

JOSSE DE PAUW COLLEGIUM VOCALE GENT

RUHE

24 AU 30 SEPTEMBRE 2007

36e édition

en Île-de-France
la Maison
de l'architecture

RUHE

Josse De Pauw

Du 24 au 29 septembre 20h,
dimanche 30 septembre 17h

Durée : 1h15
Spectacle en français

Direction,
Christophe Siebert
Musique,
Franz Schubert, Annelies Van Parys
Texte,
Armando et Hans Sleutelaar
Adaptation du texte,
Tom Jansen, Josse De Pauw
Scénographie,
Herman Sorgeloos
Image,
David Claerbout et
Galerie Micheline Szwajcer

Avec Dirk Roofthoof, Carly Wijs
Collegium Vocale Gent

Une production du
Muziektheater Transparant

Coproduction
KunstenFESTIVALdesArts;
Zeeland Nazomerfestival

En collaboration avec
le Festival Spielmotor/Munich

Avec le concours
du gouvernement flamand

Avec le soutien de Guy de Wouters

partenaire du Festival
d'Automne à Paris

Festival d'Automne à Paris
156, rue de Rivoli - 75001 Paris
01 53 45 17 00
www.festival-automne.com

en Île-de-France
la Maison
de l'architecture

148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

**“RUHE, la tranquillité d’âme
que les hommes désirent
depuis si longtemps.
Féroce, au point de faire
la guerre pour elle.”**

Entretien avec Josse de Pauw

**Quel a été le point de départ de ce
spectacle, et pourquoi ce titre RUHE,
(« Silence ») ?**

Dans les années 1980, Tom Jansen avait insisté pour que je lise le livre, *SS'ers* : un recueil de paroles de Néerlandais engagés volontaires dans la SS lors de la deuxième guerre mondiale réunies par Armando et Sleutelaar. Les auteurs avaient supprimé les questions, formant ainsi une suite de monologues de personnes défendant en même temps leur choix et leurs actes. Dans la mesure où la transcription écrite des entretiens traduisait fidèlement les propos recueillis sur bande, il s'en dégagait un sentiment de « jeu » immédiat : cela crée une atmosphère très différente de celle où un écrivain met en mots une histoire de manière littéraire. C'est comme penser à voix haute. Un langage brisé. Parfois plein de fureur et de conviction, de doutes et de désespoir. Cela rend le discours très humain et plus proche de nous. Jusqu'à présent, les choses étaient simples : les SS étaient des meurtriers, infernaux et diaboliques, et nous n'étions pas comme cela, nous étions différents. Mais ces monologues expriment des arguments qui ne peuvent être ignorés aussi facilement. En outre, les décisions que prenaient ces SS constituaient souvent une forme d'engagement social. C'était quelque chose de très troublant, et je voulais travailler avec ce texte. Le théâtre est une manière de réfléchir aux choses.

RUHE, la tranquillité d'âme que les hommes désirent depuis si longtemps. Féroce, au point de faire la guerre pour elle. En langue

allemande, c'est un mot que l'on peut également aboyer, un ordre brutal. La question est la suivante : à quoi pourrait ressembler la tranquillité d'âme ? À la mort, peut-être ? Alors que ce désir de paix a tout à voir avec la vie. *Ruhe* est aussi l'un des plus magnifiques lieder de Schubert : “*Ruhe, schönstes Glück der Erde...*” (“*Silence, plus grand bonheur de la terre...*”).

Pourquoi ce choix de Schubert – et de ces lieder en particulier ?

Dans l'art classique du lied, Schubert est une icône. La langue allemande, en outre, nous rapproche encore des faits historiques. Notre collaboration avec le Collegium Vocale, bien sûr, a également déterminé ce choix, l'ensemble étant déjà à la recherche d'une opportunité pour présenter certains de ces lieder. Ce sont les chants dans lesquels la présence de ce désir et de cette nostalgie – dont je parlais tout à l'heure – étaient particulièrement présents que nous avons retenus. D'autant qu'une production dicte son propre rythme et oblige à éluder.

