidéo, ce spectacle donne l'impression de voir un film peut-être... mais quel film ! Captivant et vivant de bout en bout, il donne à vivre et méditer des émotions universelles, un vrai souffle romanesque, des personnages et des atmosphères puissants qui ici ou là nous renvoient à de grandes mise en scène de Peter Brook, Joël Pommerat, ou encore Julien Gosselin avec qui Tiphaine Raffier a débuté comme comédienne. Ce théâtre sûr de lui ne lâche jamais non plus la bride de l'exigence de son grand sujet, la culpabilité, qui est aussi celui du mystère de l'élan brisé et du XXème siècle avec son lot d'horreurs et de grâces. Un poil sérieux mais sachant si bien combiner légèreté et gravité pour nous rendre plus attentifs, plus sensibles et plus philosophes, le spectacle n'est pas moins jubilatoire. Musiques et bruitages en scène, chansons, danses, jeux, ribambelle d'enfants, *Némésis* alterne avec une grande maîtrise ombre et lumière, tragédie et comédie musicale, s'empare d'idées et de contrastes forts sans s'encombrer de fioritures. Un superbe plongeon dans l'œuvre de Roth dont on savoure ici les résonances avec notre présent, nos virus, notre espérance... Une réussite qu'elle doit aussi à sa troupe, dont les ténors sont les magnifiques Maxime Dambrin (génial narrateur) et Alexandre Gonin (excellent Bucky). **AL.C.**

I. Tiphaine Raffier réussit son adaptation de Philip Roth à l'Odeon- Atelier Berthier

05 APRIL 2023 | PAR [DAVID ROFÉ-SARFATI](#)

Tiphaine Raffier se saisit du dernier roman d'un des plus grand auteur américain, bien que jamais nobélisé, et en tire toute la substance et toute l'énigme philosophique. La pièce est spectaculaire, musicale et édifiante

Un voyage philosophique

Tiphaine Raffier est allé chercher le roman intense de Philip Roth pour continuer son cheminement philosophique. En 1944, Bucky Cantor, jeune professeur de gymnastique de la communauté juive de Newark, est réformé, car il est trop myope pour combattre. Alors que ses amis débarquent sur les côtes normandes, c'est sur un terrain de sport du New Jersey qu'il doit enseigner aux jeunes garçons dont il a la responsabilité, la détermination, la virilité, la force physique et l'héroïsme. Survient un événement terrible : une épidémie de poliomyélite. Ce sera l'occasion pour Bucky d'un grand rôle tragique et d'un face-à-face tourmenté avec le destin. Devant la tyrannie de la contingence, Bucky s'interrogera sur les causes de la maladie qui tue au sein de la troupe d'enfant au hasard. Il s'autodésignera coupable pour se donner en sacrifice pour conjurer un sort qui pourtant reste une énigme absolue. D'avoir voulu donner un sens à l'aléatoire ; lui, pauvre humain prétentieux, ne rencontrera que Némésis : la déesse de la vengeance.

La force inépuisable de Philip Roth

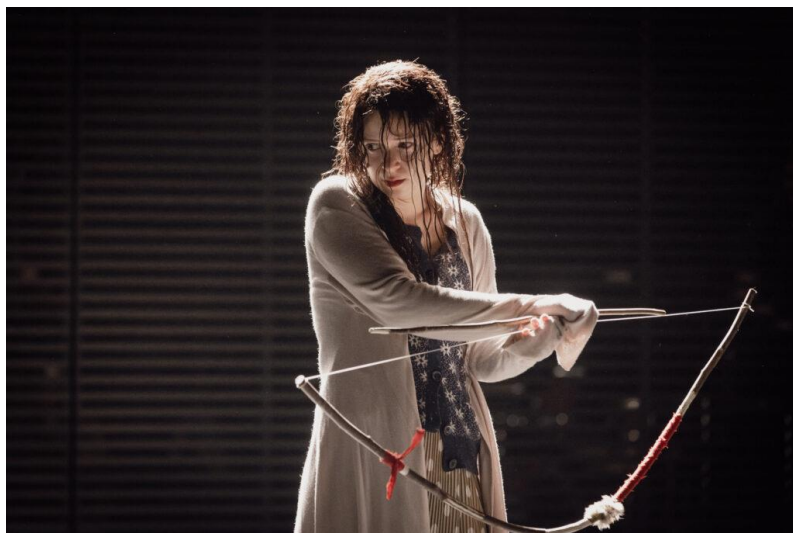
L'anticonformisme de Philip Roth, son sens énigmatique de la parabole, son intelligence ravageuse, sont intimidants pour chacun. Toutefois, Tiphaine Raffier ose la confrontation et propose, sans rien trahir, une lecture brillante du texte de l'auteur de Newark. Sa réussie mise en scène l'an dernier dans [La réponse des Hommes](#), des situations ambivalentes et des personnages en clair-obscur, aura été comme un galop d'essai pour affronter l'ironie acérée et duelle de Roth.

