

TOSHIKI OKADA

*Super Premium
Soft Double
Vanilla Rich*

18 – 21 novembre 2015

Maison
de la culture
du Japon
à Paris

パリ
日本文化
会館

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS

44e édition

« Un portrait désespéré »

Entretien avec Toshiki Okada

Ground and Floor et Current Location ouvraient un nouveau chapitre dans votre travail. Après la catastrophe de Fukushima, vous avez ressenti la nécessité de la fiction, afin de créer une tension entre les éléments fictionnels sur scène et la société. Poursuivez-vous dans cette direction avec Super Premium Soft Double Vanilla Rich ?

Quand j'emploie le mot de fiction, il faut l'entendre au sens d'une alternative très différente de la réalité. Et c'est parce qu'il s'agit d'une alternative de la sorte qu'elle est capable de provoquer une tension entre elle et la société réelle. En ce sens, *Super Premium Soft Double Vanilla Rich* n'est pas une fiction mais se situe plutôt du côté de la réalité. [...]

Pourquoi avoir fait du supermarché ouvert 24h/24 le lieu central et exclusif de ce spectacle ? Que révèle-t-il sur la société japonaise ?

Au Japon, le consumérisme est poussé jusqu'à l'excès, si bien que les gens travaillent dans le simple but de pouvoir consommer. Beaucoup de Japonais sont frustrés et développent une rancœur à l'égard d'autres personnes, même s'ils essaient de cacher ces sentiments. Le monde du travail dans notre société pourrait être décrit comme profondément dérangent. Il nous envahit, nous, les êtres humains.

Dans Super Premium Soft Double Vanilla Rich, il n'y a pratiquement aucun personnage positif : les deux employés sont cyniques, le manager est faible, le directeur est tyrannique, une cliente achète de manière compulsive, un autre refuse de consommer mais son engagement semble vain... Dressez-vous un portrait désespéré des jeunes générations ?

Cela ne se limite pas aux jeunes générations. Mais en tout cas, c'est bien un portrait désespéré.

La société japonaise vous semble-t-elle désespérée ?

Je pense que oui. Je vois trop de Japonais autour de moi qui évitent de se confronter à la réalité de notre société et à son déclin. Il y a trop de regards, particulièrement à Tokyo, qui semblent être en train de mourir. Il est évident que notre société perd de son intensité. La position de notre nation à l'échelle de l'Asie s'affaiblit. D'autres pays, comme la Chine, ont déjà remporté la bataille. Mais beaucoup de personnes dans mon pays ne veulent pas admettre cet état de fait. C'est terrible, car ils développent une sorte de haine envers ces autres pays. Nous devons changer nos mentalités, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de possible. [...]

Vous avez utilisé Le Clavier bien tempéré de Bach comme musique de fond. Pourquoi ce choix ?

J'ai pensé qu'utiliser cette œuvre était une bonne idée pour creuser différentes oppositions en termes de signification. Parmi celles-ci, l'opposition entre Occident et Orient n'est pas importante. Ce qui l'est, c'est l'opposition entre la pureté et le sublime d'une part, et une réalité vulgaire et insignifiante d'autre part. Cela dit, en proposant cette musique dans un arrangement plutôt *cheap*, on obtient quelque chose d'assez proche d'une musique de supermarché. [...]

Il y a une scène dans laquelle la nouvelle employée commence à supplier l'automate de la caisse. Le metteur en scène Oriza Hirata utilise dans ses pièces des robots qui ressemblent à des êtres humains. Vous, à l'inverse, dirigez des humains qui adoptent un comportement robotique. Est-ce que cette relation robot-humain est un aspect qui vous intéresse ?

N'ayant jamais envisagé mon propre travail sous cet

angle, les robots sont sans doute un point de vue intéressant. Mais quand je conçois la manière dont bougent les corps, j'essaie de parvenir à des mouvements qui ne soient ni conscients ni volontaires, comme s'ils étaient mus par autre chose. Cela, oui, est sans doute assez proche de l'idée de robot.

Où avez-vous puisé l'inspiration pour cette pièce ?

Cela m'est venu spontanément. Presque toutes les personnes qui vivent au Japon vont chaque jour acheter quelque chose dans un supermarché. Et je ne fais pas exception. Je pense donc que cela fait sens de penser que si nous nous attachons à décrire la manière dont nous utilisons et expérimentons les supermarchés, nous construisons presque automatiquement une description de notre société.

Votre langage théâtral est très particulier. Tous les mouvements des acteurs construisent une chorégraphie autonome. Comment travaillez-vous avec vos comédiens ? Le texte et la direction des acteurs sont-ils deux éléments radicalement séparés ?

Pour moi, la seule méthode que j'utilise pour chorégrapheur – si tant est qu'on puisse me définir comme un chorégraphe – c'est de donner le texte aux acteurs. Quand j'écris, il n'est pas rare que mon objectif soit de savoir quel genre de mouvements va en sortir. En revanche, je ne corrige jamais le texte dans l'idée d'aboutir à des mouvements plus intéressants. C'est pourquoi dans la conception de mes pièces, texte et mouvements me semblent presque indissociables.

Propos recueillis par Marion Siéfert

Toshiki Okada

Auteur et metteur en scène, Toshiki Okada est né en 1973 à Yokohama. En 1997, il fonde la compagnie théâtrale chelfitsch, dont il a écrit et mis en scène toutes les productions, en appliquant une méthodologie distincte que l'on reconnaît à son langage familier et ses chorégraphies particulières. En 2005, il participe au prix Toyota de la chorégraphie avec *Air Conditioner*, et son spectacle *Five Days in March* remporte le 49e prix Kishida Kunio. En février 2007, Toshiki Okada fait ses débuts littéraires avec le recueil de nouvelles *The End of the Special Time We Were Allowed* pour lequel il s'est vu attribuer le prix Kenzaburo Oe. Depuis, ses textes sont traduits dans de nombreuses langues et publiés à l'étranger. À partir de 2016 et pour trois saisons, il présentera ses œuvres au Munich Kammerspiele.

