

Théâtre

Public

Montreuil

Austerlitz

de Gaëlle Bourges

Du 18 au 31 janvier 2024

Dossier de presse

©Danielle Voirin

TPM

Austerlitz

Du 18 au 31 janvier 2024

La chorégraphe Gaëlle Bourges, prête à toutes les audaces, s'inspire du livre *Austerlitz*, de l'auteur allemand W. G. Sebald, et de l'errance de son personnage central, à qui la mémoire revient par glissements et rencontres fortuites. En laissant le passé réapparaître, peut-on mesurer la cohérence d'un présent, ou son incohérence ?

Dans cette nouvelle création, Gaëlle Bourges invente un puzzle protéiforme qui relie des fragments de mémoire des sept interprètes et révèle les liens secrets qui les unissent. Sur scène, des projections de photographies et enchâssements de récits s'enchaînent et dévoilent peu à peu les pérégrinations hasardeuses qui ont mis les un-es sur le chemin des autres, et réciproquement.

En convoquant des moments inspirés de leur premier spectacle et des œuvres ou mouvements qui les ont marqués-es – un film d'Agnès Varda, l'historien de l'art Aby Warburg, le punk allemand, la danse post-moderne américaine, etc. –, le groupe fait ainsi surgir des blocs d'histoire commune et dessine un parcours qui n'est plus seulement personnel, mais politique.

mar. au ven. à 20h,
sam. 18h.30
Relâche les dimanches et lundis

Salle Jean-Pierre Vernant
Durée 1h45
À partir de 15 ans

Conception et récit
Gaëlle Bourges
Avec des extraits de
Tristesse de la terre, Éric Vuillard (Actes Sud, 2014) ; *Austerlitz*, W.G. Sebald (Actes Sud, 2002) ; *Triste Tigre*, Neige Sinno (P.O.L., 2023)

Avec
Gaëlle Bourges, Agnès Butet, Camille Gerbeau, Stéphane Monteiro, Alice Roland, Pauline Tremblay, Marco Villari

Accessoires
Gaëlle Bourges, Anne Dessertine

Costumes
Anne Dessertine

Chant
Tou·tes les performeur·ses + KrYstian

Images projetées
Archives (personnelles et autres)

Lumières
Maureen Sizun Vom Dorp

Musique
KrYstian & Stéphane Monteiro a.k.a Xtronik

Régie générale
Stéphane Monteiro

Régie son
Michel Assier-Andrieu

Administration de production, diffusion
Marie Gaudry

Administration & coordination générale
Marie Collombelle

Création
9 novembre 2023 à L'Onde Théâtre - Centre d'art de Vélizy - Villacoublay

Production
association Os

Coproduction
Scène Nationale du Sud Aquitain ; Théâtre Public de Montreuil - CDN ; Maison de la Culture d'Amiens ; accueil studio La Briqueterie-CDCN ; accueil studio La Place de la Danse-CDCN Toulouse / Occitanie ; Théâtre la Vignette scène conventionnée / Université Paul-Valéry Montpellier 3 ; le Centre Chorégraphique National de Tours, direction Thomas Lebrun (Tours) ; Théâtre Antoine Vitez, Ivry

Avec le soutien
de l'Onde Théâtre - Centre d'Art ; du Théâtre Garonne – Scène européenne (Toulouse) ; de La Ménagerie de Verre (Paris) ; du CND - Centre National de la Danse pour un accueil en résidence de création (Pantin) ; du département du Val-de-Marne ; de la Région Île-de-France

Remerciements
à Alan Barré pour la neige ; à Marc Blanchet pour la maison d'Emily Dickinson ; à Gilles Dubois Chabert pour le café ; à Guillaume Pons pour le paralaxe et tout ce qui roule.

Note d'intention

« Et ne serait-il pas pensable, poursuivait Austerlitz, que nous ayons aussi des rendez-vous dans le passé, dans ce qui a été et qui est déjà en grande part effacé, et que nous allions retrouver des lieux et des personnes qui, au-delà du temps, d'une certaine manière, gardent un lien avec nous ? »

Austerlitz, W.G. Sebald

Le spectacle reprend le titre du livre éponyme de l'auteur allemand W. G. Sebald. On ne suivra cependant pas l'enquête du personnage principal - dont le nom est Jacques Austerlitz - sur un passé dont il ignore tout, mais la forme de son errance : celle de sa mémoire défaillante dont les morceaux épars se recollent péniblement, par accidents et glissements, et que Sebald déplie en un puzzle étrange, constellé de photographies en noir et blanc.

