

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2007

12 SEPTEMBRE – 22 DÉCEMBRE 2007
36e ÉDITION

DOSSIER DE PRESSE

Muziektheater Transparant / Josse De Pauw
/ Collegium Vocale
RUHE

Festival d'Automne à Paris / Maison de l'architecture
du lundi 24 septembre au dimanche 30 septembre

Renseignements et réservations :

01 53 45 17 17

www.festival-automne.com

Service de presse : Rémi Fort et Margherita Mantero

Assistante : Maïté Rivière

Tél. : 01 53 45 17 13 – Fax : 01 53 45 17 01

e-mail : r.fort@festival-automne.com ; m.mantero@festival-automne.com
assistant.presse@festival-automne.com

36e édition

Muziektheater Transparant Josse De Pauw Collegium Vocale Gent RUHE

RUHE

Conception et mise en scène, **Josse De Pauw**
Direction musicale, **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

Festival d'Automne à Paris
Maison de l'architecture
du lundi 24 septembre
au dimanche 30 septembre

(Salle de la Chapelle)

20h, dimanche 17h

14 € à 23 €

Abonnement 14 € et 17 €

Durée : 1h15

En français

Renseignements et réservations : 01 53 45 17 17

www.festival-automne.com

Une production du Muziektheater Transparant
Coproductie KunstenFESTIVALdesArts ;
Zeeland Nazomerfestival
En collaboration avec le Festival Spielmotor/Munich
Avec le soutien de Guy de Wouters
et du gouvernement flamand

Cinq ans après le mémorable *üBung*, *RUHE* marque le retour au Festival d'Automne de Josse De Pauw, figure majeure de la riche scène flamande. Acteur, auteur et metteur en scène, Josse De Pauw développe une œuvre qui se situe aux frontières du concert et du spectacle. *RUHE* (« silence »), sa dernière création, met en présence, de façon bouleversante, deux langages que tout semble a priori opposer. Assis parmi les spectateurs, les musiciens du Collegium Vocale de Gent – chœur fondé en 1970 par Philippe Herreweghe – entament un récital de *Lieder* de Schubert. Ils sont brutalement interrompus par deux acteurs entonnant une succession de monologues. Ces témoignages d'engagés volontaires dans les SS ont été recueillis dans les années 1960 par les artistes néerlandais Armando et Hans Sleutelaar.

Une fois les questions posées supprimées, reste une suite de monologues intérieurs, ratiocinations souvent effrayantes, révélant, à défaut de regrets, des contradictions, des hésitations, des aberrations.

Par la grâce conjuguée de la musique et du verbe, Josse De Pauw exalte toutes les ressources de la voix dans ce spectacle où les mots ne revêtent que plus de poids, la musique, que plus de portée, l'une au contact des autres comme deux silex produisant des étincelles. Une manière de théâtre musical qui repose radicalement la question de la coexistence, intime, de l'harmonie et de la barbarie.

Contacts presse :

Festival d'Automne à Paris

Rémi Fort, Margherita Mantero

01 53 45 17 13

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 Kaaitheater. Acteur au cinéma, il est aussi metteur en scène. Ses pièces de théâtre *Weg* et *Larf* ont obtenues en 2000 le Prix Océ Podium. En 2001, il publie son livre autobiographique *Werk*, un recueil de récits, d'anecdotes et de textes de théâtre. Entre 2000 et 2005, Josse De Pauw occupait la fonction de directeur artistique de Het Net à Bruges ; et de 2005 à 2006, celle de directeur artistique de la Toneelhuis à Anvers.

Josse De Pauw au Festival d'Automne :

2002 : *üBung* conception Josse de Pauw et Koen Gisen, texte et mise en scène Josse de Pauw.

Le Collegium Vocale de Gand

Le Collegium Vocale de Gand a été créé en 1970 sur l'initiative de Philippe Herreweghe. C'est l'un des premiers ensembles à avoir appliqué 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 Gand se concentre sur les œuvres polyphoniques de la Renaissance, les oratorios classiques et romantiques ainsi que sur la musique contemporaine. La musique baroque, et plus spécifiquement les œuvres de J.S. Bach et de G. F. Händel, occupent aussi une place centrale dans le programme de l'ensemble.

