

TOSHIKI OKADA

Ground and Floor

9 – 12 octobre 2013

**Centre
Pompidou**

Current Location

14 – 19 octobre 2013

T2G

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

« Le meilleur moyen de créer une tension avec la société »

Entretien avec Toshiki Okada

Vous avez écrit que *Current Location* ouvrait un nouveau chapitre de votre carrière. Pour quelle raison ?

Avant, je ne m'intéressais pas à la fiction, au fait de raconter des histoires. *Current Location* est la première pièce pour laquelle je me suis intéressé à la fiction. La raison de cela, c'est que j'ai vécu un changement après la catastrophe du 11 mars 2011 et l'accident nucléaire qui s'en est suivi. Après cette catastrophe, j'ai changé ma manière de voir le théâtre et son rôle dans la société. J'ai commencé à m'intéresser au fait de placer une fiction devant le public – c'est-à-dire devant la société. J'espère ainsi créer une tension entre cette fiction et la société.

En quel sens entendez-vous le mot fiction ? Est-ce une réalité alternative, quelque chose de totalement imaginaire ?

C'est quelque chose qui ne s'est pas produit en réalité, mais qui peut donner au public l'occasion de réfléchir. C'est cela, l'effet et le sens de la fiction. Avant 2011, ce n'est pas ce que je pensais. Je pense aujourd'hui qu'une société après une catastrophe a besoin de fiction, a besoin d'une tension avec

quelque chose. La fiction est le meilleur moyen de créer une tension avec la société.

La pièce se déroule, dites-vous, dans un univers de science-fiction. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la science-fiction ?

Quand j'ai eu l'idée de créer une fiction, la science-fiction était un objectif. Je ne voulais pas seulement créer une histoire fictionnelle à petite échelle, mais créer une histoire complètement irréelle. Je ne sais pas dans quelle mesure *Current Location* est véritablement de la science-fiction, mais c'est à cela que je pensais en la montant.

On y parle de rumeurs, d'un village damné, de la question de la croyance en une réalité peu assurée...

Cela provient du tremblement de terre et de l'accident nucléaire. Comme les radiations sont invisibles, c'était facile pour certaines personnes qui n'y croyaient pas de ne pas voir la réalité. D'autres, au contraire, pensaient que c'était une situation extrêmement dangereuse. Donc nous, les Japonais, nous vivons exactement la même situation que celle qui est présentée dans *Current Location*.

Ground and Floor

Texte et mise en scène, **Toshiki Okada**
Avec Taichi Yamagata, Makoto Yazawa, Yukiko Sasaki, Mari Ando, Izumi Aoyagi
Musique, Sangatsu
Scénographie, Shusaku Futamura
Dramaturgie, Sebastian Breu
Costumes, Yuko Ikeda (Luna Luz)
Conférence *rolfing* (méthode de travail corporel), Nao Kusumi
Régisseur général, Koro Suzuki
Son, Norimasa Ushikawa
Lumière, Tomomi Ohira
Vidéo, Shimpei Yamada
Traduction française, Mathieu Capel et Hirotohi Ogasawa
Directrice de production, Akane Nakamura
Manager compagnie, Tamiko Ouki

Production Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles)
Producteur exécutif chelfitsch (Tokyo)
Producteur associé precog (Tokyo)
Coproduction HAU Hebbel am Ufer (Berlin) ; La Bâtie - Festival de Genève ; KAAAT (Kanagawa Arts Theater) ; Kyoto Experiment ; De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg ; Dublin Theatre Festival ; Théâtre Garonne (Toulouse) ; Onassis Cultural Center (Athènes) ; Les Spectacles vivants - Centre Pompidou (Paris) ; Festival d'Automne à Paris
Coréalisation Les Spectacles vivants - Centre Pompidou (Paris) ; Festival d'Automne à Paris
Remerciements à Steep Slope Studio
Spectacle créé le 22 mai 2013 au Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles)

Durée estimée : 1h30
Spectacle en japonais surtitré en français et en anglais

Avec le soutien de The Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2013 // Avec le soutien de l'ONDA // Avec le soutien de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa, de The Japan Foundation (Performing Arts Japan Program for Europe) et de la Fondation pour l'étude de la langue et de la civilisation japonaises sous l'égide de la Fondation de France

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris

www.festival-automne.com - 01 53 45 17 17 | www.centrepompidou.fr - 01 44 78 12 33 | www.theatre2gennevilliers.com - 01 41 32 26 26

Photos : Couverture et page 3 : *Ground and Floor* © Fumiko Okada // Pages 4-5 : *Current Location* © Tsukasa Aoki

Dans *Current Location*, le public est sur scène. Quel rôle joue-t-il ?

La raison de mon intérêt pour la fiction est la relation qu'elle crée avec le public. Si l'on met en scène une fiction de façon classique, cette relation se produit. Mais, d'une certaine façon, je ne pouvais pas me résoudre à faire cela. Je n'aurais pas complètement cru à cet effet. Je voulais que le public comprenne l'effet de cette expérience de la fiction, en voyant la pièce. C'est pourquoi *Current Location* ne montre pas seulement l'histoire, mais aussi la relation entre l'histoire et le public.

