

JONATHAN CHÂTEL

Andreas

d'après la première partie
du *Chemin de Damas*
d'August Strindberg

25 septembre – 15 octobre 2015

La Commune
centre dramatique
national
Aubervilliers

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS

44^e édition

« Ce geste net et puissant »

Entretien avec Jonathan Châtel



Qu'est-ce qui, après avoir créé *Petit Eyolf* d'Ibsen, vous a amené à Strindberg ? Et pourquoi ne retenir que la première partie du *Chemin de Damas* ?

Ibsen avait un portrait de Strindberg dans son bureau. Il disait qu'il avait besoin du « regard du fou » pour travailler. Ces deux hommes s'admiraient, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Strindberg a parfois sévèrement critiqué Ibsen, mais il le faisait avec tout le monde, à commencer par lui-même. Ces deux hommes communiquaient par œuvres interposées. Et leurs énergies psychiques étaient connectées. Donc il y a une évidence pour moi à poursuivre avec Strindberg, c'est comme un appel.

J'ai fondé mon adaptation autour de la première partie du *Chemin de Damas* car c'est la plus nette de la trilogie et sa structure me touche. Elle parle d'un chaos intérieur, mais son agencement en miroir, du coin de rue à l'asile de fou puis de l'asile au coin de rue, donne un cadre géométrique à cette explosion intime du personnage. La violence et la colère résident aussi dans cette composition quasi mathématique. Je me suis plongé dans la traduction de Strindberg, dans l'oralité de la langue originale, sa grande précision, puis progressivement la réécriture s'est imposée à moi. D'ailleurs, Strindberg considérait son texte comme un matériau. Il disait au metteur en scène d'être libre de couper, de modifier. [...] Et puis,

surtout, si la première partie me touche c'est parce qu'elle porte en elle la pureté du mouvement d'écriture. Quand il l'a écrite, Strindberg avait renoncé au théâtre. Il n'avait pas écrit de pièce depuis près de cinq ans. Il avait perdu son désir le plus profond. Il s'était exilé à Paris, buvait trop, faisait de l'alchimie ; il avait les mains noires, brûlées par le soufre. Dans cette quête de la pierre philosophale, il cherchait à se dissoudre mais aussi à se réinventer. C'est ce qui est arrivé : brusquement, sans crier gare, il a écrit d'un jet la première partie du *Chemin de Damas*. Comme si cette longue période de silence théâtral avait préparé ce geste net et puissant. Cette pièce parle de l'expérience d'un point de rupture qui est aussi un mouvement de reprise. Il l'a envoyée à son éditeur qui lui a dit que c'était formidable. Ce n'est qu'après qu'il a rédigé la deuxième partie, puis quelques années plus tard la troisième. Ce qui me fascine aussi, c'est que ce geste de reprise a libéré une énergie créatrice immense. Les cinq années suivantes, Strindberg a écrit près de vingt pièces. Enfin, en m'attelant à cette adaptation, j'avais l'envie, l'intuition d'une version dense et intime à partir de la longue fresque de Strindberg. Il disait, pour parler de son écriture, que dans une côtelette d'agneau, il ne prenait que la noix, le centre ; ou encore qu'il brûlait parfois ses drames en cinq actes pour en faire un condensé. C'est ce que j'ai fait avec *Andreas*. [...]

Dans *Andreas*, Thierry Raynaud (l'Inconnu) est le seul à ne jouer qu'un seul rôle – les trois autres comédiens prenant en charge l'intégralité des sept autres rôles : pourquoi ?

Strindberg indique que les personnages du Mendiant et du Confesseur peuvent être joués par un seul comédien. Je me suis saisi de cette indication et je l'ai systématisée. Ce faisant, j'insiste sur le « jeu » de l'identité inscrit dans la pièce, que Strindberg sous-titre d'ailleurs « un jeu de rêve ». Dans un rêve, un même visage peut jouer différents rôles, sans que l'on questionne cette convention. L'Inconnu est donc entouré par des apparitions, il est visité par des personnes qui ont tour à tour différents noms, même si elles ont le même visage.