L'errance oblique d'*Austerlitz*, faite de digressions et d'associations obscures, est ici celle des sept personnes présentes sur scène : une sorte de projet autobiographique collectif constellé d'images d'archives (personnelles et générales), qui relie la cinéaste Agnès Varda à la danse post-moderne américaine, l'historien de l'art Aby Warburg aux danses serpentes de la danseuse Loïe Fuller, le chorégraphe Vaslav Nijinski au psychiatre Ludwig Binswanger, la colonisation à l'amnésie, la seconde guerre mondiale au punk allemand, etc. – autant de liens qui réchauffent ou glacent nos cœurs, et dont le récit (écrit et enregistré en voix off par Gaëlle Bourges) est ponctué de chansons composées pour l'occasion.

Le travail de création a donc constitué à rendre visibles les liens qui unissent le groupe – les sept performeur·ses travaillent ensemble depuis une dizaine d'années - non pas tant pour faire une biographie de chacun·e que pour expérimenter, comme Jacques Austerlitz, que des rendez-vous avec le passé sont possibles ; et que ce sont même ces rendez-vous qui, contre toute attente, éclairent le pourquoi des liens aujourd'hui.

Une façon hasardeuse, mais efficace, de mesurer la cohérence de l'ensemble de nos vies en tant que « groupe », au sens large : celui constitué autant par les « acteur·rices » que par les spectateur·rices au moment du spectacle.

Car si notre groupe s'est découvert relié par des lieux et des personnes du passé, il est fort probable que celui mis en présence dans la salle obscure se découvre également des liens avec... ces liens.

Ne serait-ce pas une bonne façon de rendre tangible une forme de soutien (physique et métaphysique) que de donner à voir les connexions secrètes entre nous tou·tes ?

Car si rien n'est plus éphémère qu'une vie - et pire : qu'un spectacle - ce qu'il reste après tout, ce sont les rencontres : des connexions avec d'autres que soi qui déclenchent, par la force de leur pensée ou de leur révolte, leur courage, leur opiniâtreté, leur inclination, leur engagement ou leur grâce - un possible hors de soi.

Le hasard des rencontres n'est peut-être alors qu'une vue de l'esprit, ou le principe d'un agencement souterrain plus profond : dans les histoires familiales, on tombe sur des nœuds historiques mondiaux ; dans les terreurs individuelles tues, sur des terreurs endémiques ; dans de simples allergies locales, sur des allergies salutaires aux normes sociétales.

Dans le livre de Sebald, le personnage nommé *Austerlitz* est amnésique : arrivé enfant en terre britannique après la seconde guerre mondiale, il est sans souvenirs - ni de son nom véritable, ni de sa famille, ni du lieu où il a grandi - et il cherche à l'aveuglette à quoi et à qui il était attaché avant.

D'errances en renonciations, il finit par arriver à Prague chez son ancienne nourrice, qui a gardé une photo de lui enfant : il est vêtu d'un costume blanc de petit page. Il ne se reconnaît pas.

Mais tout lui revient : tendresse intacte de la nourrice et douceur de sa langue maternelle revenue des limbes ; horreur de découvrir que ses parents sont morts en déportation.

« Dire toute la vérité, mais la dire oblique » (*Tell all the truth but tell it slant*).

C'est le titre d'un poème d'Emily Dickinson.

Et c'est que Sebald faisait : écrire des livres à l'oblique pour que la vérité ne nous submerge pas d'un coup, nous portant un coup fatal. L'établir à tâtons, par affaissements successifs plutôt que par empilements, pour soutenir sa force.

C'est que le spectacle tente aussi.

« Personne ne saurait expliquer exactement ce qui se passe en nous lorsque brusquement s'ouvre la porte derrière laquelle sont enfouies les terreurs de la petite enfance. »

Austerlitz, W.G. Sebald

© Danielle Voirin

Biographies

Gaëlle Bourges

Le travail de Gaëlle Bourges témoigne d'une inclination prononcée pour les références à l'histoire de l'art, et d'un rapport critique à l'histoire des représentations : elle signe, entre autres, le triptyque *Vider Vénus* (une digression sur les nus féminins dans la peinture occidentale) ; *À mon seul désir* (sur la figure de la virginité dans la tapisserie de *La Dame à la licorne*), présenté au festival In d'Avignon (2015) ; *Lascaux*, puis *Revoir Lascaux* (sa version tous publics) sur la découverte de la grotte éponyme ; *Conjurer la peur*, d'après la fresque du bon et du mauvais gouvernement, peinte par Ambrogio Lorenzetti dans le palais public de Sienne ; *Le bain*, pièce tous publics à partir de deux scènes de bain beaucoup traitées dans la peinture (*Suzanne et Diane au bain*) ; *Incidence 1327*, sur la rencontre de Pétrarque avec Laure, performance co-signée avec la plasticienne Gwendoline Robin (« Sujet à Vif », Festival d'Avignon 2018) - elles viennent de cosigner *Confluence n°...* sur les lunes galiléennes ; *Ce que tu vois*, d'après la tenture de l'Apocalypse d'Angers ; *OVTR (ON VA TOUT RENDRE)*, sur le pillage de l'Acropole par un

ambassadeur britannique à Athènes, au début du 19e siècle ; (*La bande à*) *LAURA*, pièce tous publics à partir du scandale provoqué par *Olympia*, peint par Édouard Manet ; *LOULOU (la petite pelisse)*, d'après un nu à la fourrure du peintre flamand Rubens, dans le cadre de la Fabrique des écritures, initiée par Les Fêtes Galantes / Béatrice Massin.

