

65e FESTIVAL D'AVIGNON

Théâtre Ouvert / 40 ans

MISES EN ESPACE

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

« La *Mise en espace* aura été l'invention la plus importante en matière de théâtre en France depuis la décentralisation et jusqu'à aujourd'hui. La plus audacieuse et la plus féconde. »

Michel Vinaver, 30 juin 2011

Quarante ans déjà que Jean Vilar accueillait à bras ouverts Théâtre Ouvert et sa célèbre formule de *Mise en espace* : une approche scénique d'un texte nouveau, choisi par un metteur en scène, travaillé avec des comédiens de son choix durant douze jours consécutifs, sans décor ni costumes. Au spectateur d'imaginer le futur spectacle possible. Chaque présentation était suivie d'un dialogue avec le public.

Jean-Pierre Vincent ouvrit le feu en 1971 ; Alain Françon se prêta au jeu avec le retour au Festival de Théâtre Ouvert en 1985, à l'initiative d'Alain Crombecque. Tous deux participent cet été au cycle de *Mises en espace* conçu pour l'anniversaire des quarante ans de Théâtre Ouvert*. Deux metteurs en scène d'une nouvelle génération, Frédéric Maragnani et Benoît Lambert, se joignent à ces grands de la mise en scène.

Quatre pièces nouvelles, choisies par ces artistes, témoignent d'une ouverture aux écritures non exclusivement francophones, comme ce fut longtemps le cas : celle d'une Anglaise de vingt-huit ans, Sam Holcroft, d'une Américaine déjà bien connue dans son pays, Naomi Wallace, d'un nouvel auteur allemand, Philipp Löhle, et d'un jeune auteur français, Éric Pessan.

Un salut aux très nombreux auteurs déjà révélés par Théâtre Ouvert sera proposé par Stanislas Nordey dans une *Traversée* qui retrace également son parcours personnel avec ces œuvres. France Culture présente aux côtés de Théâtre Ouvert depuis ses débuts au Festival, offre cette soirée aux spectateurs et auditeurs de la radio.

La finalité espérée de toute *Mise en espace* demeurant le spectacle futur, toujours possible, un spectacle emblématique de Théâtre Ouvert sera repris : *Ébauche d'un portrait*, d'après le *Journal* de Jean-Luc Lagarce.

Enfin, une rencontre autour de l'écriture scénique à Théâtre Ouvert, animée par Denis Guénoun, et une exposition d'affiches aux Pénitents blancs retraçant ces quarante années de découvertes et d'enthousiasmes théâtraux, complèteront cette présence dans la 65e édition du Festival d'Avignon.

1971 aura marqué la naissance de ce qui, au fil des ans, est devenu un *théâtre d'essai et de création*. 2011 est l'année où, avec l'équipe de Théâtre Ouvert, nous avons reçu mission d'assurer, durant trois ans, la création et la direction d'un Centre National des Dramaturgies Contemporaines.

Micheline Attoun et **Lucien Attoun** directeurs de Théâtre Ouvert

*Alain Françon passe le témoin à Guillaume Lévêque qui assurera la *Mise en espace*.

Toutes les Mises en espace seront suivies d'un dialogue avec le public.

production Centre National des Dramaturgies Contemporaines-Théâtre Ouvert
coproduction Festival d'Avignon, France Culture
avec le financement de la Région Île-de-France et de la D.G.C.A. (ministère de la Culture et de la Communication)
avec le soutien de la SACD

CANCRELAT

de **Sam Holcroft**

par **Jean-Pierre Vincent**

8 9 À 15H ET 21H

durée 2h15

texte **Sam Holcroft**

traduction **Sophie Magnaud**

mise en espace **Jean-Pierre Vincent**

dramaturgie **Bernard Chartreux**

lumière **Alain Poisson**

scénographie **Carole Metzner**

avec **Suzanne Aubert, Daphné Biiga Nwanak, Sébastien Chassagne, Chloé Chadoye,**

Julien Frégé, Sophie Magnaud, Julie Pilod

coproduction Théâtre Ouvert, Festival d'Avignon, Compagnie Studio Libre

avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et du PSPBB-École supérieure d'Art dramatique de la Ville de Paris

avec le soutien du Traverse Theatre (Édimbourg), du British Council et de la Maison Antoine Vitez (Centre International de la Traduction Théâtrale)

Cancrelat est publiée aux éditions Théâtre Ouvert / Tapuscrit.