Dans *Current Location* et *Ground and Floor*, comment avez-vous abordé la chorégraphie ? Pouvez-vous nous parler du processus créatif avec les acteurs ?

Je n'aime pas le rapport conventionnel du mouvement au langage. Ce type de mouvement ne me convainc pas. Le mouvement que j'apprécie est celui qui se tient à une distance appropriée du langage. Lorsque je crée un mouvement avec les ac-

teurs, je leur demande de faire un mouvement qui provient d'une image qu'ils ont en tête, et pas d'un discours. Les acteurs de *Current Location* et de *Ground and Floor* connaissent très bien ma méthode. La plupart d'entre eux travaillent avec moi depuis longtemps. Non seulement ils comprennent ma méthode, mais ils ont leur propre interprétation de ma méthode, donc ils ont leur propre méthode maintenant ! Il y a cinq ans, c'était donc facile pour moi de vous décrire la façon dont nous créons le mouvement pour une pièce, parce que je leur disais quelque chose qu'ils apprenaient. Aujourd'hui, je ne suis plus certain de la façon dont ils travaillent. Mon critère, c'est : est-ce que j'aime ce qu'ils font ? Est-ce que cela me convainc ?

Quel était le point de départ de *Ground and Floor* ?

Ma curiosité à l'égard de la fiction se poursuit. Après *Current Location*, je voulais réussir à faire une pièce avec cette même curiosité. Mais la différence avec *Current Location* réside dans l'utilisation de la

musique, et dans sa relation avec la pièce. Pour *Current Location*, j'avais travaillé avec le groupe Sangatsu et j'avais aimé leur travail. Ils utilisent une guitare, une basse et une batterie, donc ils ressemblent à un groupe de rock sauf qu'ils utilisent ces instruments de façon expérimentale. J'étais satisfait de notre collaboration et je voulais aller plus loin, leur donner un plus grand rôle. La musique était très importante, mais elle était en toile de fond, elle était moins importante que la pièce. Pour *Ground and Floor*, je voulais qu'elle vienne au premier plan. Parfois, les musiciens venaient aux répétitions et improvisaient en regardant le spectacle. La musique dans la pièce précédente était plutôt calme, presque silencieuse, et là je ne voulais pas qu'elle soit timide. Parfois, elle dérange la pièce à cause de sa présence, et cela m'intéresse d'être dérangé par la musique.

Que signifie le titre de la pièce ?

Le sol (*ground*) est immobile, le plancher (*floor*) est mobile. L'histoire de la pièce tourne autour de la mobilité : est-ce que vous quittez le pays dans lequel vous êtes né ou est-ce que vous restez ? Si vous pensez que votre pays est devenu dangereux, il est possible que vous vouliez partir. Mais cela crée des problèmes. Il y a dans *Ground and Floor* un personnage fantôme : une femme morte qui dort sous la terre. Elle a besoin de l'aide des vivants. C'est le fantôme d'une mère, qui a deux fils. Elle veut qu'ils s'occupent d'elle. L'un des deux fils s'acquitte bien de cette tâche, et l'autre non, il veut quitter cet endroit. Lui et sa femme ne pensent pas qu'il y ait de l'espoir à rester. Donc ils sont confrontés à un problème : ils veulent partir, mais il y a des choses qu'ils doivent faire.

Comment votre rapport au langage a-t-il évolué ces dernières années ? Pour *Ground and Floor*, vous dites que les personnages sont comme quelques « rares locuteurs du japonais, dans un monde où ils ont tous presque disparu ». Pouvez-vous nous en dire plus ?

Je suis préoccupé par l'idée que la langue japonaise va disparaître. Après avoir fait l'expérience de la catastrophe et de la faillite du gouvernement, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus compter sur eux. À cause de ce gouvernement pitoyable, la langue japonaise pourrait disparaître. Par ailleurs, depuis environ six ans, j'ai eu l'opportunité de montrer mes pièces à l'étranger. Je parle japonais,

mais je sais que presque personne ne comprend le texte. Le public voit le spectacle et entend la langue, et je trouve cela très intéressant, bizarre même. Donc cette idée du langage dans *Ground and Floor* provient de mon inquiétude à l'égard du japonais et de mon expérience à l'étranger.

