

PHILIPPE QUESNE VIVARIUM STUDIO

Swamp Club

7 - 17 novembre 2013

T2G

Théâtre de Gennevilliers
Direction : Pascal Rambert
Centre Dramatique National
de Création Contemporaine

21 et 22 novembre 2013

le forum

scène conventionnée de Blanc-Mesnil

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS

42e édition

« Sauver une certaine idée de l'art »

Entretien avec Philippe Quesne

Contrairement aux précédentes créations de Vivarium Studio qui se fabriquaient toujours au plateau, vous créez Swamp Club à partir d'une fable pré-écrite. Que nous raconte-t-elle ?

C'est un procédé nouveau puisque nos pièces, en effet, naissent souvent de l'imaginaire véhiculé par un titre, puis de l'expérimentation d'une matière à même le plateau. Cette fois, peut-être parce que nous fêtons avec *Swamp Club* les 10 ans de la compagnie, j'avais envie de fonctionner différemment. J'ai songé à cette fable et écrit la trame comme un petit livret d'opéra puisqu'il va s'agir d'une pièce très musicale... *Swamp Club* pourrait être un conte urbain fantastique qui se déroulerait dans le décor inquiétant et paisible d'un marais reculé du monde, peuplé d'étranges créatures, d'animaux et d'insectes. Dans ce paysage marécageux subsisterait un bâtiment construit sur pilotis : un centre d'art et de résidences d'artistes, nommé le Swamp Club.

Qui vit dans ce centre d'art fantastique ?

J'ai imaginé qu'il soit géré par trois des membres fondateurs de Vivarium Studio – Isabelle Angotti, Gaëtan Vourc'h et Emilien Tessier – et que des artistes de différentes nationalités croisés au gré des tournées et de diverses collaborations, y soient accueillis en

résidence. Parlant différentes langues, ils ne se comprennent pas toujours, mais s'entendent tous. Ola Maciejewska parle polonais. Snæbjörn Brynjarsson vient d'Islande mais parle aussi le Japonais. Tous deux seront en résidence au Swamp Club avec un quatuor de musiciens. Le contraste entre un univers romantique, merveilleux, porté par la musique classique, et ce lieu marécageux d'une grande précarité me plaisait beaucoup.

Le centre d'art est implanté en « zone sensible », une zone dite inconstructible...

Oui, construire un bâtiment sur un marécage, c'est presque antinomique... Mais dans nos pièces, les premiers signes envoyés au spectateur se lisent souvent comme de belles causes perdues. *La Demangeaison des ailes* (2004) présentait des trentenaires paumés occupés à chercher comment s'envoler, *La Mélancolie des dragons* (2008) plaçait des hard-rockeurs dans une Citroën AX en panne mais dans un paysage enneigé, digne d'un conte... Installer un centre d'art dans une zone marécageuse est une façon de mettre en scène l'échec et le caractère profondément dérisoire – et pourtant nécessaire – de certaines entreprises humaines. Le marécage ressemble certes à un ramassis de déchets végétaux ou même radioactifs, mais les artistes qui y vivent ont su recréer quelques unes des conditions modernes de détente et de confort : nous installerons peut-être un petit jacuzzi ou un sauna... Il est fondamental que le Swamp Club soit un lieu dans lequel on se sent bien. Au moment où nous l'imaginons, il vit sa pleine expansion et suscite l'intérêt d'artistes du monde entier. Les demandes de résidence affluent... Il est pourtant menacé de destruction. Ainsi, les artistes devront organiser la défense, et lutter pour survivre et sauver une certaine idée de l'art.

Quelle est la menace qui pèse sur le Swamp Club ?

Pour l'heure, nous n'en sommes qu'aux hypothèses. Je ne sais pas encore s'il s'agira d'une menace écologique ou immobilière. Peut-être sera-t-il menacé par le projet de construction d'un centre commercial ou d'un vrai théâtre, une méga Scène nationale ?...