Gaëlle Bourges est par ailleurs diplômée de l'université Paris 8 – mention danse ; en « Éducation somatique par le mouvement » - École de Body-Mind Centering ; et intervient sur des questions théoriques en danse de façon ponctuelle. Elle a également suivi une formation en musique, commedia dell'arte, clown et art dramatique. Elle a fondé et animé plusieurs années une compagnie de comédie musicale pour et avec des enfants (le Théâtre du Snark) ; a travaillé en tant que régisseuse plateau à la BNF ou encore comme stripteaseuse dans un théâtre érotique.

Alice Roland

Écrivaine et danseuse, Alice Roland contribue à plusieurs spectacles de Gaëlle Bourges : les trois pièces du triptyque *Vider Vénus* (*Je baise les yeux*, qu'elle a co-écrit, *La belle indifférence*, *Le verrou* (figure de fantaisie attribuée à tort à Fragonard)), *À mon seul désir*, *Conjurer la peur*, *Ce que tu vois* et *OVTR (ON VA TOUT RENDRE)*. De 2007 à 2009, elle danse dans les performances d'Armelle Devions, d'Agnès Butet et dans

un théâtre érotique. Elle apparaît depuis 2007 dans les spectacles de Philippe Decouflé (*Cœurs Croisés*, *Octopus*, *Marcel Duchamp mis à nu par sa célibataire même*, *Contact*, *Nouvelles pièces courtes*). En 2014, elle publie *À l'Œil Nu* aux éditions P.O.L, qu'elle lit à haute voix avec Gaspard Delanoë ; en 2019, elle publie *Portulan*, et en 2021 *Au secret de chacun*, toujours chez P.O.L.

Agès Butet

Performeuse, chorégraphe, pédagogue, Agnès Butet a un goût affirmé pour l'invention et l'étude du mouvement. Elle produit des performances qui mettent en jeu des expériences perceptives et interrogent les stéréotypes, les systèmes d'assignations sociales, les habitus posturaux.

Elle collabore souvent avec d'autres artistes (plasticiens, performers, musiciens) et spécifiquement avec Gaëlle Bourges pour *À mon seul désir*, *59*, *Conjurer*

la peur, *Ce que tu vois* et *OVTR (ON VA TOUT RENDRE)*. Également engagée dans la transmission, elle mène régulièrement des actions pédagogiques et culturelles auprès de publics variés. Elle est notamment diplômée de l'Université Paris 8 en Arts du spectacle – mention danse et titulaire du Diplôme d'État d'enseignement de la danse contemporaine et du Diplôme Universitaire « Techniques du corps et monde du soin »

Maureen Sizun Vom Dorp

Maureen Sizun Vom Dorp débute dans le milieu artistique dès son plus jeune âge en commençant par la danse et le dessin. Elle décide de poursuivre ses études en photographie pendant quatre ans où elle développera son goût pour la sculpture de la lumière en studio, particulièrement pour des portraits à la chambre.

D'abord bénévole pour des salles de concerts, elle côtoie de plus en plus souvent les plateaux de spectacle. Elle intègre ensuite le CFPTS à Paris, ainsi que le Théâtre du Rond-Point où elle se forme aux arts et à la technique du spectacle pendant deux ans.

Forte de cette expérience, elle devient régisseuse

lumière pour le Théâtre du Soleil - Ariane Mnouchkine, La Gaîté Lyrique, L'Atelier de Paris - Carolyn Carlson, Les Chicos Mambos - La Feuille d'Automne, et l'association Os / Gaëlle Bourges. Elle assiste ensuite des éclairagistes comme Dominique Mabilleau, Pascal Lajilil et Elsa Revol, notamment pour ses créations en magie nouvelle pour la compagnie 14:20.

Elle se lance dans la création en 2019 pour des pièces chorégraphiques contemporaines comme la Compagnie Xuan LE, la Compagnie Myxomycète – Mathilde Rance, ou encore la Compagnie Superfamille et tourne ces pièces au Vietnam, en Finlande et en Italie.