Comment avez-vous conçu cette « scénographie » si particulière – les chanteurs du chœur disséminés dans le public, les deux acteurs faisant alterner leurs monologues ? Comment s'organise la structure de l'ensemble, entre les textes et la musique ?

Tom Jansen et moi-même avions déjà travaillé sur ces textes, ces monologues de SS. *RUHE* est interprété par les quatre mêmes comédiens, qui disent les mêmes textes, mais dans une perspective complètement différente. Après ce premier essai, j'avais le sentiment qu'il me faudrait le reprendre, pour

rendre cette brutalité et cette confusion plus proches des gens. De là, la disposition de la scène : un amas de chaises pour le public, les chanteurs et les acteurs. L'homme qui est assis à côté de vous va monter sur sa chaise et se mettre à chanter, et pourtant, il est habillé comme vous. Cette femme qui parle de son passé dans la SS est votre voisine. Peut-être quelqu'un d'autre va-t-il bientôt se lever ? Tout est très proche, très physique, à cette ère de la toute-puissance télévisuelle.

Votre œuvre – depuis *Weg* ou *Larf* jusqu'à *L'Âme des termites* – pourrait être présentée comme une forme bien particulière d'« hybridation » entre théâtre et musique, que vous présentez parfois comme du « théâtre musical » (*L'Âme des termites*, par exemple) : comment concevez-vous vos spectacles ? A partir d'un texte ? D'une musique ? Des deux ensemble ? Et quelle « émotion » cherchez-vous à provoquer chez le spectateur ?

La description que je trouve la plus belle est celle de “concert dramatique”. C'est la musique qui peut aider les mots à s'éloigner de la vie ordinaire. Nous utilisons les mots pour nous exprimer, chaque jour. Ce sont ces mêmes mots qui se trouvent “lavés” par la musique. Un mot gagne de la liberté au contact de la musique. Cela peut se produire dans le face-à-face entre un mot documentaire et un chant *a cappella* (*RUHE*), aussi bien que lorsque le mot se fond dans la musique (*Die Siel van die Mier*), de sorte que l'un et l'autre font un pas en direction du “son”. Je crois que la musique ouvre notre cœur et le trouble en même temps. Voilà un bon moyen de faire du théâtre.

À cet égard, quelle place occupe *RUHE* dans votre parcours, qu'avez-vous voulu y expérimenter ?

Les *lieder*, la musique de Schubert sont magnifiques, émouvantes, ils nous transforment, je ne saurais dire en quoi. Personne d'entre nous ne serait surpris d'apprendre que ces gens, qui étaient membres de la SS, aimaient aussi ces *lieder*, que leur beauté les émouvait et les touchait. Un jour, Armando, l'artiste néerlandais qui a initié le livre qui est à la base du projet, a écrit : “*La beauté est un territoire dangereux.*” Nous sommes enclins à associer la beauté et la bonté, mais l'une et l'autre n'ont rien à voir. La sentinelle joue du violon après son travail. Nous ne sommes pas inoffensifs envers nous-mêmes, nous devons être nos propres sentinelles.

Propos recueillis par David Sanson

Josse de Pauw

Après des études au Conservatoire Royal de Bruxelles, Josse De Pauw fonde la compagnie Radeis. Plus tard, avec Hugo de Greef, il pose les bases de la structure Schaamte d'où naîtra plus tard le Kaaithheater. Acteur au cinéma, il est aussi metteur en scène. Ses pièces de théâtre *Weg* et *Larf* ont obtenu en 2000 le Prix Océ Podium. En 2001, il publie un livre autobiographique *Werk*, un recueil de récits, d'anecdotes et de textes de théâtre. Entre 2000 et 2005, Josse De Pauw occupe la fonction de directeur artistique de Het Net à Bruges, et de 2005 à 2006, celle de directeur artistique de la Toneelhuis à Anvers.

