

DEROUTES

MATHILDE

MONNIER

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS
31e édition

Théâtre
de la
Ville
P A R I S
DIRECTION
GERARD
VIOLETTE

Mathilde Monnier

Déroutes création

Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon

musique erikm
lumière Eric Wurtz
scénographie Annie Tolleter
danseurs

Nuno Bizarro
Stéphane Bouquet
Bertrand Davy
Herman Diephuis
eRikm
Julien Gallée-Ferré
Corinne Garcia
Rémy Héritier
Dalila Kathir
I-Fang Lin
Aranxa Martinez
Mickaël Phelippeau
Rachid Sayet
Filiz Sizanli

assistants scénographie Benjamin Landois, Cyrille Maillot et Jean-Christophe Minart
direction technique et régie lumière Thierry Cabrera
régie générale et régie son Marc Coudrais
régie plateau Jean-Christophe Minart

direction de production Jean-Marc Urréa, Michel Chialvo
chargé de production et diffusion Michel Chialvo
attachée de production Anne Fontanesi
communication, presse Jean-Marc Urréa, Ludovic Fondecave
attachée de presse Catherine de Montalembert, cdm consulting

coproduction
Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon
Festival d'Automne à Paris,
Théâtre de la Ville - Paris
Théâtre de Gennevilliers
DeSingel - Anvers, Belgique
Teo Otto theater - Renscheid, Allemagne

Le Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon, direction Mathilde Monnier est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon, la Ville de Montpellier, Montpellier Agglomération, le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l'Hérault.

du 13 au 21 décembre 2002 salle Philippe Clévenot

comment ça marche

1835. Georges Büchner écrit *Lenz*, resté inachevé.

Effectuant de longues marches dans les paysages de l'Alsace, le poète Lenz s'absorbe dans un rapport de dilution apaisée avec les éléments ; mais tout autant éprouve l'inexorable ravage de sa raison, qu'entame le délabrement de sa foi. Dieu l'ayant déshabité, qu'est-ce qui, de la Nature, appelle l'Homme, et réactive le défi poétique (voire révolutionnaire, dans l'esprit de Büchner) ? Ainsi *Lenz* s'inscrit-il au cœur d'un tourment fondateur de la modernité occidentale.

D'origine alsacienne, fortement imprégnée de culture germanique, marquée par de grandes figures mystiques dans son entourage, et familière de la pensée des philosophes Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe sur le romantisme allemand, la chorégraphe Mathilde Monnier se réfère à Lenz au moment de créer *Déroutes*. A nouveau, la voici au travail sur le texte, « à partir d'idées, plutôt que d'images, revendique-t-elle. C'est parce que j'évite de me nourrir d'images, que je me trouve plus libre de créer mes propres images ».

La dynamique de la marche et du pas-sage, la démarche poétique ouvrant sur les

paysages intérieur autant qu'extérieur, se déploient sur le gigantesque plateau ouvert devant *Déroutes*. « *La marche, comme un squelette de la danse, comme la colonne vertébrale dénudée du mouvement* » ponctue Mathilde Monnier, revenant là encore à un point nu fondateur (1). « *Par la marche nous traversons et retraversons la frontière poreuse entre le geste qu'il est convenu d'appeler danse, et celui qu'habituellement on ne considère pas encore tel* ».

De la douzaine d'interprètes de *Déroutes*, la moitié proviennent d'ex.e.r.ce., la structure de formation intégrée de plain pied à la vie du Centre chorégraphique national de Montpellier. Foin de jeunisme ; mais on perçoit là encore un signal fondateur, à l'heure où le renouvellement des générations repose de façon très aigüe les questions de la formation en danse contemporaine (2).

Côté spectateurs, les seuls yeux ne peuvent suffire - toute une disposition mentale est appelée - à ressentir le rythme de la décélération, très tenu, et le processus de densification des états, très investi, mis en œuvre dans *Déroutes*. Tout d'abord au cours de deux mois de travail quasiment seule à seul avec chacun d'eux, ont émergé les parcours des danseurs au travers de divers paysages. On en perçoit les espaces

sonores, très singularisés, ainsi que ceux du souffle - ce squelette de la voix. Quant à l'expérience du contact avec la glace, elle s'inspire directement de Lenz, comme un tranchant du réel. On est ici dans l'organique, bien plus que dans le conceptuel.

Ce n'est qu'au terme de cette première phase, épuisante, que restés jusque là ignorants les uns des autres, une seconde phase, aléatoire, a fait ces parcours se croiser ; et la pièce se dessiner dans le questionnement sur ce qui les lie, sans évidence. *Déroutes* pourrait donc s'enchaîner à la fin des Lieux de là, grande pièce de processus qui interrogeait les modalités de l'agrégation et de la dissociation de la communauté en danse.