Cette Mise en espace sera captée par France Culture et diffusée à l'antenne le 17 juillet à 20h.

La salle de classe de Beth, jeune professeure de sciences naturelles. Elle doit maîtriser de nombreux conflits parmi ses élèves – tensions contre l'institution ou entre eux, pour des raisons sentimentales et sexuelles. Cinq élèves sont mis en retenue ; Beth en profite pour leur faire réviser le programme : l'ovulation, la sélection naturelle... Ils y apprennent par exemple que la survie sera assurée non pas aux plus forts mais aux plus adaptables, par exemple les cafards et cancrelats. Mais sur ces conflits, la guerre, la vraie, vient bientôt se greffer : une mystérieuse et meurtrière « guerre juste », qui entre graduellement dans le collège, dans la classe même. Les violences changent de forme, sinon de nature. Les garçons partent, les filles restent... Comment le vivant va-t-il se sortir de cette sale histoire ?

Sam Holcroft débute sa carrière à vingt ans, en 2003, en intégrant le groupe de jeunes auteurs de théâtre du Traverse Theatre d'Édimbourg. En 2005, elle est sélectionnée pour participer à la célébration des cinquante ans du Royal Court Theatre. Depuis 2006, elle a écrit une dizaine de pièces. *Cancrelat* a été éditée en Tapuscrit et mise en voix par Sophie Loucachevsky dans le cadre d'un échange entre le Traverse Theatre et Théâtre Ouvert, en partenariat avec la Maison Antoine Vitez.

Jean-Pierre Vincent ouvre en 1971 le premier cycle de Mises en espace de Théâtre Ouvert à Avignon avec *Le Camp du drap d'or*, de Rezvani. Il fonde avec Jean Jourdeuil la Compagnie Vincent-Jourdeuil, Théâtre de l'Espérance en 1972, puis en 1975, prend la direction du Théâtre National de Strasbourg. De 1983 à 1986, il est administrateur de la Comédie-Française, puis dirige, de 1990 à 2001 le Théâtre des Amandiers à Nanterre, avant de créer, avec Bernard Chartreux, la Compagnie Studio Libre, où il met en scène le répertoire classique et contemporain. Il exerce également ses activités de pédagogue au Conservatoire national supérieur d'Art dramatique et à l'École Régionale d'Acteurs de Cannes. À Théâtre Ouvert, il a mis en espace des pièces de Jean-Claude Grumberg (*En r'venant d'Expo*), Michel Deutsch (*La Bonne Vie*) et André Gunthert (*Les Deux Frères*), et a mis en scène *La Nuit les chats*, d'après le roman *La nuit tous les chats sont gris*, de Jean-Claude Grumberg.

DÉNOMMÉ GOSPODIN

de **Philipp Löhle**
par **Benoît Lambert**

13 À 15H ET 21H / **14** À 12H ET 18H

durée 1h20

texte **Philipp Löhle**
traduction **Ruth Orthmann**
mise en espace **Benoît Lambert**
univers sonore **Antoine Franchet**
remerciements à Sophie Chesne et Marie La Rocca

avec **Christophe Brault, Chloé Réjon, Emmanuel Vérité**

coproduction Théâtre Ouvert, Festival d'Avignon
avec le soutien du Goethe Institut, du Théâtre national de la Colline, du Théâtre de la Tentative et de la Maison Antoine Vitez
(Centre International de la Traduction Théâtrale)

Dénommé Gospodin est publiée aux Presses Universitaires du Mirail.

Cette Mise en espace sera captée par France Culture et diffusée à l'antenne le 24 juillet à 20h.

Qui est donc Gospodin ? Comment ce rêveur se retrouve-t-il à la tête d'un prodigieux magot après avoir tout perdu ? À la fois grand seigneur et mendiant, Gospodin, l'anti-héros d'une légende d'aujourd'hui, un lointain cousin de Job ou de Bartleby, est pris dans la ronde grotesque des personnages d'un théâtre qui navigue entre Brecht et les Monty Python. Une fable virtuose, truffée de traits d'esprit, sur nos petits arrangements avec la société de consommation.