“Quand les règles sont claires et comprises par tous le jeu devient possible”

L'excellente partition de Tiphaine Raffier

Dès le premier tableau, Tiphaine Raffier pose l'équation de l'épopée psychophilosophique. Elle saute le premier paragraphe du texte qu'elle renvoie à plus tard dans la pièce pour nous situer au centre de ce qui source tout : le traumatisme. Une mère a perdu son fils et hurle. Le décor fait de lignes horizontales enferme les personnages tandis qu'une rampe de feu monte au ciel pour les éclairer tout en finissant de les encager. Nous sommes sur terre à observer des consignes, des règles que Cantor répète sans cesse et qui sont projetées sur le mur à hauteur d'homme. L'unique pouvoir de Cantor réside dans cette horizontalité de la loi. Au-dessus, chez Philip Roth, Dieu est partout et en même temps n'existe pas. Il est omniscient, mais sa divine absence alimente sans cesse la question du destin et de la malédiction. Les êtres, et en principal Cantor brûlent sous un surmoi féroce.

Les comédiens sont formidables. Alexandre Gonin incarne ce Bucky Cantor qui brûle intérieurement. Il bouleverse, il émeut et il agace lorsqu'il décide par vanité d'expier une faute dont seul le hasard lui a apporté la gloire.

Un hommage à Philip Roth

La pièce est un grand spectacle succédant les motifs théâtraux avec habilité et cohérence. Avec l'aide de l'ensemble de [Miroirs Etendus](#), sans cesse au plateau, la pièce prend des allures de comédie musicale dans un Broadway gris. La troupe chante autant qu'elle joue. On ne s'ennuie jamais. Tiphaine Raffier restitue tout l'esprit de Philip Roth. À la fin de la pièce, le jeune et le vieux Cantor se rejoignent après s'être enveloppés d'une toge. Elle est la toge mythologique grecque ou romaine et qui écrase le temps, mais pas que. L'ultime roman de Roth ferme la boucle qui débute avec le roman princeps de son œuvre, *Le complexe de Portnoy*. Cantor est un personnage de légende, mais aussi l'avatar de la mère juive, sacrificielle, envahissante, faussement modeste et transmettant son complexe de culpabilité.

“Les malades peuvent guérir, pas les coupables”

Dernière intelligence de la metteuse en scène, la scénographie kitch, artificielle du deuxième acte -un personnage fait chuter l'ensemble du décor à la fin de la pièce- nous renseigne sur ce qu'il faut en premier lieu comprendre de cette histoire. Elle est une parabole. Dans *Némésis*, c'est le message de Roth, rien n'est vrai. Précieuse Tiphaine Raffier qui aura compris cela et qui aura su, sans trahir, nous le transmettre.

Némésis

librement adapté du roman de Philip Roth
adaptation Tiphaine Raffier et Lucas Samain
mise en scène Tiphaine Raffier
création aux Ateliers Berthier

Distribution :

Avec Clara Bretheau, Eric Challier, Maxime Dambrin, Judith Derouin, Juliet Doucet, François Godart, Alexandre Gonin, Maïka Louakairim, Tom Menanteau, Hélène Patarot, Edith Proust, Stuart Seide, Adrien Serre, et les musicien-ne-s de l'ensemble Miroirs Etendus : Clément Darlu, Emmanuel Jacquet, Lucas Ounissi, Clémence Sarda, Claire Voisin et avec la participation du Chœur d'enfants du Conservatoire de Saint-Denis (direction Erwan Picquet)

Durée 2h50

SPECTACLE CRITIQUE THÉÂTRE

« Némésis » : un superbe spectacle adapté du roman de Philippe Roth

Hélène Kuttner
1 avril 2023

f Partager

Partager sur Twitter

+

©Simon Gosselin

Tout au long d'un spectacle fleuve où les sons, la musique et les images servent le jeu vibrant des comédiens, la metteuse en scène Tiphaine Raffier, avec les musiciens des Miroirs Entendus, plonge dans le dernier roman de Philippe Roth qui interroge frontalement la maladie, la culpabilité, le rôle du divin et l'héroïsme dans l'Amérique en 1944. Une production ambitieuse et puissante qui jongle entre le roman et le théâtre.