Ici les parcours progressent par lente transformation. Et sans rapport frontal, sans contact direct, les liens procèdent par recouvrements, dédoublements, clonages, mimétismes, troubles perceptifs, transferts, prises et reprises. La mise en circulation est permanente et absolue, la marche en avant déterminée, que même sans but rien n'arrête. *Déroutes* ouvre autant sur le choix léger des possibles et l'étonnement des motifs, que sur l'hypothèse du désastre ; à la paix d'un état détaché, qu'au délabrement du chaos. Sous l'air de rien des pas, fourmillent les incidences (ainsi dansent).

La danse de *Déroutes* est insinuée, dérivée, fissurée entre la volée des striures incessantes de l'espace, et la glaçante confrontation à la matière. Elle est réabsorbée dans des couches que mettent en abyme les connections de souffles captés au plateau et recréés par le musicien erikm. De même la voix de la cantatrice Dalila Khatir travaille-t-elle en-deça de la formulation du chant. Et la scénographie d'Annie Tolleter respire au sol par ses tuyaux, filets et structures gonflables. Enfin le poète Stéphane Bouquet arpente lui aussi le plateau, préfigurant son écriture dans l'abandon des pas. Tous dedans, dehors, mis à plat.

Gérard Mayen
Journal du Théâtre de la Ville N°141

1 - Notons la discrète parution récente de l'ouvrage *MW*, pour lequel la photographe Isabelle Waternaux saisit une fulgurante séquence de danse improvisée par Mathilde Monnier nue (éditions P.O.L., 2002).

2 - Déjà pour *Montpellier danse 02*, plutôt que de créer une nouvelle grande pièce festivalière, Mathilde Monnier avait préféré mettre en avant ces jeunes, alors livrés au tournoiement haletant d'une danse de course ancrée tout d'abord dans la marche.

Le premier poème m'est venu par hasard, un soir de marche. Des vers imprévus ont surgi et je les voyais très bien, organisés en strophes, sur une page précise de l'esprit. Les jours suivants, les marches suivantes, j'ai écrit – cette fois consciemment – d'autres poèmes. Et puis j'ai trouvé qu'il valait le coup de continuer. Je continue aussi à marcher pour écrire. C'est un très pratique moyen d'aller à l'essentiel, puisqu'on écrit sans papier, puisqu'il faut condenser, ellipser, densifier afin de tout garder en mémoire. Et puis on marche dans les rues. Travailler dans les rues aide à sentir les autres autour de soi, avec soi, aide à se compter dans le monde. Ainsi diminue un peu, même illusoirement, la solitude inévitable de l'écriture.

J'ai accepté la proposition de Mathilde Monnier de participer à son nouveau spectacle, une sorte de travail collectif et en même temps solitaire de la marche, parce qu'il me semblait que c'était dans la continuité de mes habitudes, marcher écrire dans le groupe avec toujours le fol espoir de s'y incorporer.

L'idée, alors, est de faire sur scène la même chose que je fais dans

la vie. Marcher pour écrire : tourner sur le plateau et écrire (essayer). Essayer, malgré toute la conscience qu'il y aura d'être là, devant d'autres, de rejoindre la forme d'oubli de soi que réclame l'écriture. Il ne s'agit pas d'une performance, ni d'un essai de poésie sonore. Les poèmes éventuels, je les garderai de côté, je les maintiendrai dans le silence, pour plus tard. Ce sera plutôt comme de se concentrer sur les sensations de la marche, du spectacle et de cette forme (j'imagine) si particulière de présence, pour mesurer leurs conséquences sur l'écriture. Ou l'inverse : est-ce que l'écriture, à la fin, est tellement plus prenante que le corps, qu'on perd la conscience de son existence ?

J'envisage ces marches comme une expérience de laboratoire où je suis le rat volontaire.

Stéphane Bouquet

Poète, écrivain, scénariste, Stéphane Bouquet est invité par Mathilde Monnier à participer à cette création.

Nous ne nous ferons
auteurs ou créateurs,
nous ne prendrons place
ce dans le fragmentaire
qu'en tirant ce que nous
écrivons d'un chaos,

Série 1

1. en fait il faut
juste marcher à sa guise une heure ou deux
dans le cube seul du studio d'accord et sans
y penser je commence l'ébauche du parfait silence le moindre pied
est un essai de cloître avec poires et vergers
où je deviens ma silhouette permise un
moine noir épris du rythme de sa
- tête baissée vers le parquet & murmure -
prière que sourde si possible
un réendroit de jadis
mais rien n'arrive sauf
une fois je frôle
la poche égarée de larmes une fois
mon corps provoque une telle densité d'ombre