Philipp Löhle est né en 1978 à Ravensburg. Après des études d'histoire, de littérature et de théâtre, il écrit plusieurs pièces très remarquées, comme Kauf-Land (2005) et remporte des prix à Berlin et Heidelberg. Il tourne des courts-métrages et des documentaires et travaille pour la presse écrite. Depuis 2009, il est auteur associé au Maxim Gorki Theater à Berlin.

Benoît Lambert a été élève à l'École supérieure d'Art dramatique de Pierre Debauche. En 1993, il fonde Le Théâtre de la Tentative avec le comédien Emmanuel Vérité. Avec cette compagnie, il met en scène des textes classiques ou contemporains : Hervé Blutsch, Brecht, Molière, Slawomir Mrozek, Musset, Sarraute, Serge Valletti, Franz Xaver Kroetz, Jean-Charles Massera... Il est membre du groupe de réflexion sur les écritures théâtrales contemporaines du Théâtre national de la Colline, ainsi que de l'ensemble artistique de la Comédie de Saint-Étienne.

TOUT DOIT DISPARAÎTRE (SOLDES MONSTRES)

d' **Éric Pessan**
par **Frédéric Maragnani**

18 19 À 15H ET 21H

durée 1h10

texte **Éric Pessan**
mise en espace **Frédéric Maragnani**
régie **Vanessa Lechat**

avec **Laurent Charpentier, Catherine Hiegel, Émilien Tessier, Christèle Tual, Philippe Vieux, Gaëtan Vourc'h**
avec la voix de **Jean-Paul Dias** et la voix enregistrée de **Pierre Bellemare**

coproduction Théâtre Ouvert, Festival d'Avignon, Compagnie Travaux Publics
avec le soutien de l'Association Beaumarchais (SACD), de la Ville de Bordeaux et de la Région Aquitaine
Cette pièce a reçu le soutien de l'Aide à la Création du Centre National du Théâtre.

Tout doit disparaître (soldes monstres) est publiée aux éditions Théâtre Ouvert / Tapuscrit.

Jour de soldes : les consommateurs s'amassent aux portes d'un supermarché, la tension monte et l'ouverture des grilles dégénère en émeute. Des gens courent pour se saisir des marchandises, des corps sont poussés, les vitrines brisées, les rayonnages renversés, certains se retranchent, d'autres tentent de fuir. Les soldes deviennent le lieu de la folie ordinaire, de la lutte contre l'asservissement économique, lutte perdue d'avance puisque les révoltes, à l'instar de la marchandise, sont appelées à disparaître. Tout doit disparaître, donc ?

Éric Pessan, né en 1970, est auteur de romans, de théâtre, de fictions radiophoniques pour France Culture, d'ouvrages en collaboration avec des plasticiens. Il anime régulièrement des ateliers d'écriture ainsi que des rencontres littéraires. *Tout doit disparaître (soldes monstres)* est sa première pièce. Elle a fait l'objet d'une session de l'École Pratique des Auteurs de Théâtre (EPAT) de Théâtre Ouvert, avec Jean-Christophe Saïs et les élèves de l'école du Théâtre national de Bretagne de Rennes, en février 2010.

Frédéric Maragnani, avec sa compagnie Travaux Publics, privilégie l'émergence d'écritures nouvelles et le métissage des littératures. Depuis 1996, il mène un compagnonnage avec deux auteurs dont il monte plusieurs pièces, notamment à Théâtre Ouvert : *Ma Solange*, comment t'écrire mon désastre, Alex Roux, de *Noëlle Renaude* et *Le Couloir*, précédé de *Prologue puis de Sous les arbres*, de Philippe Minyana. Il met également en scène des textes d'Eugène Ionesco, Howard Barker, Nicolas Fretel, Christophe Huysman, Lolita Monga, Henry Becque. Il réalise depuis quelques années plusieurs mises en scène à partir du fil directeur des « contes et légendes de l'humanité ». En 2011, il met en scène *La Belle Hélène*, d'Offenbach, à l'Opéra National de Bordeaux. En janvier 2012, il prendra la direction du TNT - *Manufacture de Chaussures*, scène culturelle à Bordeaux.

