

**NOUVEAU
THÉÂTRE DE
MONTREUIL**

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
DIRECTION MATHIEU BAUER

FESTIVAL MESURE POUR MESURE

VOTRE FAUST

**ALIÉNOR DAUCHEZ / LAURENT CUNOT
HENRI POUSSEUR / MICHEL BUTOR**

17 > 19 NOV 2016

VOTRE FAUST Aliénor Dauchez / Laurent Cuniot

d'après Henri Pousseur et Michel Butor
création, première en France

Chacun connaît l'histoire de l'homme qui vendit son âme au diable. Et si pour une fois vous pouviez en modifier le cours ? Cet opéra contemporain sur fond de fête foraine vous y invite.

Henri, jeune compositeur, reçoit une commande de la part d'un directeur d'opéra : il doit écrire un « *Faust* ». Il bénéficiera de l'argent, des instrumentistes et du temps qu'il voudra. Un vrai luxe ou un pacte machiavélique... Va-t-il achever son œuvre, partir en voyage ou vivre une aventure amoureuse ? La fin sera-t-elle un triomphe, un fiasco ou une tragédie ? À nous d'en décider !

Les douze musiciens, les quatre chanteurs et les cinq acteurs se plieront au choix du public. Nous voici dans la position de Faust : quand nous pouvons « tout » voir, que préférons-nous ? Le pur divertissement, une histoire qui punit le vice ou une œuvre artistique audacieuse ?

Après Gounod et Schumann, Henri Pousseur signe, avec Michel Butor, « son » *Faust*, une « fantaisie variable genre opéra », unique dans la musique contemporaine. La partition haute en couleurs ne manque pas d'humour, multipliant les clins d'œil à Mozart, Berlioz ou Messiaen pour mieux les célébrer, interrogeant les limites entre l'art et le divertissement.

Sorte de manifeste pour un opéra populaire, *Votre Faust* n'a jamais été repris avant cette version revue de 1981 née en Allemagne. Un événement.

Pensée émue pour Michel Butor qui nous a accompagné dans la genèse du projet. Nous continuons de voyager avec lui, avec ses mots, avec ses rêves...

17 > 19 nov à 19h30 • durée 3h15 (entracte compris)

générique

musique **Henri Pousseur**
texte **Michel Butor**
direction musicale **Laurent Cuniot, TM+**
mise en scène **Aliénor Dauchez**
chef de chants **Kai-Uwe Fahnert,**
Vocalconsort
scénographie **Aliénor Dauchez,**
Michael E. Kleine
lumières **Jörg Bittner**
son **Yann Bouloiseau**
costumes **Michael E. Kleine**
collaboration artistique et assistanat
Thomas Pondevie, Lisa Fütterer,
Valérian Guillaume
dramaturgie **Marion Coste**
répétiteur **Grégoire Letouvet**
construction décors **Jörg Schilbach**
régie générale **Alain Deroo**
régies plateau, orchestre, son
Virgine Burgun, Benjamin Dieleman
direction de production **Jérôme Brogini**

avec **Éléonore Briganti, Antoine Sarrazin,**
Vincent Schmitt, Laëtitia Spigarelli,
Pierre-Benoist Varoquier
les chanteurs du Vocalconsort
Friedemann Büttner, Kai-Uwe Fahnert,
Angela Postweiler, Natalia Pschenitschnikova
les musiciens de TM+
Anne-Cécile Cuniot, Vincent David, Eric du
Faÿ, André Feydy, Julien Le Pape, Yannick
Mariller, Dorothée Nodé-Langlois, Gianni
Pizzolato, Anne Ricquebourg, Clémence Sarda,
David Simpson, Mathieu Steffanus

production

production déléguée La Cage
production TM +, Maison de la musique
de Nanterre – Scène conventionnée,
Nouveau théâtre de Montreuil – Centre
dramatique national, Le TANDEM – Scène
nationale d'Arras/Douai, Théâtre de Châtillon
avec l'aide d'Arcadi Île-de-France, DRAC
Île-de-France, Adami, Fondation Denibam
avec la participation artistique du Jeune
théâtre national
avec le soutien du Théâtre La Forge à
Nanterre, L'Onde Centre d'art de Vélizy-
Villacoublay, Ircam, Nouveau conservatoire
J.-B. Lully-Puteaux

