

du 20 novembre
au 20 décembre 2002
Grand Théâtre

texte **Olivier Cadiot**
mise en scène **Ludovic Lagarde**

RETOUR

**DÉFINITIF ET
DURABLE**

DE L'ÊTRE AIMÉ

avec **Valérie Dashwood** , **Philippe Duquesne** , **Laurent Poitrenaux**

musique **Gilles Grand** | lumière **Sébastien Michaud**
costumes **Virginie** et **Jean-Jacques Weil**
dramaturgie **Anita Kerzmann**
avec la participation artistique d' **Odile Duboc**, chorégraphe
dispositif informatique réalisé dans les studios de l'Ircam
assistant musical **Manuel Poletti**
ingénieur du son **David Bichindaritz**

production compagnie Ludovic Lagarde, Théâtre National de la Colline, Théâtre de la Manufacture – centre dramatique national Nancy Lorraine, Théâtre National de Bretagne – Rennes, La Comédie de Clermont-Ferrand – scène nationale, Ircam – Centre Pompidou
la compagnie Ludovic Lagarde est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Ile-de-France

RETOUR DÉFINITIF ET DURABLE DE L'ÊTRE AIMÉ

texte

Olivier Cadiot

mise en scène

Ludovic Lagarde

Théâtre National de la Colline

15, rue Malte-Brun 75020 Paris

location 01 44 62 52 52

www.colline.fr

**Grand Théâtre (salle Maria Casarès)
du 20 novembre au 20 décembre 2002**

du mardi au samedi 20h30

dimanche 15h30 - relâche lundi

mardi 3 décembre - débat

Le spectacle a été créé le 26 mars 2002 au Théâtre de la Manufacture - Centre Dramatique National Nancy Lorraine.

coproduction

Compagnie Ludovic Lagarde, Théâtre National de la Colline, Théâtre de la Manufacture - Centre Dramatique National de Nancy, Théâtre National de Bretagne - Rennes, La Comédie de Clermont-Ferrand - Scène Nationale, IRCAM - Centre Pompidou. Avec le soutien du Trident - Scène Nationale de Cherbourg Octeville.

Le texte de *Retour définitif et durable de l'être aimé* est publié aux Éditions P.O.L. et bénéficie de l'aide à l'écriture du ministère de la Culture et de la Communication.

La compagnie Ludovic Lagarde est subventionnée par le ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Ile-de-France.

Presse

Nathalie Godard

Tél 01 44 62 52 25 - Fax 01 44 62 52 91

presse@colline.fr

musique
Gilles Grand

lumière
Sébastien Michaud

costumes
Virginie et Jean-Jacques Weil

dramaturgie
Anita Kerzmann

avec la participation artistique
d'Odile Duboc, chorégraphe

scénographie
Ludovic Lagarde
en collaboration avec **Sébastien Michaud**

dispositif informatique réalisé dans les studios de l'**IRCAM**

assistant musical **Manuel Poletti**

ingénieur du son **David Bichindaritz**

avec

Valérie Dashwood

Philippe Duquesne

Laurent Poitrenaux

Mise en danse de tout, retour en arrière accéléré, révélation du son caché dans les choses, rattrapage années manquantes, cristal d'ici et maintenant, belle histoire d'amour d'été, lisibilité brutale, paradis cloné, leçons de sports inconnus, explosion du passé dans présent, fossile en mouvement, accès à poussières, nage à l'envers, transformations d'objets en personne et inversement, création d'un jumeau à distance, animaux recoloriés, compressions messages, trio infernal, remise en marche d'anciennes machines encore neuves, persistance tableaux, accès immédiat à x, mariage de la carpe et du lapin, gris-gris pour en revenir à l'homme, avance rapide dans paysage précédé de fuite ville, belle au bois dormant par voie orale, techniques nouvelles de camouflage, théâtre intérieur en volume, happy ends garantis, traversée du végétal, possibilité de chanson, amulettes futur.

Olivier Cadiot

En tout cas on peut créer un jumeau à distance, je l'ai lu, ça marche, ça vous intéresse ? ne bougez pas, je vais vous lire l'article, c'est délicat à comprendre, vous m'arrêtez si vous avez des questions, imaginez l'envoi d'un message secret dont le porteur serait un grain de lumière, un photon nommé C.

