

NANTERRE

AMANDIERS

15

CENTRE
DRAMATIQUE
NATIONAL

16

NANTERRE

AMANDIERS

CENTRE
DRAMATIQUE
NATIONAL

PHILIPPE
QUESNE

CASPAR
WESTERN FRIEDRICH

15 – 19 FÉV. 2016

CASPAR
WESTERN FRIEDRICH

Conception, mise en scène
et scénographie
Philippe Quesne

Avec
Peter Brombacher
Johan Leysen
Stephan Merki
Julia Riedler
Franz Rogowski

Collaboration artistique
Élodie Dauget
Léo Gobin

Assistantes mise en scène
Anta Helena Recke
Lulu Tikovsky

Dramaturgie
Johanna Höhmann, assisté
de Martin Stauber-Valdes

Lumière
Pit Schultheiss
Philippe Quesne

Son
Robert Goeing
Rinse De Jong

Régisseur de scène
Lutz Müller-Klossek

Assistante scénographie
Marie Haüsner

Assistante costumes
Sophia May

Musiques
Dorit Chryslor
Kirk Douglas
Beth Gibbons & Rustin Man
Dean Martin & Ricky Nelson
The Norman Luboff Choir
E.W Korngold
Quickspace
Robert Schumann
Clint Eastwood

Textes
Caspar David Friedrich
Friedrich Hölderlin
Novalis
Rainer Maria Rilke
Paul Verlaine

Surtitres
Yvonne Gruesel
Charlotte Bomy

●
Langue
Spectacle en français,
allemand, anglais surtitré

Durée
1h45

●
Production
Münchner Kammerspiele,
Munich

Coproduction
Nanterre-Amandiers,
centre dramatique national

NANTERRE-AMANDIERS

Spectacles à venir

17-20 FÉV. 2016

**CUANDO
VUELVA A CASA
VOY A SER OTRO**

Texte et mise en scène

MARIANO PENSOTTI

19 FÉV. 2016

**VOYEZ-VOUS
CE QUE JE VOIS ?**

Conception

GRAND MAGASIN

9-27 MARS 2016

**LA BARQUE
LE SOIR**

Mise en scène

CLAUDE RÉGY

NANTERRE

AMANDIERS

CENTRE
DRAMATIQUE
NATIONAL

PHILIPPE
QUESNE

CASPAR
WESTERN FRIEDRICH

15 – 19 FÉV. 2016

NANTERRE-AMANDIERS

Équipe technique

Régisseur général
Patrick Bonnereau

Chef machiniste
Jean-Louis Ramirez

Régisseur plateau
Mohamed Chaouih

Machiniste
Hakim Miloudi

Régisseur plateau
intermittent
Davis De Picquigny

Machinistes intermittents

Margot Boche
Olivier Costard
Adrian Appelis
Régis Demeslay
David Ramaka
Juliette Vigne
Marc Antoine Bolnot

Chef électricien
Pascal Rzeszota

Régisseur lumière
Pierre Grasset

Régisseur lumière
intermittent
Rémi Godfroy

Électriciens
intermittents
Laurent Parisot
Julien Pichard
Coralie Pacreau
Didier Lemoine

Apprenti lumière
Manon Froquet

Régisseuse son
Enora Le Gall

Régisseur son vidéo
intermittent
Gérard d'Elia
Thibault Legoth
Ali Hemissi

Chef habilleuse
Pauline Jakobiak

Caspar Western Friedrich revisite l'univers mythique du western à travers les grandes interrogations du romantisme allemand. Composé pour les acteurs des Kammerspiele de Munich, ce nouvel opus de **Philippe Quesne** nous transporte dans une fabrique de paysages. Dans cet atelier d'artiste, les acteurs cherchent à se constituer un monde et deviennent les peintres de leur propre nature.

À partir de l'espace intime de la scène, des souvenirs de théâtre émergent, portés par les réminiscences de poésies, de textes du répertoire allemand et par des chansons — comme dans un western, lorsque les héros fatigués se reposent au coin du feu.

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE QUESNE

Les titres de vos spectacles sont à la fois l'horizon d'attente du spectateur et en même temps, le premier mystère auquel vous vous confrontez pendant la création. *Caspar Western Friedrich* est presque un oxymore, puisqu'il réunit le western et la peinture romantique. Comment en êtes-vous venu à vouloir parler des deux en même temps ?