LES HEURES SÈCHES

de **Naomi Wallace**
par **Guillaume Lévêque**

23 24 À 15H ET 21H
durée 1h30

texte **Naomi Wallace**
traduction **Dominique Hollier**
mise en espace **Guillaume Lévêque**
avec la collaboration d'**Alain Françon**
assistantat à la mise en espace **Baptiste Guiton**

avec **Carlo Brandt, Baptiste Guiton, Fatou N'Diaye, Pascal Nzongi**

coproduction Théâtre Ouvert, Festival d'Avignon
avec le soutien de la Maison Antoine Vitez (Centre International de la Traduction Théâtrale)

Les Heures Sèches sera publiée en 2012 aux éditions Théâtrales.

Birmingham, en Alabama, début des années 30. C'est la Grande Dépression. La TCI, milice patronale, poursuit les activistes communistes dont fait partie Tice Hogan, ouvrier noir qui vit pauvrement avec sa fille Cali, lavandière dans une famille blanche. Avec l'arrivée chez eux d'un

jeune homme blanc, Corbin Teel, blessé, demandant l'asile, leur vie bascule. Naomi Wallace continue ici à explorer les thèmes qui lui sont chers : le pouvoir, les luttes raciales ou sociales, le tout sans didactisme et dans une langue extrêmement précise.

Naomi Wallace est une dramaturge américaine, scénariste et poétesse, elle vit actuellement dans le nord de l'Angleterre. Auteur d'une dizaine de pièces, son œuvre a été produite au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Proche-Orient. Sa pièce Au Cœur de l'Amérique a été mise en voix à Théâtre Ouvert, en décembre 2003, lors d'une Carte Blanche à la Maison Antoine Vitez. Naomi Wallace est membre du comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine.

Guillaume Lévêque a travaillé comme comédien dès 1979 avec Arlette Téphany puis Pierre Meyrand, Jacques Nichet, Stéphane Braunschweig et Jean-Pierre Vincent. Avec Alain Françon, il a été assistant à la mise en scène, dramaturge et comédien sur de nombreux spectacles, notamment des pièces de d'Edward Bond, de Tchekhov, Michel Vinaver, Daniel Danis, Feydeau. Il a mis en scène Goethe, Lenz, Kaiser, Bernhard et Michel Vinaver à la Colline ainsi que Botho Strauss à l'ENSATT (Promotion 69). En 2009, à Théâtre Ouvert, il participe comme acteur à la 7e École Pratique des Auteurs de Théâtre dirigée par Alain Françon, avec Guillermo Pisani sur sa pièce Namuncura.

FRANCE CULTURE EN PUBLIC

10 juillet - de 20h à minuit - MUSÉE CALVET - en direct

Fidèle à Théâtre Ouvert depuis sa création en 1971 par Micheline Attoun et Lucien Attoun, France Culture propose un programme spécial de productions et de captations, dont cette soirée spéciale.

Traversée

Un voyage dans l'histoire de Théâtre Ouvert et de l'écriture dramatique des quarante dernières années.

proposé par **Stanislas Nordey**, comédien et metteur en scène

textes de **Mario Batista**, **Eugène Durif**, **Didier-Georges Gabily**, **Laurent Gaudé**, **Bernard-Marie Koltès**, **Joris Lacoste**, **Jean-Luc Lagarce**, **Armando Llamas**, **Noëlle Renaude**, **Frédéric Vossier**

lus par **Stanislas Nordey** et **Nicolas Bouchaud**, **Valérie Lang**, **Sophie Mihran**, **Dieudonné Niangouna**,

Laurent Poitrenaux, **Pascal Rambert**, **Jean-François Sivadier**, **Jean-Pierre Vincent**

réalisation **Alexandre Plank**

en partenariat avec Théâtre Ouvert et le Festival d'Avignon

C'était il y a quarante ans en juillet 1971, la naissance de Théâtre Ouvert. Lucien Attoun répondait à la fois au défi et à l'invitation de Jean Vilar en donnant un véritable espace à la création contemporaine. Cette aventure a vu le jour avec le soutien financier et artistique de France Culture. Ainsi, grâce à Roland Dhordain, alors directeur de France Culture et qui vient de disparaître, la plupart des Mises en espace de Théâtre Ouvert furent enregistrées et diffusées sur l'antenne. Un geste généreux qui allait dans le sens d'une ouverture radicale de France Culture au répertoire contemporain, commencée en 1969 avec la création du Nouveau répertoire dramatique de France Culture, confié à Lucien Attoun et, la même année, de l'Atelier de Création Radiophonique imaginé par Alain Trutat avec Jean Tardieu. Quarante ans plus tard, nous avons souhaité marquer la fidélité de France Culture à Théâtre Ouvert avec un programme de captations de Mises en espace aux Pénitents blancs et une soirée exceptionnelle proposée en partenariat avec le Festival d'Avignon et baptisée *Traversée* par Stanislas Nordey.