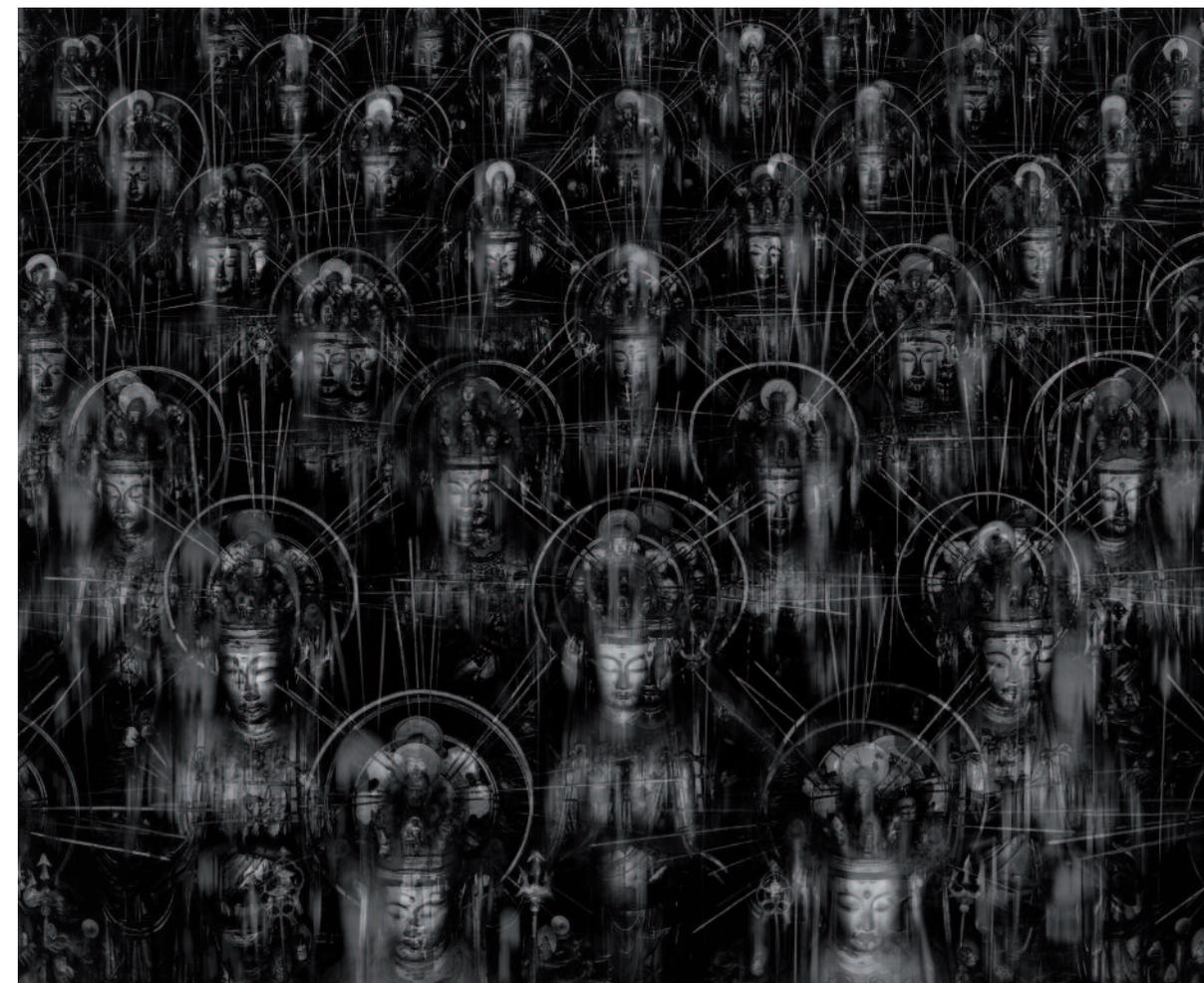
Propos recueillis
par Barbara Turquier

Toshiki Okada

Toshiki Okada est né en 1973 à Yokohama. Il est auteur dramatique et metteur en scène. En 1997, il fonde la compagnie de théâtre Chelfitsch, dont il a écrit et mis en scène toutes les productions, en appliquant une méthodologie distincte que l'on reconnaît à son langage très familier et ses chorégraphies très particulières. En 2005, le spectacle *five Days in March* remporte le prestigieux 49e prix Kishida Kunio. En 2005, Okada a participé au prix Toyota de la chorégraphie avec son spectacle *Air Conditioner (Cooler)* (2005) qui lui a valu beaucoup d'attention. En février 2007, il fait ses débuts littéraires avec le recueil de nouvelles *Watashitachi ni Yurusareta Tokubetsu na Jikan no Owari (The End of the Special Time We Were Allowed)* pour lequel il s'est vu attribuer le prix Kenzabure. Depuis 2012, il fait partie du jury du prix Kishida Kunio.

Toshiki Okada au Festival d'Automne à Paris

2008 : *Freetime* (le CENTQUATRE)
2008 : *five days in March* (Théâtre de Gennevilliers)
2010 : *We are the Undamaged Others / Hot Pepper, Air Conditioner and the Farewell Speech* (Théâtre de Gennevilliers)

Hiroshi Sugimoto

ACCELERATED BUDDHA

exposition 10 octobre 2013 – 26 janvier 2014

Fondation
PIERRE BERGÉ
YVES SAINT LAURENT

5 avenue Marceau - Paris 16^e
Métro : Alma Marceau
de 11 h à 18 h (fermé le lundi)

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS
4e édition

© Hiroshi Sugimoto

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

Gwenaël 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'Odön 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 Nyanza /
The Soweto's finest**
Mamela Nyanza 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
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

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

François Chaignaud
Думи мој - 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 Centre Pompidou
ou le Théâtre de Gennevilliers
et le Festival d'Automne à Paris

Partenaires média de l'édition 2013

lesRockuptibles

Le Monde

arte