Pour moi, le titre fonctionne comme un filtre : il met à l'épreuve ce que l'on est en train d'engager dans le processus de travail et il charge d'attentes le spectateur. Le collage de *Caspar Western Friedrich* se nourrit de genres dont j'ai toujours aimé m'emparer. Avec le western, c'est un imaginaire qui s'ouvre sur la relation que nous entretenons

à l'épopée dans le paysage, une épopée ici forcément dérisoire puisqu'on est sur une scène de théâtre. Un jour, Matthias Lilienthal (le directeur des Kammerspiele de Munich) avait dit pour rire que j'étais un néoromantique. Lorsqu'il m'a invité à créer une pièce pour le répertoire de Munich, j'ai décidé de le prendre au mot et de rendre un véritable hommage au romantisme, à travers la peinture. C'est avec vigueur que Friedrich a dépeint le monde, à une époque où les religions s'estompaient face à une croyance en la vraie nature, en l'espérance dans le paysage. Une œuvre où l'humain cherche sa place dans le monde. Dans cette création, la fable met en jeu des cowboys romantiques qui s'inventent un musée idéal. J'ai toujours aimé les westerns qui dépeignent souvent des états métaphysiques ou existentiels d'acteurs. On trouve une pure mélancolie chez les cowboys de cinéma. Ce genre cinématographique réunit de faux solitaires qui ont besoin d'être plusieurs pour accomplir leur mission. C'est un autre motif qui me passionne : ces visions solitaires qui arrivent à s'agréger pour former un groupe.

Ce n'est pas la première fois que la peinture constitue une source de rêveries dans vos spectacles : des tableaux de Brueghel comme *La Parabole des aveugles* ou *Patientia* étaient des références importantes de *D'Après Nature* (2006) et *Swamp Club* (2012) ; dans *La Mélancolie des Dragons* (2008), on apercevait entre autres la gravure *Melancholia* de Dürer. Comment faites-vous de la peinture non seulement un objet pictural, mais proprement théâtral ?

La peinture de Friedrich est fascinante pour le théâtre. Elle est vraiment d'avant-garde. À l'époque, il a imposé quelque chose d'inédit en peinture : une manière de faire confiance à ce que l'on pouvait ressentir en regardant un paysage ou un tableau, tout en questionnant la relation au spectateur, puisqu'il nous invite souvent à regarder le tableau à travers un individu de dos. Friedrich a mis en scène des voyageurs immobiles, ce qui est quelque

chose de très théâtral. On voit bien que c'est un peintre qui n'a pas besoin que la figure soit en déplacement : elle est assise, debout, couchée, en attente sur un rocher. Malgré l'immensité dépeinte dans ses tableaux, on est face à une toile désespérément bouchée. Ce peintre qui a peint l'infini est conscient que ce sont aussi des mondes clos : il assume totalement que c'est une toile peinte. C'est intéressant pour ce que nous, « pauvres » gens de théâtre, devons développer sur scène pour faire croire à une scène ouverte, à une profondeur. Nous essayons perpétuellement de dépasser le monde à l'intérieur d'un espace condamné et clos, qui a des limites et des cadres.

Comment les éléments picturaux propres à la peinture de Friedrich (le paysage, la brume, la silhouette) viennent irriguer cette nouvelle création ?

Je me sens proche de Friedrich dans le fait que le spectateur ne se reconnaît pas forcément dans son double sur scène mais aussi dans les matériaux – dans des couleurs, des matières, de la fumée. Ces éléments font partie de mon

vocabulaire, je m’y reconnais. Friedrich disait de ses tableaux que le brouillard qu’il y peignait laissait une chance à l’imprévisible : tout n’est pas révélé complètement. Je crois qu’au théâtre, beaucoup de choses sont dites dans les à-côtés de l’acteur. Dès lors que l’on prête attention à ce qu’il touche, voit, sent, à la lumière, au son, on intensifie notre perception du spectacle et le songe peut commencer... Je ne m’attendais pas à trouver autant d’analogies avec des éléments que j’ai mis en scène depuis plus de dix ans : l’acteur-passeur, l’acteur élément de transmission pour le public, que l’on peut observer pour mieux regarder ou écouter à travers lui. La figure de dos qui n’a pas besoin de regarder le public pour transmettre.