Blandine Masson pour France Culture

« Théâtre Ouvert a quarante ans et moi un tout petit peu plus. L'envie de fêter ce lieu unique. Par les auteurs que j'y ai connus. Les vivants et les morts. Avec ma voix et celle de quelques invités, des passeurs intervenant dans le cours de la soirée comme des promeneurs dans cette petite histoire de l'écriture dramatique des quarante dernières années. »

Stanislas Nordey

SPECTACLE

20 21 22 23 juillet - à 17h - AUDITORIUM COMMUNAUTAIRE DU GRAND AVIGNON-LE PONTET

Ébauche d'un portrait

d'après le *Journal* de **Jean-Luc Lagarce**

mise en scène **François Berreur**

avec **Laurent Poitrenaux**

Seul en scène, Laurent Poitrenaux donne voix au journal intime d'un auteur dramatique du XXe siècle : Jean-Luc Lagarce. Partagé entre un immense appétit de vivre et une terrible solitude, l'auteur raconte sa vie avec un humour savoureusement distancié et questionne son œuvre en l'inscrivant dans le monde qui l'entoure.

RENCONTRE

20 juillet - à 11h - CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS

La Mise en espace : une écriture de la mise en scène

animée par **Denis Guénoun** accompagné d'auteurs, metteurs en scène, comédiens et témoins

avec la participation de **Michèle Foucher, Joël Hüthwohl, Jean-Pierre Léonardini, Frédéric Maragnani, Noëlle Renaude, Jean-Pierre Vincent**

Les modes de présentation de Théâtre Ouvert - de la *Mise en espace*, du *Gueuloir*, de la *Cellule de création* jusqu'aux *Chantiers*, *Cartes blanches*, *École Pratique des Auteurs de Théâtre* (EPAT) - ont multiplié les possibilités de rencontre et de recherche entre des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens, frayant souvent des voies pour les forces d'invention ou de proposition scénique. C'est l'histoire de cette contribution expérimentale à la mise en scène contemporaine que la présente rencontre voudrait éclairer.

Denis Guénoun

autour de Théâtre Ouvert

RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE/SACD

11 juillet - 15h - CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON

De l'écriture au plateau : partage d'expériences entre la France et le Royaume-Uni.

avec notamment **Micheline Attoun**

LES LEÇONS DE L'UNIVERSITÉ D'AVIGNON

13 juillet - à partir de 15h - UNIVERSITÉ D'AVIGNON

Le bruit du monde, le geste et la parole - Le son de l'Université, dans le cadre du *Midi-Minuit* de Laure Adler avec notamment **Lucien Attoun**

RENDEZ-VOUS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

15 juillet - 16h30 - ESPACE JEANNE LAURENT

À l'occasion des 40 ans de Théâtre Ouvert, rencontre avec ses directeurs **Micheline Attoun** et **Lucien Attoun**.

RENDEZ-VOUS DU CONSERVATOIRE/SACD

18 juillet - 14h - CONSERVATOIRE DU GRAND AVIGNON

Écrire et mettre en scène : une relation privilégiée.

Une approche du théâtre du XXe siècle à travers ceux qui l'ont révolutionné.

avec notamment **Lucien Attoun** et **François Berreur**

DIALOGUE AVEC LE PUBLIC

22 juillet - 17h - ÉCOLE D'ART

avec **Micheline Attoun** et **Lucien Attoun**, directeurs de Théâtre Ouvert, animé par les Ceméa

retrouvez la rubrique *Écrits de spectateurs* et faites part de votre regard sur les propositions artistiques. Sur www.festival-avignon.com

Pour vous présenter les spectacles de cette édition, plus de 1500 personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois. Plus de la moitié, techniciens et artistes salariés par le Festival ou les compagnies françaises, relève du régime spécifique d'intermittent du spectacle.