Muziektheater Transparant

Muziektheater Transparant est une maison de production qui travaille sur les frontières entre opéra et théâtre musical. La voix, le chant sont, en effet, résolument centraux dans leurs projets. 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. Wouter Van Looy, Caroline Petrick et Ramsey Nasr sont les artistes en résidence pour la mise en scène.

ENTRETIEN AVEC JOSSE DE PAUW

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

Josse De Pauw : « Dans les années 1980, Tom Jansen avait insisté pour que je lise un livre, *SS'ers*, composé par Armando et Sleutelaar : un recueil d'entretiens avec des Néerlandais qui s'étaient volontairement engagés dans la SS au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel 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 dégageait un sentiment de « jeu » immédiat : cela crée une atmosphère très différente que lorsqu'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, d'autre fois 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, leur décision était souvent, pour ces gens, 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, schönsten Glück der Erde...” (“Silence, plus grand bonheur de la terre...”).

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

Josse De Pauw : « 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 notre choix de ces lieder. Ces musiciens étaient déjà à la recherche d’une opportunité pour présenter certains de ces lieder : cela a été *RUHE*. Dans notre choix des lieder, nous avons été particulièrement attentif à la présence de ce désir, de cette nostalgie dont je parlais tout à l’heure. 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 ?

Josse De Pauw : « 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’Ame 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’Ame des termites*, par exemple) : comment concevez-vous vos spectacles – à partir d’un texte ? d’une musique ? des deux ensemble ? –, et quelle « émotion » cherchez-vous à provoquer chez le spectateur ?

Josse De Pauw : « 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 rincés 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 ?

Josse De Pauw : « 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

Programmation Danse, Musique, Théâtre, Arts Plastiques, Cinéma

ARTS PLASTIQUES

Alexandre Ponomarev

Verticale Parallèle

Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière

13 septembre au 14 octobre

* **Hassan Khan** / *Kompressor*

Le Plateau – FRAC Ile-de-France

24 octobre au 18 novembre

Le Louvre invite Anselm Kiefer

25 octobre au 7 décembre

* **Joana Hadjithomas et Khalil Joreige**

Où sommes-nous ?

Espace Topographie de l'Art

10 novembre au 9 décembre

DANSE

Rachid Ouramdane / *Surface de réparation*

Théâtre 2 Gennevilliers

5 au 27 octobre

Mathilde Monnier / *Tempo 76*

Théâtre de la Ville

9 au 13 octobre

Meg Stuart / *BLESSED*

Théâtre de la Bastille

24 octobre au 2 novembre

* **Emanuel Gat**

Petit torn de dança / My favourite things / Through the center, all of you, at the same time and don't stop

Maison des Arts Créteil

25 et 26 octobre

Eszter Salamon / *AND THEN*

Centre Pompidou

7 au 10 novembre

Emmanuelle Huynh / *Le Grand Dehors*

Centre Pompidou

14 au 17 novembre

Bill T. Jones / *Walking the line*

Musée du Louvre

20, 22, 24 novembre

Raimund Hoghe / *Boléro Variations*

Centre Pompidou

21 au 24 novembre

Merce Cunningham

Crises / EyeSpace / CRWDSPCR

Théâtre de la Ville

4 au 9 décembre

Compagnie Via Katlehong / **Robyn Orlin**

/ **Christian Rizzo** / *Imbizo e Mazweni*

Maison des Arts Créteil

6, 7 et 8 décembre

Alain Buffard / *(Not) a Love Song*

Centre Pompidou

12 au 16 décembre

THÉÂTRE

Lars Norén / Pierre Maillet
/ **Mélanie Leray / La Veillée**
Théâtre de la Bastille
17 septembre au 20 octobre

***Abbas Kiarostami / Looking at Tazieh**
Centre Pompidou
19 au 22 septembre

Josse de Pauw / RUHE
Maison de l'architecture
24 au 30 septembre

***Rabih Mroué**
Qui a peur de la représentation ?
Centre Pompidou
26 au 29 septembre

Arne Lygre / Claude Régy
Homme sans but
Odéon-Théâtre de l'Europe aux Ateliers Berthier
27 septembre au 10 novembre

Benjamin Franklin / Stéphane Olry
Treize semaines de vertu
Château de la Roche-Guyon
29 et 30 septembre
Archives nationales / Hôtel de Soubise
24 octobre au 4 novembre

