

LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS

6–11 FÉV. 2018

L'EFFET DE SERGE

8–11 FÉV. 2018



CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

PHILIPPE QUESNE

Né en 1970, Philippe Quesne a suivi une formation d'arts plastiques. Il a réalisé pendant dix ans des scénographies pour le théâtre, l'opéra et des expositions. En 2003, il crée la compagnie Vivarium Studio et signe la même année son premier spectacle, *La Démangeaison des ailes*, sur les expériences d'envol et les chutes. Philippe Quesne

traque le merveilleux, le minuscule, pousse à l'extrême les expériences du quotidien. Il travaille sur les petites communautés qu'il regarde au microscope, comme les insectes qu'il collectionnait dans son enfance. La scénographie est un milieu dans lequel il plonge ses acteurs fidèles qui n'incarnent personne d'autre qu'eux-mêmes. Les spectacles forment

un répertoire qui tourne dans le monde entier dont : *La Démangeaison des ailes* (2003), *Des expériences* (2004), *D'après nature* (2006), *L'Effet de Serge* (2007), *La Mélancolie des dragons* (2008), *Big Bang* (2010), *Swamp Club* (2013). Il dirige Nanterre-Amandiers centre dramatique national depuis janvier 2014 où il a mis en scène la création collective du *Théâtre des négociations* en mai

2015. En 2016, il crée *Caspar Western Friedrich* au Kammerstücke à Munich. *La Nuit des taupes* et le festival *Welcome to Caveland!* ont été créés au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles en mai 2016 et déployés à Nanterre-Amandiers en novembre 2016. À l'automne 2018, il va créer une nouvelle pièce avec son équipe d'interprètes : la vie sur une île déserte après un crash d'avion...

Vous reprenez deux spectacles créés il y a dix ans, *L'Effet de Serge* et *La Mélancolie des dragons*...

PHILIPPE QUESNE **Oui nous voulions absolument célébrer cette aventure incroyable de ces deux spectacles, pensés à l'époque en diptyque, et qui ont tourné dans près de trente-cinq pays depuis leur création ! Et c'est aussi la première fois que nous allons les jouer dans la même soirée le week-end, comme une longue saga avec un entracte.**

Quelle est pour vous la signification de la notion de répertoire ?

PHILIPPE QUESNE **C'est une question importante qui a aussi rejoint une problématique de programmation pour Nanterre-Amandiers depuis quatre ans que je dirige le lieu. Au théâtre, ceux qui ont fait répertoire ces dernières années, il me semble, sont des chorégraphes ou des écrivains de plateau, ceux dont les pièces ne peuvent pas être éditées, indissociables de leurs interprètes et qui essayent de les jouer le plus longtemps possible (Gisèle Vienne, Milo Rau, Jonathan Capdevielle, Vincent Macaigne, etc).**

D'où provient le titre : *La Mélancolie des dragons* ?

PHILIPPE QUESNE **Pour chaque projet, l'écriture commence en considérant le titre du spectacle comme un champ de recherches et d'expérimentations. Les deux mots associés « mélancolie » et « dragons » ouvrent un champ de possibles. Deux thèmes qui ont très largement hanté l'histoire de l'art, la littérature et la musique. Le créateur mélancolique est devenu le cliché occidental et romantique par excellence, comme en état de spleen face au monde qui avance, face à la difficulté de le comprendre et de s'en saisir. J'ai commencé le travail en pensant à cette phrase de Starobinski : « L'attitude mélancolique ne peut-elle pas aussi s'entendre comme une**

mise à distance de la conscience face au désenchantement du monde ? » Concrètement, le projet s'est nourri ensuite de différentes circonstances : une tournée de *L'Effet de Serge* en Islande dans des paysages enneigés, nos répétitions sur le terrain des anciens studios de Georges Méliès à Montreuil, des repérages dans un dépôt de mobile home en banlieue, et le fait de créer le spectacle à Vienne en Autriche...

Vous faites référence au tableau de Dürer *La Mélancolie* ?