Pourquoi avoir choisi de donner ce (pré)nom, Andreas, au « personnage » principal ?

Mon questionnement sur l'identité incertaine de l'Inconnu a été une brèche qui a ouvert mon adaptation. Le fait que l'Inconnu s'appelle Andreas est en fait ambigu. En quelque sorte ce prénom se décline, se diffuse chez tous les personnages. C'est à la fois le personnage de cet auteur en exil, mais aussi le mendiant, le fou qui habite chez le médecin, un ami d'enfance et l'homme qui a fait souffrir la mère de la Dame. Le principe de mon adaptation est de mettre en jeu cette nomination. « Andreas » est un prénom qui m'est proche, que j'ai croisé dans ma vie et dans mes lectures, il me revient comme une obsession. [...] Andreas, c'est la figure d'un errant, d'un être traqué et en révolte. Une figure avec laquelle on peut jouer et dans laquelle on peut se projeter.

Entre l'Alfred de *Petit Eyolf* (qui renonce à son œuvre pour se consacrer à l'éducation de son fils) et l'Inconnu du *Chemin de Damas* (qui est aussi un écrivain « maudit »), vous semblez fasciné par les figures d'artistes contrariés dans leur quête d'absolu...

Alfred ou l'Inconnu sont des autoportraits d'Ibsen et de Strindberg. Ces deux auteurs, comme tous les grands artistes, créent dans une tension vers l'absolu. Ils décrivent leur combat contre eux-mêmes et contre le monde et mettent en scène leur désir impossible. Alfred et l'Inconnu chutent, mais grâce à eux leurs créateurs, les auteurs des pièces, vont au bout d'une expérience impraticable dans l'existence quotidienne. C'est cela qui me fascine. Les mythologies de l'artiste maudit ou contrarié ne me touchent pas. Ce qui m'intéresse c'est l'exigence, l'authenticité et l'intensité d'une quête artistique, jusqu'à un point limite, qu'Ibsen et Strindberg décrivent. [...]

Propos recueillis par David Sanson

Jonathan Châtel

Franco-norvégien, Jonathan Châtel reçoit une formation d'acteur et étudie la philosophie et les études théâtrales. Il cofonde avec Sandrine Le Pors la compagnie ELK en 2011 et met en scène *Petit Eyolf* d'après Ibsen, qu'il a traduit et adapté. Cette première création reçoit le Prix du Public du Festival Impatience en 2013. Actuellement artiste associé à La Commune centre dramatique national d'Aubervilliers et au Tandem Douai-Arras, il est également réalisateur de documentaires, auteur-scénariste et professeur au Centre d'Études Théâtrales de l'Université de Louvain-la-Neuve en Belgique.

Andreas
d'après la première partie
du *Chemin de Damas*
d'August Strindberg

Mise en scène, adaptation et traduction, **Jonathan Châtel**

Avec Pauline Acquart (La Fille, La Religieuse),

Pierre Baux (Le Médecin, Le Mendiant, Le Vieillard),

Thierry Raynaud (L'Inconnu), Nathalie Richard (La Dame, La Mère)

Collaboration artistique, Sandrine Le Pors

Scénographie, Gaspard Pinta

Lumière, Marie-Christine Soma

Costumes, Fanny Brouste

Musique, Étienne Bonhomme

Assistant à la mise en scène, Enzo Giacomazzi

Administration, production, diffusion, EPOC productions | Emmanuelle

Ossena et Charlotte Pesle Beal

Coproduction Compagnie ELK ; La Commune centre dramatique national d'Aubervilliers ; Tandem Douai-Arras – Scène nationale ; Festival d'Avignon ; Théâtre Olympia – Centre Dramatique Régional de Tours ; Festival d'Automne à Paris ; Le Phénix – Scène nationale de Valenciennes
Coréalisation La Commune centre dramatique national d'Aubervilliers ; Festival d'Automne à Paris

Avec l'aide à la production de la DRAC Nord-Pas-de-Calais/Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Nord-Pas-de-Calais et du Département Pas-de-Calais

Avec le soutien du Studio Théâtre de Vitry, du Théâtre du Nord – Centre dramatique national de Lille-Tourcoing

Jonathan Châtel est artiste associé à La Commune centre dramatique national d'Aubervilliers et au Tandem Douai-Arras – Scène nationale.