Odön von Horváth / Christoph Marthaler
Légendes de la forêt viennoise
Théâtre National de Chaillot
4, 5 et 6 octobre

***Rabih Mroué / How Nancy wished that everything was an April Fool's joke**
Théâtre de la Cité Internationale
8 au 14 octobre
La Ferme du Buisson
20 et 21 octobre

Anton Tchekhov / Enrique Diaz
Seagull-play / La Mouette
La Ferme du Buisson
12, 13 et 14 octobre

Lars Norén / Le 20 Novembre
Maison des Arts Créteil
16 au 26 octobre

Ricardo Bartís / De Mal en Peor
MC 93 Bobigny
16 au 21 octobre

***Lina Saneh / Appendice**
Théâtre de la Cité Internationale
22 au 28 octobre

Jean-Luc Lagarce / Roldophe Dana
Derniers remords avant l'oubli
Théâtre de la Bastille
23 octobre au 25 novembre
La Ferme du Buisson
27 novembre au 2 décembre
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne
6 au 8 décembre

Tim Etchells / That night follows day
Centre Pompidou
1, 2 et 3 novembre

Paroles d'acteur / Julie Brochen
Variations / Jean-Luc Lagarce
Théâtre de l'Aquarium
6 au 11 novembre

Rodrigo García
Et balancez mes cendres sur Mickey
Théâtre du Rond-Point
8 au 18 novembre

***Amir Reza Koohestani**
Recent Experiences
Théâtre de la Bastille
8 au 18 novembre

Marivaux / Luc Bondy
La Seconde Surprise de l'amour
Théâtre Nanterre-Amandiers
17 novembre au 21 décembre

William Shakespeare / Dood Paard
Titus
Maison des Arts Créteil
6, 7 et 8 décembre

Thomas Bernhard / tg Stan
"Sauve qui peut", pas mal comme titre
Théâtre de la Bastille
11 au 22 décembre

MUSIQUE

Morton Feldman / Samuel Beckett

Neither, opéra en version de concert
Orchestre symphonique de la Radio de Francfort
Direction, Emilio Pomarico
Soprano, Anu Komsí
Cité de la Musique
22 septembre

Edgard Varèse / Amériques (version de 1929)

Pierre Boulez / Notations I-IV, VII

Mark Andre / ...auf...II

Enno Poppe / Obst

Matthias Pintscher / Towards Osiris

Ensemble Modern Orchestra

Direction, Pierre Boulez

Salle Pleyel

30 septembre

Hugues Dufourt

Cycle de quatre pièces pour piano

François- Frédéric Guy, piano

Auditorium / Musée d'Orsay

3 octobre

***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

3 concerts

Nieuw Ensemble

Direction, Garry Walker

13 et 14 octobre

Ensemble L'Instant donné

13 octobre

Opéra National de Paris / Bastille-Amphithéâtre

Le Sacre du printemps

Musique, **Igor Stravinsky**

Concept et interprétation, **Xavier le Roy**

Design sonore, **Peter Boehm**

Centre Pompidou

19 et 20 octobre

Franco Donatoni / Flag

Le Ruisseau sur l'escalier / Hot

Jérôme Combier / Stèles d'air

Salvatore Sciarrino / Introduzione all'oscuro

Ensemble intercontemporain

Direction, Susanna Mälkki

Centre Pompidou

26 octobre

Anton Webern / Deux pièces

Arnold Schoenberg / Ein Stelldichein

Frédéric Pattar / Outlyer

Mark Andre / Zum Staub sollst Du zurückkehren...