PHILIPPE QUESNE **J'ai toujours abordé la mélancolie de manière assez directe dans d'autres spectacles. Elle est très liée à l'artiste en panne de création : comment arriver à s'en emparer poétiquement et trouver son chemin. Le tableau de Dürer représente un individu entouré des éléments du savoir et qui pourtant se sent coincé. *La Mélancolie des dragons* pose des questions similaires : comment faire un spectacle aujourd'hui ? Qu'est-ce que le merveilleux ? Que signifie un spectacle qui commence par des acteurs en panne dans une belle image de théâtre ?**

Vous défendez une vision du merveilleux très minimaliste...

PHILIPPE QUESNE **Je défends la notion d'amateurisme. Tout le monde doit pouvoir être artiste ou s'inventer un parc d'attraction. Dans *L'Effet de Serge*, le personnage propose de petits effets spéciaux pour ses amis. C'est la même idée dans *La Mélancolie des dragons*, mais avec une dimension collective.**

Pourquoi y a-t-il tant de musiques dans vos spectacles ?

PHILIPPE QUESNE **La partition sonore me donne les principaux repères. Je ne nourris pas les acteurs d'indications psychologiques mais musicales. Il n'y a jamais de manuscrit avant de commencer les répétitions. Par contre, il existe des morceaux de musique, des chansons qui donnent le climat ou l'émotion. Dans *L'Effet de Serge*, beaucoup de mélodies nostalgiques**

ou *easy listening* et pour *La Mélancolie des dragons*, ce sont des musiques du Moyen-Âge et du hard rock...

C'est aussi parce que la parole est souvent absente...

PHILIPPE QUESNE **Le mot n'est pas toujours utile, il peut être important mais le silence l'est aussi. Tout cela fait partie d'une partition qui est faite de niveaux sonores, de lumière, de mouvements, de mots. C'est très précis même si je recherche à donner l'impression aux spectateurs que la représentation a lieu pour la première fois.**

Le chien Hermès est-il toujours dans le spectacle ?

PHILIPPE QUESNE **Non il est hélas mort de vieillesse, mais une grande partie du groupe d'acteurs est bien là, réunis depuis près de quinze ans pour mon premier spectacle *La Démangeaison des ailes* (2003). On peut dire que tous sont maintenant devenus des « personnages ». J'aime les retrouver d'un spectacle à l'autre. On vieillit ensemble, cela fait partie du jeu.**

Le thème de la communauté est au cœur de *La Mélancolie des dragons*, et de toutes vos pièces, de *La Démangeaison des ailes* aux enfants de *Next Day*...

PHILIPPE QUESNE **Il est rare de trouver un endroit à part au théâtre, dans lequel on arrive à partager un enthousiasme commun. C'est souvent la part utopique ou politique des spectacles : s'émouvoir ensemble devant des bulles de savon ou une forme qui se gonfle, c'est à la fois absurde et merveilleux. C'est aussi pour cela que j'ai envie de montrer l'envers du décor, les coutures, pour unir la communauté. Je compare souvent le travail à l'entomologie : au théâtre, on observe un cousin germain sur le plateau en train de se débattre avec une sorte de matière poétique, comme on observerait des fourmis, des phasmes ou des termites.**

Est-ce que votre projet pour Nanterre répond à cette utopie de réunir une communauté ?

PHILIPPE QUESNE **Dans *Swamp Club* (2013), il était question d'un centre hébergeant des artistes en résidence, c'est devenu une réalité avec Nanterre. Ce n'était pas pour répondre à une fragilité de ma compagnie, mais plutôt à une envie de se poser dans un lieu, de pouvoir défendre le répertoire, de mélanger les arts et défendre des artistes auxquels nous croyons. C'est un monde économique beaucoup plus fragile que celui des grandes années de ce théâtre. Mais il est né un peu comme dans *La Mélancolie des dragons* : il y a cinquante ans, Pierre Debauche a planté un chapiteau dans un terrain vague. À l'époque c'était un geste utopique, la résonance actuelle est intéressante.**



LA MÉLANCOLIE DES DRAGONS

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE
ET SCÉNOGRAPHIE

Philippe Quesne

AVEC

Isabelle Angotti
Rodolphe Auté
Cyril Gomez-Mathieu
Joachim Fosset
Sébastien Jacobs
Victor Lenoble
Émilien Tessier
Gaëtan Vourc'h

Le spectacle a été
créé le 31 mai 2008
aux Wiener
Festwochen, Autriche.