Un mal mystérieux

Bucky Cantor, un jeune professeur de gymnastique, qui se rêve entraîneur de haut niveau, anime avec ferveur un terrain de sport dans la ville de Newark, ville populaire du New-Jersey qui grouille de gamins prêts à shooter dans un ballon. Au cœur de cette communauté juive, les familles se réunissent très souvent et confient avec confiance leurs garçons à ce jeune professeur apprécié de tous, trop myope pour être envoyé dans l'armée libérant l'Europe en guerre. Nous sommes en 1944, l'Amérique se veut encore glorieuse et heureuse, et le sport est érigé en valeur mythique pour fortifier les corps, stimuler la compétition dans une société où la faiblesse ne doit pas exister. Mais une épidémie de poliomyélite commence à décimer les enfants avec une régularité inquiétante et le terrain de sport est gangréné par la contagiosité du mal.

A la recherche du coupable

D'où vient cette maladie ? Qui la télécommande ? Comme bien souvent, et nous l'avons éprouvé durant le début de la pandémie du Covid 19, on traque l'origine du mal, ses causes, avant d'en constater les dégâts. Dans cette histoire, on invoque le vent, les moustiques, les Italiens pour les Juifs et les Juifs pour les Italiens. Le racisme et la vindicte constituant des effets collatéraux. Notre héros sportif, Bucky, se veut exemplaire, rassure toutes les familles, avant de sombrer, à force d'enterrer des enfants, dans une angoisse existentielle et une culpabilité originelle. Si Dieu nous envoie ce microbe tueur, c'est que nous sommes coupables, car trop heureux. Ainsi agit l'antique Némésis, force divine qui force les héros à une leçon d'humilité : Bucky Cantor, admiré pour son magistral lancer de javelot, finira infirme et employé d'un bureau de poste. Entre temps, après avoir résisté stoiquement avant de quitter les enfants de Newark et son épidémie mortifère, il se retrouvera dans un paradis, un camp de vacances entouré des forêts de Pennsylvanie où sa jeune fiancée, Marcia, l'appelle amoureusement. On passe donc de l'atmosphère sombre des rues de Newark à la lumière d'Indian Hill, où des scouts aux rites indiens semblent baigner dans l'innocence des premiers hommes avec l'amnésie d'avoir massacré leurs ancêtres.

Et Dieu dans tout ça ?

Entre les deux guerres, celle qui fait rage en Europe en provoquant la Shoah et la mort de millions de Juifs, et celle qui se livre face à une épidémie, où est donc Dieu ? Et pourquoi Cantor, le jeune juif dont la mère est morte et le père envoyé en prison pour fraude, ne parvient-il pas à se débarrasser du poids du monde sur ses épaules, dont la pesanteur écrasante finit par l'anéantir ? Tiphaine Raffier nous conduit magnifiquement à fouiller toutes ces questions grâce à un éventail

spectaculaire d'outils scéniques. La musique tout d'abord qui structure les tableaux par un subtil habillage sonore grâce aux musiciens en fond de scène, les lumières ensuite qui sculptent l'espace et structurent la temporalité d'une vie entière avec les images vidéos, et bien sûr les comédiens, dont certains chantent de manière remarquable, qui incarnent les nombreux personnages cette saga. Dans la deuxième partie, les enfants notamment, issus du Chœur d'enfants du conservatoire de Saint-Denis, associés aux comédiens chanteurs souvent très athlétiques, composent un véritable univers de joie et de tendresse que menace la fureur injuste du mal. La fin, avec Stuart Seide incarnant le héros âgé et le narrateur que l'on découvre enfin sous les traits de Arnold Meskinoff adulte, l'un des enfants du terrain de jeu touché par la polio, se révèle d'une force et d'une émotion poignante. Car jaillissent côte-à-côte les parts d'ombre et de lumière, la face sombre et éclatante d'une Amérique contradictoire et multiple, égoïste et généreuse, qui s'arrange comme tout le monde avec son passé et ses dettes. Superbe.

Hélène Kuttner

Némésis

Auteur : Philip Roth librement adapté par Tiphaine Raffier et Lucas Samain

Metteur en scène : Tiphaine Raffier

Distribution : Clara Bretheau

Eric Challier

Maxime Dambrin

Judith Derouin

Juliet Doucet

François Godart

Alexandre Gonin

Maïka Louakairim

Tom Menanteau

Hélène Patarot

Edith Proust

Stuart Seide

Adrien Serre

et les musicien-ne-s de l'ensemble Miroirs Étendus

Clément Darlu Emmanuel Jacquet Lucas Ounissi Clémence Sarda Claire Voisin

avec la participation du Chœur d'enfants du Conservatoire de Saint-Denis

direction Erwan Picquet

Tournée 2023

16 et 17 mai – Théâtre de Lorient

Du 23 Mar 2023

Au 21 Avr 2023

Tarifs :

de 7€ à 36€

Réservations [en ligne](#)

Réservations par téléphone :

+33 1 44 85 40 40

Durée : 2h40

www.theatre-odeon.eu