À son époque, Friedrich choisit la peinture de paysage contre la peinture historique et évacue donc le récit du tableau, afin que l’on puisse se concentrer sur des enjeux directement picturaux. Dans votre théâtre, vous vous êtes souvent détaché de la fable, pour créer à partir des forces de la scénographie...

Friedrich est un peintre qui me passionne car il a ouvert le cadre et la perspective. Des peintres de paysage de la même époque se servaient du buisson ou de bordures d’arbres pour cadrer ce que l’on a à voir : le ciel, l’ailleurs, un infini, etc. Friedrich a osé peindre sans bords. Certains critiques se sont moqués de lui : « Quel peintre stupide ! On peut regarder le tableau dans tous les sens ! » Dans *Le Moine au bord de la mer*, on croirait voir un Turner ou des peintres beaucoup plus abstraits : il n’y a que des fonds de couleur. Tout se mélange et se fond. Dans d’autres tableaux comme *La Mer de glace* où l’on voit tous ces icebergs qui se brisent, on est passé dans un espace quasiment mental, mais qui fait sans doute allusion à des accidents ou à des catastrophes que Friedrich a vécus. Il s’est certainement beaucoup promené, mais il a inventé des mondes.

Il me semble que *Caspar Western Friedrich* convoque une histoire du paysage, une histoire de la façon dont l’homme regarde la nature. Que ce soit dans

le Romantisme où l’homme est perdu dans l’immensité de la nature, ou dans le western, où le paysage reste à conquérir, c’est toujours la question de la place de l’homme qui se pose. Aujourd’hui, on pense à la nature comme quelque chose qui est menacé...

C’est un spectacle qui questionne la place que l’on peut occuper dans la nature. Dans ce huis-clos utopique, il y a une certaine ambiguïté : on se trouve bien à l’intérieur du théâtre, dans un monde qui est celui de la reproduction, et en même temps, je veux exprimer une foi dans l’épopée qui s’invente au coin d’un feu artificiel. Cet ailleurs utopique que faisait miroiter la conquête de l’Ouest a conduit à des massacres ; la quête s’est révélée être dérisoire. Comme dans *Stalker*, les humains de mon spectacle jettent un caillou pour savoir où aller. Quel serait l’endroit où on pourrait être heureux ? A-t-on besoin de nature pour contempler son âme ? Face à la nature, on accepte de s’oublier. Friedrich peint un état de purgatoire auquel

on pourrait attribuer une certaine beauté ; en même temps, si on se concentre sur les toiles de ciels, d’horizon ou de soleil, on s’aperçoit qu’on est dans des mondes qui ont conscience de l’apocalypse. Il y a une sorte de douce fin du monde. C’est un théâtre de la nature, rempli de doutes et de cauchemars. Quand Friedrich peint des montagnes, il part de zones très sombres dans lesquelles, en général, la figure humaine est représentée. Le sommet de la montagne est toujours plus clair ou noyé dans la brume, comme un but que l’on n’atteindra jamais. Il faut se raisonner à habiter la couche sombre et y trouver son chemin, mais en sachant aussi que l’élévation existe. Samuel Beckett avait vu, lors d’un séjour à Dresde, ce fameux tableau de Friedrich, *Deux hommes contemplant la lune*. Il a immédiatement écrit Godot dont la scénographie s’inspirait de cet arbre tordu et de ces deux personnages en train de digresser devant une lune. Friedrich pose des situations très beckettiennes qui ne sont pas non plus pour me déplaire. Assumer d’être sur cette terre à attendre que quelque chose arrive.

Comment avez-vous pensé la scénographie ?

