

Colloque organisé pour le centenaire de la naissance de Gérard Philipe

2 et 3 décembre 2022
à Cergy & Paris

Gérard Philipe et le devenir d'un mythe
- réception, patrimonialisation, recréation –

Star (même si lui-même s'est toujours refusé au star-système), vedette, tête d'affiche (au cinéma, car au théâtre son nom est toujours apparu en petit et dans l'ordre alphabétique des comédiens, selon la règle voulue par Vilar), Gérard Philipe a marqué profondément son époque et a laissé une aura si brillante qu'on pouvait la penser indélébile, mais que reste-t-il d'une célébrité incontournable du théâtre et du cinéma français, cent ans après sa naissance ?

Gérard Philipe, né le 4 décembre 1922, est mort à 36 ans, enterré dans son costume de théâtre du *Cid*, fixé pour l'éternité dans son rôle de jeune premier. Comédien et acteur célèbre dans le monde entier, il est également associé avec Jean Vilar aux débuts du TNP et du festival d'Avignon, et au projet d'un véritable théâtre populaire, d'une culture « élitare pour tous ».

Avec son épouse Anne, il possédait une résidence à Cergy, où il travaille à l'écriture du scénario de *Till l'espiègle* et où elle rédige son récit de voyage *Caravanes d'Asie*. Ils y accueillent régulièrement leurs amis artistes : Georges Perros, René Clair, Henri Pichette, Vercors, Jean Vilar, Agnès Varda...

C'est aujourd'hui propriété de la municipalité, objet d'un projet de restauration d'envergure, grâce à sa reconnaissance dans le cadre du « Loto du patrimoine » et de la mission Stéphane Bern. Elle bénéficie d'une double labellisation de la part de la Fondation du patrimoine et du Conseil Régional d'Ile-de-France. La maison et le parc vont être remis en état et devenir un site dédié à la création artistique, aux rencontres et échanges, comme le sont déjà d'autres maisons d'artistes en France.

Cela fait doublement sens de proposer, à l'occasion du centenaire de sa naissance, une manifestation scientifique organisée à Cergy-Pontoise, dans un lieu qu'il a fréquenté, et au sein de l'UMR Héritages : culture/, patrimoine/s, création/s, pour interroger le devenir du véritable mythe qui s'est créé autour de lui.

Nous nous intéresserons prioritairement à la postérité de l'artiste.

Le processus de patrimonialisation en a-t-il fait une figure indémodable ? Que retient l'époque contemporaine de son art de la scène, de ses lectures pour la jeunesse, de ses choix d'œuvres à interpréter, adapter, revisiter ? Et que nous apprennent les historiens du théâtre sur cet artiste, indépendamment du mythe ? Comment conserver sa trace, la transmettre, voire la revisiter et la transfigurer ? Son engagement social en faveur de la transmission d'une culture élitaire pour tous signe-t-il une conception surannée de l'art et de sa médiation ? Comment dès lors concevoir un projet de restauration, vivifier la mémoire du public et penser l'accueil des élèves, étudiants et artistes ? Quels sens la création contemporaine, les productions littéraires et documentaires, les activités artistiques et éducatives peuvent-elles à présent lui donner ?

Nous souhaitons ainsi orienter notre réflexion autour des axes suivants :

1. La réception contemporaine, en France et à l'étranger, de cette œuvre multiforme. Quelles traces a-t-on de cette réception ? Peut-on toujours parler d'icône ou de vedette ? Que dit-on aujourd'hui de son jeu d'acteur, de ses choix d'interprétation au cinéma et au théâtre ? Y compris par les articles et témoignages de son très grand succès, comment Gérard Philipe a-t-il marqué, influencé les comédiens de sa génération et de la suivante ? Comment le mythe perdure-t-il ou se renouvelle-t-il aujourd'hui, grâce à quelles productions littéraires, journalistiques, muséographiques ? Les traces qu'il a laissées dans la mémoire collective ont-elles une résonance dans les créations et interprétations d'aujourd'hui ? Comment les jeunes générations peuvent-elles aujourd'hui s'emparer du mythe Gérard Philipe ?