remerciements

Jacques Pornon, Thomas Toulemonde,
Gwenaël Avertis, Fabian Czolbe, Georges
Delnon, Jérôme Delporte, Bruno Fatalot,
Patrice Martinet, Gerhardt Müller-Goldboom,
Lutz Nerger, Sebastien Solte, Sylvia Vadimova,
Square Gardette, Kiez Biergarten Paris

avec le soutien du Centre Chopin

la terrasse **Télérama'**

Intention de mise en scène

La mise en scène de *Votre Faust* est une mise en jeu de la responsabilité du public, auquel on offre sur un plateau – de théâtre, cadre ludique – le choix du déroulé du spectacle. L'orchestre dans l'espace, comme dans la partition d'Henri Pousseur, est partagé en quatre stands de foire, quatre versions de *Faust* selon les lectures du mythe française, allemande, italienne, anglaise. Nulle barrière entre la scène et la salle, où la métaphore de la fête foraine est filée. Toute la scénographie et les cinq lieux de l'intrigue sont sur roulettes : la chambre, la rue, le port, le cabaret de l'église. Ce décor en mouvement, dont les coulisses sont visibles, rend possibles différents tableaux. Pendant l'entracte, le public est invité à monter sur scène où les stands deviennent le terrain de jeux d'adresse et d'argent ! *Votre Faust* met en danger les interprètes, qui doivent jouer à chaque représentation, sur une musique variable, un nouveau texte dans un tempo différent. La mise en scène met l'accent sur ce risque. Ainsi le troisième acte se déroule sur une machine

pneumatique qui reprend les mouvements du train – sursauts réguliers –, de l'avion – décollage, atterrissage, trous d'air – ou du bateau – sauts contre les vagues. Le fait que les interprètes mettent leurs corps « en danger » accentue la position de force des spectateurs, eux seuls décidant le moyen de transport des personnages. Lorsque le directeur de théâtre célèbre une messe noire, si l'immolation d'un poulet vivant en l'honneur de Maggy est dissimulée, c'est bien une soupe de poulet que ses assistants offriront en salle. Plus tard, à l'entracte, on reconnaîtra sur la fontaine de cidre qui trône au milieu de la scène, des figures en bronze moulées à partir des poussins mâles – tués massivement par l'industrie alimentaire. Tirillés entre ses ambitions morales et ses désirs de drame, le public est ainsi interrogé sur la valeur de l'art et les limites du divertissement. De quoi y perdre son âme !

Aliénor Dauchez

Intention musicale

Bien que sous-titré fantaisie variable genre opéra, *Votre Faust* est une œuvre de théâtre musical que seules les années soixante/soixante-dix ont su faire naître : entre radicalité esthétique et démarche expérimentale, où le public influe sur le destin du héros – ici la figure du compositeur – et donc sur la forme scénique en cours de jeu. L'œuvre est interactive, participative avant l'heure, et les interprètes exposés, soumis aux vents non seulement des auteurs, mais aussi des spectateurs et des techniciens qui orientent la narration en ayant la main sur les conditions d'exécution de la musique. La narration est portée par les cinq comédiens, les quatre chanteurs solistes faisant plutôt fonction de chœur, d'un chœur antique qui commente l'action plus qu'il ne la conduit. Voilà un genre de l'art lyrique, un domaine nouveau et toujours actuel où le théâtre et la musique s'imbriquent, se superposent, s'entrechoquent parfois, autour d'un

mythe éternel, alimenté par les utopies artistiques et politiques de l'époque. Reprendre en 2016 *Votre Faust*, après la création naufragée à Milan en 1969, dans la foulée de la recréation à Berlin et Bâle en 2013, permet, grâce à l'expérience, de dompter un processus de spectacle hors norme, de fluidifier les liens parole / musique dans les différentes propositions qui rendent chaque représentation aussi unique qu'imprévisible. Le jeu de piste qui permet de progresser dans le spectacle demande aux interprètes d'être sans cesse sur le qui-vive pour prendre à temps les bons embranchements. Cette prise de risque des interprètes confère à ce spectacle une saveur unique, et fait revivre brillamment l'utopie des formes ouvertes qui a tant marqué la création musicale.

Laurent Cuniot

À propos de...