Le mode allemand de production nécessite de déterminer la scénographie plusieurs mois à l'avance, et comme j'aime les espaces qui ne sont pas terminés, qui restent ouverts, je me suis arrangé pour ne pas leur faire tout construire d'emblée. J'ai pensé la scénographie comme une fabrique de paysages, de manière à ce que les acteurs puissent se constituer un monde. On se trouve dans un musée en construction mais aussi dans un grand atelier de décors. Dans le genre de maison de théâtre qu'est le Staatstheater allemand, je suis fasciné par cette grande histoire et par tous ces corps de métier et les ateliers décors qui peuvent reconstituer le réel. Ici dans le spectacle, les acteurs manipulent des outils, des matériaux, des reconstitutions de tableaux dont j'ai effacé la figure humaine. Je me mets à rêver quand la scénographie est en construction et que la figure humaine peut organiser la scène.

Comment vous est venue l'idée d'utiliser non seulement l'univers pictural de Friedrich,

mais aussi les conditions matérielles de son art ?

Un hasard s'est produit, quand j'ai regardé l'architecture de la salle des Kammerspiele : étonnamment, les deux portes-fenêtres au bout de la scène sont quasiment identiques à celles de l'atelier de Friedrich. Quand on en voit les représentations, il n'y a rien qui traîne, c'est un espace nu, une boîte scénique très simple, assez minimaliste avec ces deux grandes fenêtres, devant lesquelles il disposait souvent des volets pour être sûr de ne pas vraiment voir l'extérieur. Il travaillait avec une lumière assez tamisée. Je me suis amusé à construire la scénographie comme une sorte de double en bois de l'atelier du peintre. C'est une référence très avouée, un hommage à cette pièce dans laquelle Friedrich a peint de nombreux autoportraits. Dans le contexte du théâtre, les deux portes permettent d'accéder au lieu où l'on stocke les décors et donc, à un faux extérieur. Par elles, arrive le potentiel propre au théâtre : celui de revigorer notre imaginaire par de nouvelles visions.

Sur ce projet, vous ne travaillez pas avec vos interprètes habituels, mais avec les acteurs de l'ensemble des Kammerspiele, rejoints par Johan Leysen. Comment se sont déroulées les répétitions ?

Comme je procède à chaque création, la pièce s'invente durant le processus de répétitions. J'ai invité les acteurs à s'emparer de la thématique et j'ai été fasciné par ce que cela déclenchait chez eux. Quand un acteur comme Peter Brombacher soulève la toile d'un décor, il peut passer une heure à se rappeler tous les spectacles qu'il a faits et à parler de souvenirs personnels qu'il a pu vivre dans la nature. Ces acteurs sont emplis d'histoires de nature et de paysages. Ces souvenirs permettent de mêler fiction et réel dans le spectacle. Ce qui m'intéresse, c'est la "nature des acteurs". Avec eux je découvre ce qui les fascine, leur imaginaire qui s'active en peignant des faux rochers, habillés en cowboys. Pendant les répétitions, ils se construisent un monde possible. Ils

sont à la fois peintres au sens propre (ils repeignent les murs du décor) et au sens figuré : ils cherchent à partir d'une imagerie, par jeux de suppositions, par hypothèses.

Vous aimez à citer cette phrase de Jean Starobinski : « L'attitude mélancolique ne peut-elle pas aussi s'entendre comme mise à distance de la conscience face au désenchantement du monde ? ». Comment votre travail sur la mélancolie par le prisme de Friedrich vient-il prolonger ce que vous aviez commencé avec *La Mélancolie des Dragons* ?

Il y a quelques années dans *La Mélancolie des Dragons*, je mettais en scène une mélancolie productrice de merveilleux, avec toute la futilité qu'il y a à lutter contre quelque chose avec du merveilleux. *Caspar Western Friedrich* prolonge cette interrogation, en y agrégeant toute une matière de textes et de poèmes,

qui émergent du processus de répétitions. Les acteurs sont emplis de textes : depuis le premier jour de répétition, ils marchent en citant Rilke, Goethe, Schiller, Hölderlin. Auparavant, j'avais utilisé les caractères des personnes qui travaillaient avec moi et qui, parce qu'elles venaient des arts visuels, participaient à ces mondes utopiques de façon plastique. Là, je travaille avec des acteurs dont les souvenirs de nature passent par les mots, les textes, les poèmes. Les souvenirs qui remontent sont liés à la mémoire des corps et citent les épopées d'anciens spectacles. Je suis très ému d'entendre cette mémoire qui arrive par flots. Ils font perdurer un sens de la poésie qui se perd complètement. Je ne veux avoir aucune ironie face au romantisme : c'est un courant qui a fait s'arrêter la vitesse du monde. Je vais utiliser le verbe d'anciens poètes comme sources de rêveries. C'est là où les pièces de théâtre ne sont jamais désespérées : ça a beau être des gens condamnés à être sur scène dans une « boîte à paysages », il y a une échappatoire possible par la rêverie, la poésie.