Le Collegium Vocale de Gent

Le Collegium Vocale de Gent, créé en 1970 à l'initiative de Philippe Herreweghe, est l'un des premiers ensembles à appliquer à la musique vocale les nouveaux principes d'interprétation de la musique baroque. Des musiciens tels que Gustav Leonhardt, Ton Koopman et Nikolaus Harnoncourt manifestent d'emblée leur intérêt pour l'approche dynamique de cet ensemble flamand. C'est dans les années 80 que l'ensemble établit pleinement sa renommée et est invité à se produire sur toutes les scènes importantes et dans les grands festivals musicaux en Europe, en Israël, aux États-Unis, en Russie, en Amérique du Sud, au Japon, à Hong-Kong et en Australie. Le répertoire du Collegium Vocale de Gent se concentre sur les œuvres polyphoniques de la Renaissance et les oratorios classiques et romantiques.

Muziektheater Transparant est une compagnie de production qui déplace les frontières entre l'opéra et le théâtre musical. La voix est en effet résolument placée au centre de leurs projets. Transparant veille tout particulièrement à offrir aux interprètes de musique contemporaine la chance de développer et d'essayer un travail nouveau. Ainsi, ils ont produit des opéras de Wim Henderickx et Eric Sleichim, et travaillé avec des compositeurs tels que Jan Van Outryve, Joachim Brackx et Annelies Van Parys. Pour la mise en scène Wouter Van Looy, Caroline Petrick et Ramsey Nasr sont les artistes en résidence. Transparant est également actif sur la scène internationale, ils se sont produits dans le cadre de nombreux festivals, dont Festival d'Avignon, Hollandfestival, Salzburger Festspiele, Kunstenfestivaldesarts et ont fait partie intégrante de la programmation musicale aux festivals de Bruges, Salamance, Lille et Stavanger 2008, Capitales européennes de la Culture. Transparant collabore régulièrement avec d'autres producteurs et artistes, notamment de Singel, la Monnaie, l'Opéra Flamand, le Vooruit ou le Concertgebouw Brugge.

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

36e édition

13 septembre
au
22 décembre
2007

www.festival-automne.com

01 53 45 17 17

MUSIQUE

Samuel Beckett /
Morton Feldman
neither
Cité de la Musique

Edgard Varèse /
Pierre Boulez /
Mark Andre /
Enno Poppe /
Matthias Pintscher
Salle Pleyel

Hugues Dufourt
Auditorium / Musée d'Orsay

Rasheed Al-Bougaily /
Nouri Iskandar / Saed
Haddad / Rashidah
Ibrahim / Daniel Landau /
Hossam Mahmoud /
Alireza Farhang / Shafi
Badreddin / Hiba Al
Kawas / Samir Odeh-
Tamimi / Kiawash
Sahebnassagh
Opéra National de Paris /
Baïtille-Amphithéâtre

Xavier Le Roy *
Le Sacre du printemps
Centre Pompidou

Franco Donatoni /
Jérôme Combier /
Salvatore Sciarrino *
Centre Pompidou

Anton Webern /
Arnold Schoenberg /
Frédéric Pattar /
Mark Andre
Auditorium du Louvre

Béla Bartók / Salvatore
Sciarrino / Jörg Widmann /
Matthias Pintscher
Auditorium du Louvre

Jörg Widmann
Wolfgang Amadeus Mozart
Auditorium du Louvre

Igor Stravinsky
Edgard Varèse /
Jörg Widmann /
Opéra National de Paris /
Baïtille

Xavier Dayer
Auditorium / Musée d'Orsay

Lieux de musique II
Maison de l'architecture
(salle de la chapelle)