HENRI POUSSEUR

Dès ses études musicales supérieures aux conservatoires de Liège, puis de Bruxelles, le compositeur Henri Pousseur, né à Malmédy en 1929, participe aux recherches sérielles et électroacoustiques en liaison avec Boulez, Stockhausen, Bériot. Il travaille dans les studios électroniques de Cologne (1954), Milan (1957), et fonde, en 1958, celui de Bruxelles.

Il enseigne à Darmstadt, Bâle, Cologne, Buffalo et finalement, au Conservatoire de Liège. Là, avec notamment Pierre Bartholomé, il fonde le Centre de recherches musicales de Wallonie. Devenu directeur du Conservatoire de Liège en 1975, il travaille au rapprochement de celui-ci avec l'Université. Entre temps, le gouvernement français le charge de diriger la remise sur pied d'un Institut de pédagogie musicale à Paris. Sa vaste production musicale aborde pratiquement tous les genres. Sa démarche, originale à bien des égards, tend à surmonter les divisions et établir un système intégrant les apports historiques, géographiques et sociologiques. Depuis 1960, sa collaboration avec Michel Butor fut régulière et constante : *Votre Faust* (1960-1968), *Répons* (1960-1965), *Le procès du jeune chien* (1974-1978), *La rose des voix* (1982), *Déclarations d'orages* (1989), *Les leçons d'enfer* (1991), *Le Sablier du Phénix* (1993). *Trois visages de Liège* et *Couleurs Croisées* ont grandement contribué à sa renommée internationale.

MICHEL BUTOR

Michel Butor, né dans la banlieue de Lille en 1926, fait ses études à Paris, à l'exception de l'année 1939-40, celle de la « drôle de guerre », passée à Évreux. Troisième d'une famille de sept enfants, aîné des garçons, il bénéficiait d'une quasi gratuité pour les voyages en chemin de fer et trouvait que l'on n'en profitait pas assez. Après des études de lettres et de philosophie, ayant échoué à plusieurs reprises à l'agrégation, tout en servant de secrétaire à Jean Wahl pour le Collège de philosophie, il côtoie maints intellectuels. Il enseigne quelques mois au lycée Mallarmé à Sens, avant de profiter d'un essai de réforme de l'enseignement égyptien et devenir professeur dans la vallée du Nil. Possédé depuis longtemps par le démon de l'écriture, il publie ses premiers romans aux éditions de Minuit, par l'intermédiaire de Georges Lambrichs. Les voyages continuent, à la fois professionnels et exploratoires : Angleterre, États-Unis, Grèce, Suisse – où il rencontre Marie-Jo qu'il épouse en 1958 –, Australie, Chine, Japon... Prix littéraires, travail chez des éditeurs, conférences ici et là. Les livres s'accumulent apportant chaque fois la surprise : essais, récits du jour ou de la nuit, poèmes. Ils font le désespoir des esprits routiniers, les collaborations se multiplient avec peintres, musiciens, photographes... jusque 1991, sa retraite. Il meurt le 24 août 2016, trois semaines avant son 90e anniversaire.

LAURENT CUNIOT | DIRECTEUR MUSICAL

Laurent Cuniot est un des rares musiciens français à mener une double carrière de compositeur et de chef d'orchestre.

Directeur musical de TM+ depuis 1986, il en développe le projet artistique et l'impose comme un des principaux ensembles orchestraux de musique d'aujourd'hui. Il est parallèlement invité à diriger des phalanges orchestrales comme l'Orchestre National de Lille, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre de la Radio de Belgrade, le KZN Orchestra, et l'Orchestre symphonique de Mulhouse.

Il collabore régulièrement avec des ensembles spécialisés tels que Court-circuit et l'Ensemble Orchestral Contemporain (France), Alter Ego (Italie), Recherche (Allemagne), Sond'Arte Electric Ensemble (Portugal). Il invente aujourd'hui avec TM+, implanté à Nanterre depuis 1996 et devenu depuis compagnie nationale, une formation orchestrale en prise directe avec son époque qui place les publics au cœur de son action et fait vibrer la création musicale dans des formes de concerts inédits intitulés *Voyages de l'écoute* ou des projets pluridisciplinaires hors-normes.

Passionné par la scène, il crée de nombreuses œuvres lyriques dont *Leone* de Philippe Mion, *Ubu Roi* de Vincent Bouchot, *Les Sacrifiées* de Thierry Pécou, *Les Quatre Jumelles* de Régis Campo ou *Des Pétales dans la bouche* qu'il compose en 2010. Cette saison, il dirige également une production originale de *La Petite Renarde Rusée* de Leoš Janáček mise en scène par Louise Moaty, au Théâtre de l'Athénée.