Avec le soutien de l'Adami



Spectacle créé le 4 juillet 2015 au Festival d'Avignon

Durée : 1h40

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris



Le Monde **laRockuptibles**

www.festival-automne.com – 01 53 45 17 17

www.lacommune-aubervilliers.fr – 01 48 33 16 16

Photos : © Bernard Coutant



44^e édition

9 sept – 31 déc 2015

ARTS PLASTIQUES

Ragnar Kjartansson
Palais de Tokyo

PERFORMANCE

Hanna Schygulla / Etel Adnan
Entre guerre et paix
Maison de la Poésie

Olivier Saillard / Models Never Talk
LE CND, un centre d'art pour la danse

John Giorno / John Giorno Live
dans le cadre de l'exposition
I Love John Giorno d'Ugo Rondinone
Palais de Tokyo

THÉÂTRE

PORTRAIT
Romeo Castellucci
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Romeo Castellucci / Œdipe der Tyrann
de Friedrich Hölderlin,
d'après Sophocle
Théâtre de la Ville

Romeo Castellucci
Le Metope del Partenone
La Villette

Romeo Castellucci
Orestie (une comédie organique ?)
Odéon-Théâtre de l'Europe
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise

Robert Lepage / 887
Théâtre de la Ville

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Reality
La Colline – théâtre national

Collectif In Vitro / Julie Deliquet
Catherine et Christian (fin de partie)
Théâtre des Abbesses
Théâtre Gérard-Philipe / Saint-Denis
Théâtre Romain Rolland / Villejuif
La Ferme du Buisson
Théâtre Paul Éluard / Choisy-le-Roi

Jonathan Châtel / Andreas
d'après la première partie de *Chemin de Damas* d'August Strindberg
La Commune Aubervilliers

Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation
d'après le projet de Julien Prévieux
Centre Pompidou
Théâtre de la Bastille
La Suite (Sus à la Bibliothèque ! / Les Protagronistes / Médail Décor)
Centre Pompidou

Encyclopédie de la parole / Joris Lacoste / Suite n°2
T2G – Théâtre de Gennevilliers

tg STAN / De Koe / Dood Paard / Maatschappij Discordia
Onomatopée
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne
Théâtre de la Bastille

Gisèle Vienne / Dennis Cooper / Puppentheater Halle
The Ventriloquists Convention
Centre Pompidou
Nanterre-Amandiers

Federico León / Las Ideas
Théâtre de la Bastille

Lucia Calamaro / L'Origine del mondo. Ritratto di un interno
La Colline – théâtre national

Ahmed El Attar / The Last Supper
T2G – Théâtre de Gennevilliers
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise

Talents Adami Paroles d'acteurs / Jean-François Sivadier
Portrait de « famille » d'après Sophocle, Eschyle, Euripide...
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Angélica Liddell
Primera carta de San Pablo a los Corintios Cantata BWV 4, Christ lag in Todesbanden. Oh, Charles!
Odéon-Théâtre de l'Europe

Rodrigo Garcia / 4
Nanterre-Amandiers

Toshiki Okada / Super Premium Soft
Double Vanilla Rich
Maison de la culture du Japon à Paris

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
Le Méridien d'après Paul Celan
Théâtre du Rond-Point

tg STAN
Le Cerisaie d'Anton Tchekhov
La Colline – théâtre national

Annie Dorsen / Yesterday Tomorrow
T2G – Théâtre de Gennevilliers

DANSE

Bouchra Ouizguen / OTTOF
Centre Pompidou

Jérôme Bel
Gala (2015)
Nanterre-Amandiers
La Commune Aubervilliers
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise
Théâtre de la Ville
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France
Ballet (extrait de *Gala*)
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
Diaporama (extrait de *Gala*)
Palais de Tokyo
1000
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
Musée du Louvre / La FIAC