Attention.

L'idée de l'expérience est que A, Alice, puisse lire le message porté par C sans avoir à le recevoir directement.

C'est là où ça se corse.

On lui donne un partenaire B, Bob, tous les deux ont la propriété d'être corrélés, en termes de mécanique quantique, ça veut dire que, quelle que soit la distance qui les sépare, le fait de mesurer les caractéristiques de l'un permet aussitôt de déterminer celles de l'autre.

Vous suivez ?

Bob reçoit le message C sans le comprendre, il est perturbé par cette opération et du même coup Alice, avec qui on a vu qu'il était étrangement lié, est aussi touchée.

Attention.

Tellement touchée qu'elle peut reconstituer un jumeau de C à partir des informations fournies par Bob.

Ça marche.

Olivier Cadiot

Extrait de *Retour définitif et durable de l'être aimé*. P.O.L., 2002

Dans *Retour définitif et durable de l'être aimé*, trois acteurs se livrent à un exercice de stratégie théâtrale.

Ce trio fait avancer l'histoire à trois voix. Le narrateur polyphonique, cerveau à trois têtes, voyage dans le livre et l'explore en mode multi-joueurs. Ils font bloc, ensemble solidaire ou bande à part et jouent l'un contre l'autre, l'un contre les autres, à tour de rôle. Les trois joueurs produisent en temps réel des installations sonores et visuelles qui composent des paysages éphémères, dans lesquels ils peuvent évoluer.

À la recherche de *l'être aimé*, ils suivent des traces, retrouvent des leimotiv, recomposent le son des choses, chantent des chansons pour se donner du courage, chorégraphient des souvenirs pour les marquer dans la mémoire, ils patinent sur des lacs gelés, nagent dans des rivières, apprennent le tir à l'arc, inventent des nouveaux sports, retrouvent une marge de manœuvre, un point de vue, une langue à eux, une parole, un « naturel » pour maintenant.

Leur projet est de conquérir un présent acceptable, d'évacuer du passé ce qui ne passe pas, les hantises, pour n'en garder que la partie féconde, pleine d'avenir, vivante.

Ils utilisent les moyens qu'offre le théâtre de représenter la scène sociale et de la faire travailler. Ils tentent d'y déceler les expressions actualisées d'anciens modèles d'oppressions, et paradoxalement ce qu'elle contient de promesses d'un habitat pour demain.

Ludovic Lagarde

Après *Sœurs et frères*, pour un quintet d'acteurs - 1993, *Le Colonel des Zouaves*, solo - 1997, *Retour définitif et durable de l'être aimé*, trio - 2002 est le troisième texte d'Olivier Cadiot que je porte à la scène. À chaque fois, il y a une commande d'écriture destinée au théâtre. Pour la réaliser, le lien qui relie l'écriture à la scène est à réinventer, et le passage de la littérature au théâtre nécessite des outils spécifiques et une nouvelle méthodologie.

Pour *Retour définitif et durable de l'être aimé*, une longue période d'expérimentation nous a permis d'établir la maquette de la version scénique issue du livre, de trouver et d'affirmer la forme en trio d'interprètes, de concevoir la dramaturgie, le parti pris électroacoustique - en partenariat avec l'IRCAM - Centre Pompidou -, des esquisses de costumes, de lumière et d'espace, en somme, un protocole esthétique.

Les premières représentations constituent des étapes précises, balises de notre travail, chaque ville après le Théâtre de la Manufacture de Nancy - lieu et partenaire de la première expérimentation - nous donnant l'occasion d'une « évolution » particulière de la pièce (La Comédie de Clermont-Ferrand puis Le Trident à Cherbourg-Octeville).