ALIÉNOR DAUCHEZ | METTEUR EN SCÈNE

Metteur en scène de théâtre musical et artiste plasticienne, Aliénor Dauchez est ingénieur de l'UTC de Compiègne et a étudié l'art plastique à l'UDK de Berlin et aux Beaux-Arts de Paris auprès de Gregor Schneider et Giuseppe Penone. Assistante de Anna Viebrock, Sasha Waltz et Heiner Goebbels, elle a été boursière de l'Akademie Musiktheater Heute de la Fondation Deutsche Bank, lauréate du concours de théâtre musical Operareet du prix de la Fondation Ursula Hanke-Förster. Ses performances et sculptures ont été exposées au Contemporary Art Center du Musée de l'Ermitage de Saint-Petersbourg, à la Biennale internationale d'art contemporain de Moscou, à la Haus am Kleistpark de Berlin et par la Fondation Le Corbusier au Couvent de la Tourette d'Éveux. Jusqu'au 30 novembre, deux de ses travaux sont exposés dans le cadre de l'exposition « Le Paradis, un peu plus loin » à la galerie Dix9, à Paris.

Avec les ensembles Kaleidoskop, Musikfabrik, WiP-Berlin ou Zafraan, ses mises en scène de théâtre musical *Hiérophanie*, *Hardcore*, *XI-ein Polytop für Iannis Xenakis*, *Démésure...* ont été présentées au Radialsystem V de Berlin, à la Luminale de Francfort, au Théâtre de Bâle, au Concertgebouw de Bruges, au Harpa de Reykjavik, au Lisinski de Zagreb et au centre Pierre Péladeau de Montréal. Aliénor Dauchez entame prochainement une résidence à l'Académie Schloss Solitude, où elle invitera le compositeur russe Dmitri Kourlianski pour travailler à une nouvelle performance musicale et plastique : *Sous vide* sera présenté à Paris au printemps 2017.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS AU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE MUSICAL

17 & 18 nov

VOTRE FAUST

Alienor Dauchez | La Cage | TM+

17 > 19 nov

MDLSX

Compagnie Motus

23 nov > 03 déc

DJ SET (SUR) ÉCOUTE

Mathieu Bauer

28 nov > 09 déc

SUITE N°2

Encyclopedie de la parole | Joris Lacoste

13 > 15 déc

NOS ARTISTES EN RÉSIDENCE SONT À LA POP

Benjamin Dupé & Séverine Chavrier

4 CONCERTS À MONTREUIL

avec Les Instants Chavires, le Théâtre Berthelot, La Muse en Circuit et La Marbrerie

NOËL MANDINGUE

Festival Africolor

sam 24 déc

SHOCK CORRIDOR

Mathieu Bauer

10 jan > 04 fév

Et aussi deux petites conférences (à partir de 10 ans)

LES MAMMOUTHS

Marylene Patou-Mathis

sam 26 nov à 15h

COMMENT RÉALISE T-ON SES RÊVES ?

Fethi Benslama

sam 03 déc à 15h

ABONNEZ-VOUS : LES PASS

LES PASS, C'EST : des rencontres avec les artistes en création, des moments privilégiés au théâtre, des bons plans chez nos partenaires... Et bénéficiez de votre tarif Pass aux mêmes conditions pour tout spectacle supplémentaire, y compris les spectacles programmés par la MC93 (*Les Bienveillantes* et *Sombre Rivière*).

PASS 3 PLACES = 30 C

Choisissez au minimum 3 spectacles dans la saison. Ce pass donne droit à une place par spectacle.

PASS 6 PLACES = 48 C

Seul ou à deux, réservez 6 places dans la saison. Ce pass donne droit à deux places maximum par spectacle.

PASS MESURE POUR MESURE = 48 C

Pour les aficionados du théâtre musical, votre parcours à 8€ la place. Au choix, 6 spectacles parmi la programmation !

reservations

Nouveau théâtre de Montreuil

01 48 70 48 90

nouveau-theatre-montreuil.com

Dans un cadre convivial et chaleureux, au 1er étage du théâtre, Kathy et son équipe vous accueillent au bar "La Cantine" chaque soir de représentation. Avant et après spectacle, un service de restauration légère vous est proposé.