2. Processus et effets de la patrimonialisation. Comment décider de « l'intérêt patrimonial » pérenne d'un lieu et d'un artiste ? Non seulement sa mort prématurée, mais également les contextes politique, idéologique et culturel ont-ils joué un rôle dans la constitution du mythe Gérard Philipe ? Comment appréhende-t-on aujourd'hui son engagement politique et syndicaliste ? Est-il aujourd'hui compatible avec le star-système ? Retient-on en particulier la leçon sociale de Gérard Philipe ? Les éléments biographiques font-ils l'objet d'un nouvel intérêt ? Quel rôle accorde-t-on à Anne Philipe dans la constitution du mythe ? Et quel pourrait être celui de la communauté des artistes accueillis à Cergy ? Comment mener un projet de restauration qui tienne compte de ces paramètres ?

3. Les prolongements à inventer. Que peut-on attendre de la restauration de sa maison de Cergy, par rapport à d'autres lieux de résidence ou de commémoration d'artistes ? Comment revivifier la mémoire d'une époque en faisant connaître non seulement ses films, mais aussi les nombreux enregistrements sonores alors réalisés et souvent méconnus ? Et plus largement, que faire de l'archive en production contemporaine ? Pense-t-on conservation ou mise en circulation, voire re-création ? Comment réactiver ses gestes d'artiste engagé, en particulier en recherche-création ?

Bibliographie

ANDREU, Anne, CAZENAVE, Dominique, *Gérard Philipe, un prince dans la foule*, film documentaire, 1995

BANU, Georges, *Les voyages du comédien*, Gallimard, coll. "Pratique Du Théâtre", 2012