De quelle situation réelle Swamp Club est-il la mise en abyme ?

Toutes les pièces du Vivarium Studio parlent en creux de nos propres aspirations en tant qu'artistes et de la liberté poétique. Cependant, je souhaitais plus que jamais problématiser les conditions d'exercice de notre métier et la place de l'art au sens large dans la société d'aujourd'hui. Il y a, malheureusement, beaucoup de raisons d'être pessimiste... Imaginer l'histoire de ce petit centre d'art reculé du monde revient à questionner notre statut de compagnie indépendante, à questionner les conditions de viabilité et de liberté artistique, à s'interroger sur l'articulation possible entre enjeux économiques et culturels. Il ne s'agira pas d'être aussi austère dans la pièce, bien sûr. Nous proposons des métaphores. Le centre d'art que nous fantasmons est libre d'un point de vue artistique parce qu'il s'autogère. Nous imaginons qu'il soit installé à côté d'une mine d'or et que les artistes aient domestiqué une taupe qui leur permette de collecter des pépites et de financer l'art comme ils l'entendent. Ainsi, le Swamp Club invente une micro-société idyllique qui aurait résolu le problème économique tout en gardant la foi dans une certaine idée de l'art.

Propos recueillis par Ève Beauvallet, mai 2013

Philippe Quesne et le Vivarium Studio

En 2013, le Vivarium Studio célèbre ses dix ans d'existence. À cette occasion, Philippe Quesne crée *Swamp Club*, qui réunit certains des acteurs fidèles de la compagnie depuis ses débuts mais aussi de nouveaux interprètes et artistes rencontrés au cours des tournées à l'étranger. Accompagnée par un orchestre de chambre, cette équipe polyglotte se lance dans une nouvelle aventure. On retrouve ce théâtre laborantin emblématique de Philippe Quesne et de son Vivarium Studio ; un théâtre qui s'ingénie à modifier les conventions du genre et qui crée un univers aux contours incertains, mêlant le songe et la matière, la musique et les langages, la fumée et la lumière, la solitude et le groupe. Un théâtre qui part des rituels communs de la vie contemporaine pour les transformer sur scène en petites cérémonies, à la fois dérisoires et ludiques. Pour Philippe Quesne, le plateau est un atelier, un laboratoire, un « espace vivarium ». S'y déroulent des situations extrêmes de l'ordinaire et s'y mènent des expériences infimes, propres à la mélancolie urbaine. Tout s'y foment souvent comme une comédie absurde et musicale, développée en milieu tempéré.

Swamp Club

Conception, mise en scène et scénographie, **Philippe Quesne**
Avec Isabelle Angotti, Snæbjörn Brynjarsson, Yvan Clédat, Cyril Gomez-Mathieu, Ola Maciejewska, Émilien Tessier, Gaëtan Vourc'h
Quatuors au Théâtre de Gennevilliers (en alternance) : Laurence Martinaud-Vialle, Fabien Roussel, Clément Biehler, Michel Pozmanter / Raphaël Aubry, Benjamin Aubry, David Chivers, Tami Troman
Quatuor au Forum, scène conventionnée de Blanc-Mesnil : Sébastien Richaud, Caroline Florenville, Marie Kuchinsky, Emilie Wallyn
Collaborations artistiques et techniques, Yvan Clédat, Cyril Gomez-Mathieu
Assistante à la mise en scène, Marie Urban
Photographies, Martin Argyroglo // Dessin, Ludovic Debeurme
Costumes spécifiques, Corine Petitpierre
Régie générale, Marc Chevillon // Régisseur son et lumière, Thomas Laigle // Construction, Nicolas Amar, Timothy Larcher, Nicolas Loridan, Fabrice Parizy // Stagiaires, Céline Champinot, Léo Gobin // Production-Administration, Dominique Bouchot, Sandra Orain