Avant le 20 novembre où nous entamerons la série de représentations de la pièce au Théâtre National de la Colline, le début de cet automne va nous permettre de perfectionner le travail dans chacune des disciplines nécessaires à la forme théâtrale que nous cherchons. Le mouvement, au Centre National Chorégraphique de Belfort avec Odile Duboc. La scénographie, les costumes et la lumière, au Théâtre National de Bretagne à Rennes en préparant les représentations pour le Festival « Mettre en scène ». Quant à la conception sonore et musicale c'est au Festival « C'est dans la vallée » à Sainte-Marie-aux-Mines pour Musica / Strasbourg, puis au consortium de Dijon pour le Festival « Nouvelles scènes » que Gilles Grand pourra accentuer sa recherche ; nous présenterons alors des séances particulières type « réduction concert », soutenu par une chorégraphie minimale, pour un rapport d'écoute privilégié ; séances qui feront l'objet à leur tour d'une évolution au printemps et seront présentées au Festival Agora 2003, dans l'espace de projection de l'IRCAM.

L. L.

Retour définitif et durable de l'être aimé, un livre, le livret d'un opéra sans orchestre, le synopsis d'un film impossible à tourner, offre une vertigineuse suite de situations que chacun complète mentalement : pièces réduites à leurs noms, décors esquissés, météo inconnue. Ici, sur une scène, la vitesse du son révèle un texte qui condense les descriptifs et sous-entend volontairement sa propre poésie sonore.

La variation en direct de la présence des acteurs dans un truage qui cumule la réalité et l'effet ajouté profite des nouvelles technologies comme des plus anciennes techniques. Une faible lampe peut compléter l'image et une pédale d'effet agiter une sonorité tandis qu'un micro-processeur récent calcule un complexe algorithme. La technique se fait oublier alors même que la précision des transformations laisse croire qu'elle se cache dans le moindre objet.

L'usage des ressources utiles aux musiques actuelles appliquées à la modification sur scène de la voix parlée propose un univers singulier. Un simple mot énoncé peut être prolongé en une séquence musicale : analyse, synthèse, répétition, déformations... Les recherches sur la reconstitution des espaces acoustiques, l'expérimentation des caractéristiques sonores, offrent un éventail de mouvances simulées pour comédien mobile. Chaque transformation doit trouver son sens, son usage, son jeu dans l'ensemble constitué par cette adaptation théâtrale.

Gilles Grand

Olivier Cadiot

Livres

- L'Art poétique*, Éditions P.O.L, Paris, 1988.
Roméo & Juliette I, Éditions P.O.L, 1989.
Futur, ancien, fugitif, Éditions P.O.L, 1993.
Le Colonel des Zouaves, Éditions P.O.L, 1997.
Retour définitif et durable de l'être aimé, Éditions P.O.L, 2002.

Théâtre

- Happy birthday to you*, monologue. Mise en scène Georg-Maria Pauen, 1988.
Sœurs et frères, pièce. Mise en scène Ludovic Lagarde, 1993.
Platonov, adaptation. Mise en scène Ludovic Lagarde, 1995.
Le Colonel des Zouaves, monologue. Mise en scène Ludovic Lagarde, 1999.

Musique

- Mimi, Il-li-ko, Anacoluthe*, solo. Musique Pascal Dusapin, 1987.
Roméo & Juliette, opéra. Musique Pascal Dusapin, 1989.
Cheval-mouvement, chanson. Musique Katonoma, 1994.
36 Prières d'insérer, solo. Musique Georges Aperghis, 1995.
Running, lecture. Musique Benoît Delbecq, 1998.
Samuel Hall, chanson. Musique Alain Bashung, 1998.
Dona eis, requiem. Musique Pascal Dusapin, 1999.
Ici Paris, lecture. Musique Benoît Delbecq, 2000.
On est pas indiens c'est dommage, samples. Musique Rodolphe Burger, 2000.
Family dingo, chanson. Musique Rodolphe Burger, 2000.

Textes

- Rouge, vert & noir*, Block, 1989.
«*Mes 10 photos préférées*», in *Cahiers de la Comédie-Française*, 1994.
«*Home mad*», in *Mobile*, 1998.
«*Retour définitif et durable de l'être aimé*», in *Le temps vite*, Centre Georges Pompidou, Paris, 2000.

Critique

- Revue de littérature générale*, 95/1 et 96/2. En corédaction avec Pierre Alferi, Éditions P.O.L.