BARROT, Olivier, *L'ami posthume, Gérard Philipe 1922-1959*, Grasset, 2008

- BEAUJEAULT Camille, « Histoire culturelle d'une star de cinéma en France : Gérard Philipe, "le" jeune premier dans l'après-Seconde Guerre mondiale (1946-1958) », Thèse de doctorat en histoire du cinéma, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue le 26 octobre 2018
- , « Les lettres d'admirateurs-trices de Gérard Philipe. Nouvelles sources pour approcher la relation des spectateurs aux stars de cinéma », *Mise au point*, n°6, 2014, [en ligne : <http://journals.openedition.org/map/1747> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/map.1747>].
- , « *Le Diable au corps* et *La Chartreuse de Parme* : Gérard Philipe, première mouture », in Gwénaëlle Le Gras et Geneviève Sellier (dir.), *Cinéma et cinéphilies populaires dans la France d'après-guerre 1945-1958*, Paris, Nouveau monde, 2015, pp. 115-129.
- BONAL, Gérard, *Gérard Philipe, biographie*, Seuil, [1994] 2019
- BOUVIER, Hélène, CHÉNETIER-ALEV, Marion (dir.), *L'Écho du théâtre : dynamiques et construction de la mémoire phonique, XXe-XXIe siècles*, *Revue Sciences/Lettres* [En ligne] n°5, Paris, Éditions rue d'Ulm, 2017.
- BROVER, Joëlle, DEMONICO, Aristide, « Il y a cinquante ans... Gérard Philipe, premier président du SFA », *Plateaux*, n°198, 2009
- CADARS, Pierre, *Gérard Philipe*, éd. Henry Veyrier, 1991
- CAPELLE, Monique, *Gérard Philipe, notre éternelle jeunesse*, Robert Laffont, 1965
- CHÉNETIER-ALEV, Marion, « Esquisse d'une cartographie des dictionnaires français, 1890-1965 : ruptures manifestes et filiations souterraines », in Hélène Bouvier, Marion Chénétier-Alev (dir.), *L'Écho du théâtre : dynamiques et construction de la mémoire phonique, XXe-XXIe siècles*, *Revue Sciences/Lettres* [En ligne] n°5, Paris, Éditions rue d'Ulm, 2017.
- Collectif, *Gérard Philipe 50 ans après*, Cahiers Jean Vilar n°108, Maison Jean Vilar, 2009
- Collectif, *Gérard Philipe*, Cahiers Jean Vilar n°114, Maison Jean Vilar, 2013
- Collectif, *Côté jardin. Jean Vilar et Avignon*, avant-propos Nathalie Cabrera, préface Jean-Pierre Moulères, catalogue d'exposition, textes de Jean Vilar, Carnet#1, Maison Jean Vilar, 2021
- DURAND, Philippe, *Gérard Philipe*, Favre, 1989
- GARCIN, Jérôme, *Le dernier hiver du Cid*, Gallimard, 2019
- GOETSCHER, Pascale, *Une autre histoire du théâtre. Discours de crise et pratiques spectaculaires (XVIIIe-XXIe siècles)*, Paris, CNRS Editions, 2020.
- GROS DE GASQUET, Julia, « Gérard Philipe, le prince d'une génération », [émission de radio], *Entendre le théâtre. Un voyage sonore dans le théâtre au XXe siècle*, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Sandrine Dubouilh-Frechet, Brian Katz, Daniel Deshayes, Bénédicte Boisson, Eric Monin, Brigitte Joinnault, Julia Gros de Gasquet, Joëlle Deniot, Cristina de Simone, Pascal Lécroart, Marion Chénétier-Alev, Isabelle Schwartz-Gastine, Graça dos Santos, Sylvie Chalaye, Jeanne Bovet, Beatrice Picon-Vallin (dir.), Bibliothèque Nationale de France, 2020, podcast : <https://shows.acast.com/bnf/episodes/entendre-le-theatre-1-gerard-philipe-le-prince-dune-generati>
- , « La voix de Gérard Philipe au théâtre : vain fantôme ou présence éclairante », in Gérard Bonal (dir.), *Un acteur dans son temps : Gérard Philipe*, catalogue de l'exposition de 2003 *Gérard Philipe*, Paris, BnF, 2004, p. 96-103.
- GUMPLOWICZ (Philipe) et KLEIN (Jean-Claude) (dir.), *Paris 1944-1954 : artistes, intellectuels, publics, la culture comme enjeu*, Paris, Autrement, 1995.
- HUTHWHOL, Joël, « Nucléa » à Chaillot (1952). *La "stéréophonie dirigée" de la radio à l'expérience théâtrale*, Bibliothèque nationale de France ; THALIM / ARIAS ; LIMSI-CNRS, Paris, Institut national d'histoire de l'art (INHA), auditorium Colbert, 2016/12/07.
- LE COZ, Martine, *Dictionnaire Gérard Philipe*, L'Harmattan, 2000
- LE GRAS, Gwénaëlle, SELLIER, Geneviève (dir.), *Cinéma et cinéphilies populaires dans la France d'après-guerre 1945-1958*, Nouveau Monde Éditions, 2015
- LEPROHON, Pierre, « Gérard Philipe, Anthologie du cinéma », n°63, supplément *Revue Avant-scène*, mai-juin 1971
- LISCIA, Claude, « Les dérives du service public dans le théâtre contemporain », *L'Année sociologique*, 2001/1 (Vol. 51), p. 205-231. DOI : 10.3917/anso.011.0205. URL : <https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2001-1-page-205.htm>
- LOLIVRET, Astrid, « Acteurs de théâtre, acteurs de cinéma : de Gérard Philipe à Isabelle Huppert », Thèse de doctorat en études théâtrales, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, soutenue le 3 juillet 2014