Production Vivarium Studio

Coproduction Wiener Festwochen ; Foreign Affairs – Berliner Festspiele ; Festival d'Avignon ; La Ménagerie de Verre (Paris) ; Kaaithheater (Bruxelles) ; La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Internationales Sommerfestival – Hambourg ; Festival Theaterformen Hanovre / Braunschweig ; La Bâtie – Festival de Genève ; Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national de création contemporaine ; Le Forum / scène conventionnée de Blanc-Mesnil (France) ; Festival d'Automne à Paris
Coréalisation Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national de création contemporaine ; Festival d'Automne à Paris
Avec le soutien du Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc Roussillon (France) et de EMPAC – Rensselaer Polytechnic Institute, et the Jaffe Fund for Experimental Media and the Performing Arts (États-Unis) // Une action financée par la Région Île-de-France. La compagnie est conventionnée par la DRAC Île-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication, et par le Conseil Régional Île-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle. Philippe Quesne est artiste associé au Théâtre de Gennevilliers depuis 2012.
Création en juin 2013 au Wiener Festwochen
Avec le soutien de l'Adami

En partenariat avec France Culture, Télérama et Paris art

Durée : 1h30

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris

Le Monde **inRockuptibles** **arte**

www.festival-automne.com – 01 53 45 17 17
www.theatre2gennevilliers.com – 01 41 32 26 26
www.leforumbm.fr – 01 48 14 22 00

Photos : © Argyroglo

42e édition

13 sept 2013

12 janv 2014

ARTS PLASTIQUES ET PERFORMANCES

**Jennifer Allora /
Guillermo Calzadilla**
Galerie Chantal Crousel
Muséum national d'Histoire naturelle

Steven Cohen
Sphincterography :
The Tour - Johannesburg
(The Politics of an Arsehole)
La maison rouge

Hiroshi Sugimoto
Accelerated Buddha
Fondation Pierre Bergé -
Yves Saint Laurent

Mikhael Subotzky / Mary Sibande
MAC / VAL

Olivier Saillard / Tilda Swinton
Eternity Dress
Beaux-Arts de Paris

PORTRAIT ROBERT WILSON

**Robert Wilson /
Mikhail Baryshnikov / Willem Dafoe**
The Old Woman
d'après Daniil Kharmis
Théâtre de la Ville

Le Louvre invite Robert Wilson
Living Rooms
Musée du Louvre

Robert Wilson / CocoRosie
Peter Pan
de James Matthew Barrie
Théâtre de la Ville

Philip Glass / Robert Wilson
Einstein on the Beach
Théâtre du Châtelet

THÉÂTRE

Gwenaél Morin
Antiteatre
d'après Rainer Werner Fassbinder
Théâtre de la Bastille

Christoph Marthaler
Letzte Tage. Ein Vorabend
Théâtre de la Ville

Krystian Lupa
Perturbation
d'après le roman
de Thomas Bernhard
La Colline - théâtre national

Encyclopédie de la parole
Parlement
Maison de la Poésie

Georges Bigot / Delphine Cottu
*L'Histoire terrible mais inachevée
de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge* d'Hélène Cixous
Théâtre du Soleil

Toshiki Okada
Ground and Floor
Centre Pompidou

**Sugimoto Bunraku
Sonezaki Shinjū**
Théâtre de la Ville

Toshiki Okada
Current Location
Théâtre de Gennevilliers

Encyclopédie de la parole
Suite n°1 « ABC »
Centre Pompidou
Nouveau théâtre de Montreuil

Claude Régy
La Barque le soir
de Tarjei Vesaas
Le CENTQUATRE

Paroles d'acteurs / André Wilms
Casimir et Caroline
d'Ödön von Horváth
Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Philippe Quesne / Vivarium Studio
Swamp Club
Théâtre de Gennevilliers
Le Forum, scène conventionnée
de Blanc-Mesnil

Brett Bailey / Third World Bunfight
House of the Holy Afro
Le CENTQUATRE

Angélica Liddell
Todo el cielo sobre la tierra.
(El síndrome de Wendy)
Odéon-Théâtre de l'Europe