Traductions

- To be sung*, livret de Gertrude Stein, coédition Actes Sud/Théâtre de Caen, Arles, 1995.
Les Psaumes, Cantique des cantiques, Osée, dans la nouvelle traduction de la Bible, Éditions Bayard, Paris, 2001.

Ludovic Lagarde

De 1982 à 1985, il suit des études théâtrales à la faculté de Censier. Il devient assistant à la mise en scène de Christian Schiaretti à la Comédie de Reims.

De 1991 à 2000, il signe notamment les mises en scène de *Trois dramatiques* (« Solo », « Cette fois », « L'Impromptu d'Ohio ») de Samuel Beckett ; *L'Hymne* de György Schwajda ; *Le Petit monde de Georges Courteline* ; *Sœurs et frères* d'Olivier Cadiot (commande d'écriture) ; *Platonov et Ivanov* d'Anton Tchekhov ; *Celui qui dit oui celui qui dit non* de Bertolt Brecht ; *Le Colonel des Zouaves* d'Olivier Cadiot ; *Le Cercle de craie caucasien* de Bertolt Brecht.

En 2001, il met en scène *Maison d'arrêt* d'Edward Bond au Théâtre National de Strasbourg et *Cadmus et Hermione*, un opéra de Lully, direction musicale Christophe Rousset pour le Festival d'Ambronay. Il réalise des ateliers au sein de l'École du Théâtre National de Strasbourg et de l'École de la Comédie de Saint-Etienne, et dirige différents stages avec des comédiens professionnels (Théâtre de la Manufacture de Nancy et Nouveau Théâtre d'Angers).

avec

Valérie Dashwood

Élève au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de 1993 à 1996, elle suit l'enseignement de Dominique Valadié, Daniel Mesguich et Stuart Seide.

Au théâtre, elle joue sous la direction de Stuart Seide, Daniel Jeanneteau, Emmanuel Demarcy-Mota, Eric Ruf, Jean-Luc Paliès, Jean-Luc Revol.

Par ailleurs, elle fait des stages avec Anatoli Vassiliev pour « L'École des maîtres » et Claude Régy pour un travail sur Ibsen.

À la télévision, elle travaille avec Jean-Pierre Granier-Deferre, Jean-Yves Pitoume.

Au cinéma, elle tourne avec Frédéric Jardin (*Les Frères Sœurs*).

Philippe Duquesne

Il suit la formation de comédien à Théâtre en Actes, école dirigée par Lucien Marchal.

Au théâtre, il travaille avec Jacques Bonnaffé, Jérôme Deschamps, Thierry Bédard, Christian Schiaretti.

Au cinéma, il joue sous la direction de Jean-Pierre Sentier, Dominique Cheminal, Karl Zéro, Philippe Lioret, Michel Deville, Jean Becker, Manuel Poirier, Pierre Salvadori, Christophe Loisillon, Laurence F. Barbosa, Pierre Dugowson, Jérôme Cornuau, Stéphane Brize, Jean-Marc Barr, Benoît Jacquot et Jonathan Demme.

À la télévision, il tourne avec Philippe Lallement, La compagnie Deschamps, Patrick Lamain.

Laurent Poitrenaux

Après avoir suivi la formation de comédien aux ateliers de Gilles Bouillon et C. Amouroux au CDR de Bourges, puis les cours de Jean-Laurent Cochet, il poursuit sa formation d'acteur à Théâtre en Actes, école dirigée par Lucien Marchal.

Au théâtre, il travaille sous la direction de Ludovic Lagarde, Daniel Jeanneteau, Éric Vigner, Arthur Nauzyciel, Christian Schiaretti, Thierry Bédard.

Avec Didier Galas, il crée un tour de chant, *Les Frères Lidonne* et fonde la compagnie « L'ensemble Lidonne ».

Au cinéma, il tourne avec Claude Mouriéras, Malika Saci et Olivier Hemon, Alexis Charrier.

Théâtre National de la Colline

15, rue Malte-Brun 75020 Paris

téléphone : 01 44 62 52 52

www.colline.fr