- LOYER, Emmanuelle, *Le Théâtre citoyen Jean Vilar : une utopie d'après-guerre*, PUF, 1997
- LOYER, Emmanuelle, DE BAECQUE Antoine, *Histoire du festival d'Avignon*, Gallimard, 2007
- MERVANT-ROUX, Marie-Madeleine, Sandrine Dubouilh-Frechet, Brian Katz, Daniel Deshays, Bénédicte Boisson, Eric Monin, Brigitte Joinnault, Julia Gros de Gasquet, Joëlle Deniot, Cristina de Simone, Pascal Lécroart, Marion Chénétier-Alev, Isabelle Schwartz-Gastine, Graça dos Santos, Sylvie Chalaye, Jeanne Bovet, Beatrice Picon-Vallin (dir.), *Entendre le théâtre. Un voyage sonore dans le théâtre au XXe siècle*, Bibliothèque Nationale de France, 2020.
- NORES, Dominique, *Gérard Philipe, qui êtes-vous ?*, La Manufacture, 1988.
- PERISSET, Maurice, *Gérard Philipe ou la jeunesse du monde*, éd. Jean-Pierre Ollivier, 1975.
- PHILIPPE, Anne, *Caravanes d'Asie, du Sing Kiang au Cachemire*, préface de Claude Roy, Julliard, 1955
- , *Le temps d'un soupir*, Julliard, 1963 [lu par Anne-Marie Philipe, réalisateur Jean-Claude Lubtchansky, (images animées), Gallimard, 2007]
- , *Un été près de la mer*, Gallimard, 1977
- PHILIPPE, Gérard, *Souvenirs et témoignages* recueillis par Anne Philipe et présentés par Claude Roy, Gallimard, 1960
- PERROS, Georges, *Papiers collés*, Gallimard, 1960
- PERROS, Georges, PHILIPPE, Anne et Gérard, *Correspondance 1946-1978*, préface de Jérôme Garcin, éd. Finitude, 2008
- PICHETTE, Henri, *Tombeau de Gérard Philipe*, Gallimard, [1961] 1979 (intégré aujourd'hui dans *Odes à chacun*, Poésies Gallimard, 1988)
- RAUCH, Marie-Ange, *De la cigale à la fourmi. Histoire du mouvement syndical des artistes interprètes français (1840 – 1960)*, Union des artistes, éditions de l'Amandier, 2006
- SADOUL, Georges, *Gérard Philipe*, Seghers, coll. "Cinéma d'aujourd'hui", [1968] 1984
- URBAIN Jacques, *Il y a dix ans Gérard Philipe*, Editions La Thièle, Lausanne, 1969.
- VILAR, Jean, PHILIPPE, Gérard, *J'imagine mal la victoire sans toi*, correspondance, adaptation par Virginie Berling, Association Jean Vilar, 2004
- VILAR, Jean, *Notes de service*, Actes Sud-Papiers, 2014

Organisateurs

Violaine Houdart-Merot ; Jean-Claude Lescure ; AMarie Petitjean
 CY Cergy Paris Université, UMR 9022 « Héritages : Culture/s, Patrimoine/s, Création/s »
 (CNRS-CY-Ministère de la culture)

Comité scientifique (en cours de constitution)

Brodziak, Sylvie, professeure, CY Cergy Paris Université
 Chénétier-Alev, Marion, maîtresse de conférences, ENS
 Delamotte, Régine, professeure émérite, Université de Rouen-Normandie
 Gros de Gasquet, Julia, maîtresse de conférences HDR, Université Sorbonne Nouvelle
 Houdart-Merot, Violaine, professeure émérite, CY Cergy Paris Université
 Lescure, Jean-Claude, professeur, CY Cergy Paris Université
 Mervant-Roux, Marie-Madeleine, directrice de recherche émérite, CNRS
 Petitjean, AMarie, maîtresse de conférences HDR, CY Cergy Paris Université
 Pillard, Thomas, maître de conférences, Université Sorbonne Nouvelle
 Schneider, Anne, maîtresse de conférence, Université de Caen-Normandie

Avec la participation de l'association Maison Anne et Gérard Philipe, Institut International Charles Perrault, Maison Jean Vilar.

Les propositions de communication sont à envoyer avant le 30/05/2022 aux 3 adresses suivantes : violaine.houdart-merot@cyu.fr ; anne-marie.petitjean@cyu.fr ; jean-claude.lescure@cyu.fr. Elles comporteront une proposition de titre, une présentation de 1000 signes, avec indication de l'axe choisi, quatre mots-clés, ainsi qu'une brève notice bibliographique.