Chez les acteurs, les mots charrient tellement de vécu, qu'avec eux s'active une mémoire du texte, mais aussi de la situation théâtrale. Il suffit de redire un texte, pour qu'une colonie d'histoires, d'émotions et de postures reviennent à la surface.

Oui, cela fait ressurgir des gestes. C'est une relation au souvenir. J'ai été très surpris, les premiers jours de répétitions, de voir ré-émerger autant de littérature : ils se sont mis à faire un bout de *La Tempête* de Shakespeare parce que quelqu'un a raconté une anecdote sur un orage. Cela faisait ressurgir le théâtre, par tous les pores ; les récits réapparaissent, par fragments, mais aussi à travers des chansons. Ce sont des comédiens qui baignent dans la tradition des *Lieder* allemands (Robert Schuman, Franz Schubert) ; ils ont l'habitude de prendre en charge le récit par le chant. Mais on entendra aussi de la musique *country*. Leurs souvenirs de théâtre peuvent aussi venir se greffer à un air d'accordéon ou de banjo. Avec de tels acteurs,

je peux faire confiance au texte, non pas comme récit structuré, mais comme réminiscence. Ce sont des fragments de textes que l'on présente comme une collection, un herbier. Le voyage peut se faire parfois en lisant juste des peintures.

PROPOS RECUEILLIS
PAR MARION SIÉFERT
DÉCEMBRE 2015.

AUTOUR DU SPECTACLE

Vendredi 19 février à 19h30
puis à l'issue de
la représentation
C'est bientôt la fin - 2/3
Scène de l'*Anthropocène*
Animée par Eric Vautrin, en
présence de Philippe Quesne.

Entrée libre

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 son premier spectacle, *La Démangeaison des ailes*, sur l'envol et les chutes. Philippe Quesne traque le merveilleux, le minuscule, pousse à l'extrême les expériences du quotidien et les relations entre l'homme et la nature. Il travaille sur les petites communautés qu'il regarde au microscope, comme les insectes qu'il collectionnait dans son enfance. La scénographie est envisagée comme un écosystème dans lequel il plonge ses

acteurs. 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), *Next Day* (2014). Parallèlement, il conçoit des performances et interventions dans l'espace public ou dans des sites naturels et expose ses installations dans le cadre d'expositions. Il codirige 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 mai 2016, il créera *Welcome to Caveland!* au Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles.

NANTERRE-AMANDIERS

Informations pratiques

Nanterre-Amandiers
7, avenue Pablo-Picasso
92022 Nanterre cedex

Renseignements
+33 (0)1 46 14 70 00
nanterre-amandiers.com

●
Librairie
La librairie

Nanterre-Amandiers
est ouverte avant et après
les représentations.

Bar-restaurant
Le bar-restaurant
Nanterre-Amandiers
est ouvert avant et après
les représentations, y compris
le dimanche et tous les jours
à midi du lundi au vendredi.
+ 33 (0)1 46 14 70 78
restaurant@amandiers.com

●
Navette
Une navette est
à votre disposition après
le spectacle pour vous
conduire à la station RER
Nanterre-Préfecture ainsi qu'à
la station **Charles-de-Gaulle**
Étoile et la place du **Châtelet**.
Univers Cars, navettes officielles
de Nanterre-Amandiers.

Nanterre-Amandiers est
subventionné par la direction
régionale des Affaires culturelles
d'Île-de-France — ministère de la
Culture et de la Communication,
la ville de Nanterre et le conseil
départemental des Hauts-de-Seine.

un événement
Télérama

●
Avec le soutien
du Goethe-Institut Paris

●
Photographies
Martin Argyroglo
Graphisme
Frédéric Teschner Studio
Impression
Moutot imprimerie