Eun-Me Ahn
Dancing Teen Teen
Théâtre de la Ville
Dancing Grandmothers
Théâtre de la Ville
Espace Michel-Simon / Noisy-le-Grand
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Dancing Middle-Aged Men
Maison des Arts Créteil

Nadia Beugré
Legacy
Théâtre de la Cité internationale
Quartiers libres
Le Tarmac

Maguy Marin / Umwelt
Maison des Arts Créteil
Théâtre de la Ville
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Noé Soulier / Removing
Théâtre de la Bastille (avec *Le CND*),
un centre d'art pour la danse

Trajal Harrell / The Ghost of Montpellier Meets the Samurai
Centre Pompidou

Steve Paxton / Jurij Konjar / Bound
Théâtre des Abbesses

John Adams / Lucinda Childs / Frank Gehry / AVAILABLE LIGHT
Théâtre de la Ville

Trisha Brown Dance Company
Solo Olos / Son of Gone Fishin' / Rogues / PRESENT TENSE
Théâtre National de Chaillot

SCÈNES DU GESTE – chapitre 1
LE CND, un centre d'art pour la danse

Mette Ingvarstsen / 7 Pleasures
Centre Pompidou

Alessandro Sciarroni / Aurora
Théâtre de la Cité internationale
Le CENTQUATRE-PARIS

Miguel Gutierrez
The Age & Beauty Series
Age & Beauty Part 3
Centre Pompidou
Age & Beauty Part 2
LE CND, un centre d'art pour la danse
Age & Beauty Part 1
LE CND, un centre d'art pour la danse

Anne Teresa De Keersmaecker
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
T2G – Théâtre de Gennevilliers

Faye Driscoll
Thank You For Coming: Attendance
T2G – Théâtre de Gennevilliers

DV8 / JOHN
La Villette (avec le Théâtre de la Ville)

Jennifer Lacey / Lieu Historique
Mona Bismarck American Center

MUSIQUE

PORTRAIT 2015
UNSKU CHIN
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Unsk Chin
Maison de la radio – Auditorium

Unsk Chin / Jeongkyu Park
Maison de la radio – Studio 104

Unsk Chin / György Ligeti / Claude Debussy / Isang Yun / Jeehoon Seo
Maison de la radio – Auditorium

Unsk Chin / Concert-rencontre
Amphithéâtre
Cité de la musique – Philharmonie 2

Unsk Chin / Donghoon Shin / Sun-young Pagh
Salle des concerts
Cité de la musique – Philharmonie 2

La Monte Young
The Second Dream of the High Tension Line Stepdown Transformer
Église Saint-Eustache

Wadada Leo Smith / Roscoe Mitchell / Henry Threadgill
Cinquante ans de l'ACM de Chicago
Théâtre du Châtelet

Olga Neuwirth / Le Encantadas o le avventure nel mare delle meraviglie
Salle des concerts
Cité de la musique – Philharmonie 2

PORTRAIT 2014-15
LUIGI NONO
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Luigi Nono
Prometeo, tragedia dell'ascolto
Grande salle – Philharmonie 1

OPÉRA

Gérard Pesson / Annette Messenger / Pierre Alferi / Fanny de Chaillé
La Double Coquette
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Théâtre des Abbesses

RITUEL CHAMANIQUE CORÉEN

Kim Kum-hwa / Mansudaetak-gut
Théâtre de la Ville

PANSORI

Ahn Sook-sun / Nam Sang-il / Cho Yong-su
Sugungga. Le Dit du palais
sous les mers
Théâtre des Bouffes du Nord

CINÉMA

Yervant Gianikian / Angela Ricci Lucchi
Rétrospective intégrale / Exposition – Installations
Centre Pompidou

Lav Diaz / Les très riches heures
Jeu de Paume

Abonnement et réservation
www.festival-automne.com
01 53 45 17 17

* Spectacles présentés par
La Commune centre dramatique
national d'Aubervilliers
et le Festival d'Automne à Paris



Partenaires média de l'édition 2015