Ensemble L'Instant Donné

Auditorium du Louvre

9 novembre

Béla Bartók / Contrastes

Salvatore Sciarrino / Caprices n° 1, 2, 4 6

Jörg Widmann

Sphinxensprüche und Rätselkanons

Matthias Pintscher

Study III for Treatise on the Veil

Salome Kammer, soprano

Jörg Widmann, clarinette

Carolin Widmann, violon

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Auditorium du Louvre

16 novembre

Jörg Widmann / Quintette

pour clarinette et quatuor à cordes

Wolfgang Amadeus Mozart / Quintette

pour clarinette et quatuor à cordes, K 581

Jörg Widmann, clarinette

Quatuor Hagen

Auditorium du Louvre / 23 novembre

Edgard Varèse / Déserts

Jörg Widmann / Echo-Fragmente / Armonica

Igor Stravinsky / Le Sacre du printemps

SWR Orchestre Symphonique de Baden-

Baden et Fribourg

Direction, Sylvain Cambreling

Opéra National de Paris / Bastille

25 novembre

Xavier Dayer

To the sea / Promenade de Ricardo Reis

Sonnet XXIV / D'un amour lancé

Chants de la première veilleuse

Shall I Revisit These Same Differing Fields

Mais je me suis enfuis

Marie-Adeline Henry, soprano

Ensemble Cairn

Auditorium / Musée d'Orsay

5 décembre

Colloque: **Lieux de musique II**

Maison de l'architecture

12 décembre

PERFORMANCES

***Walid Raad** / *I Feel a Great Desire
to Meet the Masses Once Again*
Centre Pompidou
12 et 13 octobre

***Décadrages**
Scène artistique du Moyen-Orient
Performances, rencontres, projections, concerts
Point Éphémère
5, 6, 7, 12, 13 et 14 octobre

*** EN GRIS : SCÈNE ARTISTIQUE DU MOYEN-ORIENT**

POÉSIE

***Mahmoud Darwich**
Maison de la Poésie
4 et 5 octobre

CINÉMA

***Images du Moyen-Orient**
Jeu de Paume- site Concorde
16 octobre au 18 novembre

Cinéma en numérique
Cinéma l'Entrepôt
28 novembre au 4 décembre

36e édition

Le Festival d'Automne à Paris est subventionné par

Le Ministère de la culture et de la communication

Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles
Délégation aux arts plastiques (Cnap)
Délégation au développement et aux affaires internationales
Direction Régionale des affaires culturelles d'Île-de-France

La Ville de Paris

Direction des affaires culturelles

Le Conseil Régional d'Île-de-France

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du soutien de :

Adami

Culturesfrance

Direction Générale de l'Information et de la Communication de la Ville de Paris

Onda

Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture

Sacem

Le Festival d'Automne à Paris bénéficie du soutien de l'Association Les Amis du Festival d'Automne à Paris

Les mécènes

Julia et Rafic Abbasov – Art Energy Foundation
agnès b.

American Center Foundation

Arte

Baron Philippe de Rothschild S.A.

Caisse des Dépôts

Fondation Clarence Westbury

Fondation d'Entreprise CMA CGM

Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent

HenPhil Pillsbury Fund The Minneapolis
Foundation & King's Fountain

Zaza et Philippe Jabre

Mécénat Musical Société Générale

TAM, lignes aériennes brésiliennes

Top Cable

Sylvie Winckler

Guy de Wouter

Les donateurs

Jacqueline et André Bénard, Patrice Boissonnas, Michel David-Weill, Sylvie Gautrelet, Zeineb et Jean-Pierre Marcie-Rivière, Sydney Picasso, Nathalie et Patrick Ponsolle, Ariane et Denis Reyre, Hélène Rochas, Béatrice et Christian Schlumberger, Nancy et Sébastien de la Selle, Muriel et Bernard Steyaert

Banque Franco-Libanaise, Colas, Compagnie de Saint-Gobain, Crédit Coopératif, HSBC France, Rothschild & Cie Banque, Société du Cherche Midi

Les donateurs de soutien

Jean-Pierre Barbou, Annick et Juan de Beistegui, André Bernheim, Béatrice Bodin, Christine et Mickey Boël, Bertrand Chardon, Michelle et Jean-François Charrey, Catherine et Robert Chatin, Rena et Jean-Louis Dumas, Susana et Guillaume Franck, Carole et Jean-Philippe Gauvin, Agnès et Jean-Marie Grunelius, Florence et Daniel Guerlain, Ursula et Peter Kostka, Micheline Maus, Ishtar et Jean-François Méjanès, Anne-Claire et Jean-Claude Meyer, Annie et Pierre Moussa, Martine et Bruno Roger, Pierluigi Rotili, Didier Saco, Catherine et François Trèves, Reoven Vardi, Vincent Wapler

36e édition

12 SEPTEMBRE – 22 DÉCEMBRE 2007