4. ma façon d'éviter l'errance sur le plateau
dépeuplé et sans géographie
d'avancer encore vers toi que je place dps tjrs
sur les bords
inventés des sentiers, il faut
que je raconte une histoire débutant ta respiration & entres peut-être épuisé ta voix saccadée
de sommeil demande tout cela
va-t-il durer tellement lgtps je ne sais
pas mais demain matin nous partons pour
une autre reconnaissance espérant d'atteindre les bois

et enfin le repos sans danger
de clairière

5. en fait il faut
juste marcher d'un pas qui produise
une durée épaisse parmi les autres: ok c'est de toute façon
ce que je fais en général marcher et tenter de vous
contenir et ô si vous voulez venir maintenant
dans mon temps dans
le terrain de ma douceur haute d'herbes
pour mesurer à loisir à travers
mon corps tout le bond de votre jeunesse mais
aujourd'hui l'endroit reste un parquet désert et calme
avec moi, peut-être demain
aurez-vous lieu dans un instant de cet espace

10. je marche en cercles étroits
autour de la tranquillité d'une autre danseuse
retenu
près d'elle par sa douceur mise à ouvrir chaque
étape de l'espace: de son pied écarte
ici vers autre chose
peut-être le refuge de paille de la vie solitaire peut-être
la transition lente
qui parvient au silence partagé
des prénoms

Série 2

1 – une moniale dit qu'elle
a tourné son corps vers dieu le
projeté en permanence là-bas c'est sans
crainte tout son corps
même les ribambelles de son sexe dit-
elle comprises dans sa danse précise avec lui
exténuées par ce contact

– Mathilde dit : quand tu vas au fond, vers où il piétine, ne te colle pas à lui et reste à quelques
mètres ; c'était pourtant ce que je cherchais : un contact où épuiser un peu d'attente, un peu
d'espoir plus vaste que l'autre monde allait s'ouvrir et le déversement d'un seul tout. Comme
quand nous échangeons des tee-shirt / j'enfile des sueurs successives ce n'est pas vraiment
subir sur moi la série des mains
et les corps d'après fatigue : je vous revêts
simplement l'un après l'autre : j'attends une joie
de dévaler la suite d'odeurs
dont toi

– Dans le sens ancien du mot silence rien n'avait franchi
encore le stade
de densités immobiles et muettes désormais nous
marchons et traversons le plateau des fois

sourions en se croisant une part
de la peur se tait qui est une pause de faux silence où
elle
desserre les testicules
mais continue de loger ici
indique l-Fang sur la pierre de mon dos

– Mathilde dit : remarques : au début éviter les superpositions, trop de choses tôt, pas trop de bras
vers devant, privilégiez un temps complet d'immobilité au moment où Herman est vers la barre et
Julien au fond et un temps vers la fin de la un, avec Rémi dans pneu, et seul Stéphane marche :
c'était la première définition que j'eus de la danse
les gens vivent ensemble
selon des modalités précises : par ex. des schémas
dans l'espace ou un corps porté
par le tien et chaque respiration aussi
dépend d'un réseau défini de poumons et depuis vers
là que seul
à l'instant
je continue d'arriver

Stéphane Bouquet

A partir de janvier 2003
au Théâtre de Gennevilliers

La Vie de Galilée

Bertolt Brecht
mise en scène Jean-François Sivadier
du 10 janvier au 8 février

Innocents coupables

Alexandre Ostrovski
mise en scène Bernard Sobel
du 7 mars au 6 avril

Le Festin de pierre d'après Dom Juan de Molière
mise en scène Giorgio Barberio Corsetti
du 15 mai au 6 juin

Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National
Direction Bernard Sobel
41 avenue des Grésillons - 92 230 Gennevilliers
métro ligne 13 - station Gabriel-Péri
Administration **01 41 32 26 10** Télécopie **01 40 86 17 44**

Renseignements - réservations 01 41 32 26 26
du mardi au vendredi de 11 h à 19 H et le samedi de 13 H à 19 H

Le Théâtre de Gennevilliers est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Gennevilliers, le Conseil Général des Hauts-de-Seine.

qu'en allant le chercher
dans des mélanges, des
composés, des incom-

patibilités, des hété-
rogénéités, des dissem-
blances, des dissimili-
tudes.

FRFAP_2002 - D.07 - PRG5

Déroutes

une chorégraphie de Mathilde Monnier

Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon

Equipe technique Théâtre de Gennevilliers

Montage

Régie générale

Christian Baxter, Alain Jungmann

Machinistes

François Alkama Emmanuel Cornuet, Arnaud Murat,

Son

Félix Perdreau, Igor Minosa

Electriciens

Sylvain Magnée, Natacha Osmanovic,

Nordine Zouad

Lumière

Jean-François Besnard

Exploitation

Régisseur général Christian Baxter

Régisseur lumière Jean-François Besnard

Régisseur son Félix Perdreau

Habilleuse Vinca Alonso

Théâtre de Gennevilliers Centre Dramatique National

Direction Bernard Sobel

41 avenue des Grésillons - 92 230 Gennevilliers

Administration **01 41 32 26 10** Télécopie **01 40 86 17 44**

Le Théâtre de Gennevilliers est subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication,
la Ville de Gennevilliers, le Conseil Général des Hauts-de-Seine.