DURÉE

1h20

PRODUCTION

Nanterre-Amandiers,
centre dramatique
national

PRODUCTION
DE LA CRÉATION (2008)

Vivarium Studio

COPRODUCTION
DE LA CRÉATION (2008)

Wiener Festwochen –
Vienne, HAU Hebbel
am Ufer – Berlin,
La Rose des vents –
scène nationale
de Lille Métropole
à Villeneuve – d'Ascq,
Nouveau théâtre –
Centre dramatique
national de Besançon,
La Ménagerie de verre –
Paris, Le Forum,
scène conventionnée
de Blanc-Mesnil,
Le Carré des Jalles,
Festival Perspectives –
Sarrebruck.

Avec le soutien de
la région Île-de-France
et du Parc de la Villette

Avec l'aide à la
création du Centre
national du théâtre

AUTOUR DU SPECTACLE

LA TRIBUNE

Jeudi 8 fév. à l'issue
de la représentation
Rencontre avec
l'équipe artistique
de *L'Effet de Serge*
animée par
Aude Lavigne
Entrée libre

À TABLE ! REPAS
AVEC LES ARTISTES

Vendredi 9 fév.
à l'issue de
la représentation
Dîner avec l'équipe
artistique de
L'Effet de Serge

La Mélancolie des
dragons, spectacle
disponible en
audiodescription
le dimanche 11 février

ÉQUIPE TECHNIQUE NANTERRE- AMANDIERS

RÉGISSEUR GÉNÉRAL

Cédric Marie

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
INTERMITTENT

Marc Chevillon

RÉGISSEUR PLATEAU

Davys de Picquigny

RÉGISSEUR PLATEAU

Joachim Fosset

RÉGISSEUR PLATEAU

Mohamed Chaouih

TECHNICIEN PLATEAU

Hakim Miloudi

TECHNICIEN PLATEAU
INTERMITTENT

Adrian Appellis

APPRENTI RÉGISSEUR PLATEAU

Joseph Mourier

RÉGISSEUR LUMIÈRE

Jean-Christophe Soussi

RÉGISSEUSE LUMIÈRE
INTERMITTENTE

Emmanuelle Petit

TECHNICIEN LUMIÈRE

Mickaël Nodin

TECHNICIEN LUMIÈRE
INTERMITTENT

Didier Lemoine

APPRENTI RÉGISSEUR LUMIÈRE

Thomas Breheret

RESPONSABLE SON ET VIDÉO

Alain Gravier

RÉGISSEUSE SON

Enora Le Gall

TECHNICIEN SON INTERMITTENT

Thibault Legoth

CHEF HABILLEUSE

Pauline Jakobiak

PROCHAINEMENT

6 – 11 FÉV. 2018
SÉLECTION DE FILMS
ET INSTALLATION SONORE

MARTIN LE CHEVALLIER

6 – 18 MARS 2018
TEMPS FORT AUTOUR DE L'ENVOL
ET DE L'ESPACE

QUITTER
LA GRAVITÉ
RENAUD HERBIN
PIETER DE BUYSSE
BERTRAND DEZOTEUX
BEGÜM ERCIYAS
PHILIPPE QUESNE
DANIELA LABBÉ CABRERA
& ANNE-ÉLODIE SORLIN

AVRIL – MAI 2018
LE PRINTEMPS
À NANTERRE-AMANDIERS!

MONDES
POSSIBLES

L'EFFET DE SERGE

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE
ET SCÉNOGRAPHIE

Philippe Quesne

AVEC

Gaëtan Vourc'h
Isabelle Angotti
Et des invités

Le spectacle a été
créé en novembre
2007 à la Ménagerie
de verre, Paris.

DURÉE

1h15

PRODUCTION

Nanterre-Amandiers,
centre dramatique
national

PRODUCTION
DE LA CRÉATION (2007)

Vivarium Studio

COPRODUCTION

La Ménagerie de verre
dans le cadre des
résidences

NANTERRE

AMANDIERS

CENTRE
DRAMATIQUE
NATIONAL