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
Un métier idéal
d'après le livre de John Berger
et Jean Mohr
Théâtre du Rond-Point

Mariano Pensotti
El Pasado es un animal grotesco
La Colline - théâtre national

Daisuke Miura
Le Tourbillon de l'amour
Maison de la culture du Japon à Paris

Romina Paula
Fauna
Théâtre de la Bastille

Mariano Pensotti
Cineastas
Maison des Arts Créteil

DANSE

Trajal Harrell
*Antigone Sr. /
Twenty Looks or Paris is Burning*
at *The Judson Church (L)*
Centre Pompidou

Nelisiwe Xaba / Mocke J van Veuren
Uncles & Angels
Scars & Cigarettes
Théâtre des Bouffes du Nord

**Mamela Nyamza /
The Soweto's Finest**
*Mamela Nyamza et les Kids
de Soweto*
musée du quai Branly

Marcelo Evelin
Matadouro
Théâtre de la Cité internationale

Noé Soulier
Mouvement sur mouvement
La Ménagerie de Verre

Trisha Brown Dance Company
*For M.G. : the Movie / Homemade /
Newark*
Théâtre de la Ville
*Foray Forêt / If you couldn't see me /
Astral Convertible*
Théâtre de la Ville

Lia Rodrigues
Pindorama
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine
Théâtre de la Cité internationale
(Théâtre National de Chaillot
hors les murs)
Le CENTQUATRE
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais - Pontoise

Latifa Laâbissi
Adieu et merci
Centre Pompidou

Robyn Orlin
*In a world full of butterflies,
it takes balls to be a caterpillar...
some thoughts on falling...*
Théâtre de la Bastille

Bruno Beltrão
CRACKz
Le CENTQUATRE
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais - Pontoise
Théâtre de la Ville
Théâtre Louis Aragon /
Tremblay-en-France

**Anne Teresa De Keersmaeker /
Boris Charmatz**
Partita 2 - Sei solo
Théâtre de la Ville

Jérémy Bel / Theater Hora
Disabled Theater
Les Abbesses
Le Forum, scène conventionnée
de Blanc-Mesnil

François Chaignaud
Думи moi - Dumy Moyi
Maison de l'architecture / Café A

Jefta van Dinther / Ballet Cullberg
Plateau Effect
Maison des Arts Créteil

MUSIQUE

**Traditions vocales
du KwaZulu-Natal**
Théâtre des Bouffes du Nord

Kyle Shepherd / Xamissa
Théâtre des Bouffes du Nord
L'Onde, Théâtre-centre d'art
Vélizy-Villacoublay

Traditions vocales du Cap
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais - Pontoise
Théâtre de la Ville
Scène nationale d'Orléans

Cape Cultural Collective
Maison de la Poésie

**Michael Blake, Andile Khumalo,
Clare Loveday, Angie Mullins,
Pierre-Henri Wicomb /
Mantombi Matotiyana**
La Scène Watteau,
Théâtre de Nogent-sur-Marne
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Hans Abrahamsen /
Mark Andre /
Rebecca Saunders**
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Anton Webern /
Matthias Pintscher /
Igor Stravinsky**
Opéra national de Paris / Bastille

**Hugues Dufourt /
Lucia Ronchetti**
Cité de la musique

Karlheinz Stockhausen
Cité de la musique

**George Benjamin /
Martin Crimp**
Written on Skin
Opéra Comique

Éliane Radigue
Collège des Bernardins

CINÉMA

Shirley Clarke
L'Expérience américaine
Centre Pompidou

Planète Marker - Cinéastes
en correspondances
Centre Pompidou

**Un regard de cinéma
sur l'Afrique du Sud**
Jeu de Paume

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

* Spectacles présentés
par le Théâtre de Gennevilliers
ou Le Forum, scène
conventionnée de Blanc-Mesnil
et le Festival d'Automne à Paris

Partenaires média de l'édition 2013