THÉÂTRE

Lars Norén /
Pierre Maillot /
Mélanie Leray
La Veillée
Théâtre de la Baïtille

Abbas Kiarostami *
Looking at Tazieh
Centre Pompidou

Josse de Pauw /
Collegium Vocale Gent
RUHE
Maison de l'architecture

Rabih Mroué *
Qui a peur de la représentation ?
Centre Pompidou

Arne Lygre / Claude Régy
Homme sans but
Odéon-Théâtre de l'Europe
aux Ateliers Berthier

Benjamin Franklin /
Stéphane Olry
Treize semaines de vertu
Château de la Roche-Guyon
Archives Nationales / Hôtel
de Soubise

Ödön von Horváth /
Christoph Marthaler
Légendes de la forêt viennoise
Théâtre National
de Chaillot

Rabih Mroué
*Comme Nancy aurait souhaité que
tout ceci ne fut qu'un poisson d'avril*
Théâtre de la Cité
Internationale
La Ferme du Buisson

Anton Tchekhov /
Enrique Diaz
Seagull-play / La Mouette
La Ferme du Buisson

Lars Norén
Le 20 novembre
Maison des Arts Créteil

Ricardo Bartís
De Mal en Peor
MC 93 Bobigny

Lina Saneh
Appendice
Théâtre de la Cité
Internationale

Jean-Luc Lagarce /
Rodolphe Dana
Derniers remords avant l'oubli
Théâtre de la Baïtille
La Ferme du Buisson
La Scène Watteau /
Nogent-sur-Marne

Tim Etchells
That Night Follows Day
Centre Pompidou

Paroles d'acteurs /
Julie Brochen
Variations / Jean-Luc Lagarce
Théâtre de l'Aquarium

Rodrigo Garcia
Et balancez mes cendres sur Mickey
Théâtre du Rond-Point

Amir Reza Koohestani
Recent Experiences
Théâtre de la Baïtille

Marivaux / Luc Bondy
La Seconde Surprise de l'amour
Théâtre Nanterre-
Amandiers

William Shakespeare /
Dood Paard
Titus
Maison des Arts Créteil

Thomas Bernhard /
tg STAN
*"Sauve qui peut",
pas mal comme titre*
Théâtre de la Baïtille

DANSE

Rachid Ouramdane
Surface de réparation
Théâtre de Gennevilliers

Mathilde Monnier
Tempo 76
Théâtre de la Ville

Meg Stuart
BLESSED
Théâtre de la Baïtille

Emanuel Gat
Petit torn de dança...
Maison des Arts Créteil

Eszter Salamon *
AND THEN
Centre Pompidou

Emmanuelle Huynh
Le Grand dehors
Centre Pompidou

Bill T. Jones
Walking the Line
Musée du Louvre

Raimund Hoghe *
Boléro Variations
Centre Pompidou

Merce Cunningham
Crises / EyeSpace / CRWDSPCR
Théâtre de la Ville

Compagnie Via Katlehong /
Robyn Orlin /
Christian Rizzo
Imbizo e Mazweni
Maison des Arts Créteil

Alain Buffard *
(Not) a Love Song
Centre Pompidou

PERFORMANCES

Walid Raad *
*I Feel a Great Desire to Meet the
Masses Once Again*
Centre Pompidou

Scène artistique
du Moyen-Orient
Décadrages
Performances, rencontres, projections,
concerts
Point Éphémère

POÉSIE

Mahmoud Darwich
Fleurs d'amandier et plus loin encore
Maison de la Poésie

CINÉMA

Images du Moyen-Orient :
Omar Amiralay et Cinémas
d'Égypte, Iran, Israël,
Jordanie, Liban, Palestine,
Syrie
Une rétrospective
Jeu de paume - Concorde

Cinéma en numérique
MK2 Bibliothèque

ARTS PLASTIQUES

Alexandre Ponomarev
Verticale Parallèle
Chapelle Saint-Louis
de la Salpêtrière

Hassan Khan
Kompressor
Le Plateau - FRAC
Île-de-France

Le Louvre invite
Anselm Kiefer
Frontières
Musée du Louvre

Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige
Où sommes-nous ?
Espace Topographie de l'Art