Stéphane Monteiro

Musicien, performeur électro et ingénieur du son, Stéphane Monteiro, a.k.a Xtronik construit une électronique dense oscillant entre electronica et textures digitales. Percussions *noisy* et *bleep* sifflants se bousculent dans un univers où fragmentation et défragmentation se combinent savamment pour créer des ambiances industrielles ponctuées de mélodies digitales. Ses diverses expériences sonores

l'ont souvent amené à collaborer avec des vidéastes, plasticiens, graphistes, artistes peintres, chorégraphes, ou encore metteurs en scène de théâtre. Il est également membre fondateur du collectif POS-K.com. Depuis 2010, il compose régulièrement des bandes son pour la danse, notamment les chorégraphes Betty Tchomanga et Gaëlle Bourges.

Camille Gerbeau

Artiste chorégraphique, Camille Gerbeau a suivi un parcours artistique, d'expériences et de formations multiples : diplômé de l'École Nationale des Arts du Cirque Annie Fratellini (1999), il est titulaire du Diplôme d'État de professeur de danse contemporaine (2003) et en notation du mouvement Laban au CNSMDP (2016). Il cofonde en 2012 « Regards Dansants », un Festival d'Art Chorégraphique Contemporain, aujourd'hui organisé en partenariat avec le Trident Scène Nationale de Cherbourg. Chorégraphe pour les pièces *He Joe*, *Le Carré*, *Ou*

stupeur du corps étranger, *Comme l'homme coule de tes veines*, *Post Autopsie du Game Over*, *Mouvement collectif et massif de révolte...*, il performe et collabore pour plusieurs chorégraphes/metteur·ses en scène : Pascale Ansot, Émilie Gallier, Karine Saporta, Agnès Butet, Luigia Riva, Willi Dorner, Cindy Van Acker, Roméo Castellucci ; et depuis 2014 avec Gaëlle Bourges pour *59*, *Conjurer la peur*, *Ce que tu vois* et *OVTR (ON VA TOUT RENDRE)*.

Marco Villari

Diplômé en Histoire de l'art contemporain, Marco Villari a fréquenté la Stoa, école sur le mouvement rythmique et philosophique, fondée par Claudia Castellucci. Il a travaillé ensuite avec cette dernière en tant que danseur et enseignant d'histoire de

l'art. À l'EHESS de Paris, il a développé par ailleurs un projet de doctorat autour de l'origine de la vision aérienne. Actuellement, il est l'un des interprètes de *Conjurer la peur*, *Ce que tu vois* et *OVTR (ON VA TOUT RENDRE)*.

Pauline Tremblay

Pauline Tremblay est performeuse et chorégraphe. Après un parcours en conservatoire régional et universitaire, elle a travaillé comme interprète et performer pour Elie Hay, Vincent Thomasset, Christian Bourrigault, Agnès Butet et Gaëlle Bourges pour *Ce que tu vois* et *OVTR (ON VA TOUT RENDRE)*. En tant que chorégraphe, elle crée plusieurs pièces et performances en solo ou en collectif – *Après Alien*, *One*

Two One Two - et elle collabore régulièrement avec la metteuse en scène Elsa Ménard, la compositrice Aude Rabillon, le scénographe Pierre Stadelmann et le musicien Sylvain Ollivier.

Tournée

9 novembre 2023

L'Onde Théâtre - Centre d'art de
Vélizy - Villacoublay (création)

13 - 14 décembre 2023

Le Carreau du Temple (Paris)

18 - 31 janvier 2024

Théâtre Public de
Montreuil – CDN

13 - 14 février 2024

Maison de la Culture
d'Amiens

1er mars 2024

Théâtre Antoine Vitez - Scène
d'Ivry

5 - 7 mars 2024

Théâtre de la Vignette
(Montpellier)

Infos pratiques

Théâtre Public de Montreuil

1 théâtre
2 salles de spectacle
1 restaurant La Cantine

Salle Maria Casarès

63 rue Victor-Hugo
93100 Montreuil
01 48 70 48 90

Métro 9

Mairie de Montreuil

Bus - 102, 115, 121, 122, 129, 322

Vélib' - Mairie de Montreuil

Dates et horaires

du mar. au ven. 20h

sam. 18h

Relâche les dimanches et
lundis

Tarifs

de 8 € à 24 €

Tout le détail des tarifs et
abonnements sur le site
internet

Réservations

Sur place ou par téléphone

10 place Jean-Jaurès,
Montreuil
01 48 70 48 90

Du mardi au vendredi
de 14h à 18h

et le samedi à partir de 14h
les jours de représentaton

En ligne sur

theatrepublicmontreuil.com

Contact presse

Agence Plan Bey
01 48 06 52 27
bienvenue@planbey.com

TPM Théâtre
Public
Montreuil