Super Premium Soft Double Vanilla Rich

Texte et mise en scène, **Toshiki Okada**

Avec Tomomitsu Adachi, Shuhei Fuchino, Azusa Kamimura, Mariko Kawasaki, Shingo Ota, Hideaki Washio, Makoto Yazawa

Scénographie, Takuya Aoki

Costumes, Sae Onodera (Tokyo Isho)

Régisseur général, Koro Suzuki, Masaya Natsume

Son, Norimasa Ushikawa

Lumière, Tomomi Ohira

Arrangement musical, Takaki Sudo

Traduction sous-titres, Mathieu Capel, Hirotohi Ogashiwa

Production chelfitsch

Production associée precog

Commande de Theater der Welt 2014

Coproduction Theater der Welt 2014 (Mannheim); KAAT (Kanagawa

Arts Theater); LIFT-London International Festival of Theatre ;

Maria Matos Teatro Municipal (Lisbon) ; CULTURESCAPES (Basel) ;

Kaserne Basel ; House on Fire, avec le soutien de l'Union Européenne

Coréalisation Maison de la culture du Japon à Paris ; Festival

d'Automne à Paris

Avec le soutien de l'Union Européenne

Avec le soutien de la Fondation pour l'étude de la langue

et de la civilisation japonaises sous l'égide de la Fondation de France,

Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History

and Culture) et de la Japan Foundation

Remerciements à Steep Slope Studio

Spectacle créé le 24 mai 2014 au Theater der Welt (Mannheim)

Durée : 1h40 | Spectacle en japonais surtitré en français

Toshiki Okada au Festival d'Automne à Paris

2008 : *Freetime* (Le CENTQUATRE-PARIS)

2008 : *Five Days in March* (T2G - Théâtre de Gennevilliers)

2010 : *We Are the Undamaged Others / Hot Pepper, Air Conditioner and the Farewell Speech* (T2G - Théâtre de Gennevilliers)

2013 : *Ground and Floor* (Centre Pompidou)

2013 : *Current Location* (T2G - Théâtre de Gennevilliers)

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris

Le Monde **iROCKuptibles**

www.festival-automne.com - 01 53 45 17 17

www.mcjp.fr - 01 44 37 95 95

Photos : © Christian Kleiner

44e édition

9 sept – 31 déc 2015

ARTS PLASTIQUES

Ragnar Kjartansson
Palais de Tokyo

PERFORMANCE

Hanna Schygulla / Etel Adnan
Entre guerre et paix
Maison de la Poésie

Olivier Saillard / Models Never Talk
LE CND, un centre d'art pour la danse

John Giorno / John Giorno Live
dans le cadre de l'exposition
I Love John Giorno d'Ugo Rondinone
Palais de Tokyo

THÉÂTRE

PORTRAIT
ROMEO CASTELLUCCI
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Romeo Castellucci / Œdipus der Tyrann
de Friedrich Hölderlin,
d'après Sophocle
Théâtre de la Ville

Romeo Castellucci
La Metope del Partenone
La Villette

Romeo Castellucci
Orestie (une comédie organique ?)
Odéon-Théâtre de l'Europe
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise

Robert Lepage / 887
Théâtre de la Ville

Daria Deflorian / Antonio Tagliarini
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Reality
La Colline – théâtre national

Collectif In Vitro / Julie Deliquet
Catherine et Christian (fin de partie)
Théâtre des Abbesses
Théâtre Gérard-Philipe / Saint-Denis
Théâtre Romain Rolland / Villejuif
La Ferme du Buisson
Théâtre Paul Éluard / Choisy-le-Roi

Jonathan Châtel / Andreas
d'après la première partie de *Chemin de Damas* d'August Strindberg
La Commune Aubervilliers

Vincent Thomasset
Lettres de non-motivation
d'après le projet de Julien Prévieux
Centre Pompidou
Théâtre de la Bastille
La Suite (Sus à la Bibliothèque ! / Les Protagonistes / Médail Décor)
Centre Pompidou

Encyclopédie de la parole / Joris Lacoste / Suite n°2
T2G – Théâtre de Gennevilliers

tg STAN / de KOE / Dood Paard / Maatschappij Discordia
Onomatopée
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise
La Scène Watteau / Nogent-sur-Marne
Théâtre de la Bastille

Gisèle Vienne / Dennis Cooper / Puppetheater Halle
The Ventriloquists Convention
Centre Pompidou
Nanterre-Amandiers

Federico León / Las Ideas
Théâtre de la Bastille

Lucia Calamaro / L'Origine del mondo. Ritratto di un interno
La Colline – théâtre national

Ahmed El Attar / The Last Supper
T2G – Théâtre de Gennevilliers
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise

Talents Adami Paroles d'acteurs / Jean-François Sivadier
Portrait de « famille » d'après Sophocle, Eschyle, Euripide...
CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Angélica Liddell
Primera carta de San Pablo a los Corintios Cantata BWV 4, Christ lag in Todesbanden. Oh, Charles!
Odéon-Théâtre de l'Europe

Rodrigo García / 4
Nanterre-Amandiers

Toshiki Okada / Super Premium Soft
Double Vanilla Rich
Maison de la culture du Japon à Paris

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
Le Méridien d'après Paul Celan
Théâtre du Rond-Point

tg STAN
Le Cerisaie d'Anton Tchekhov
La Colline – théâtre national

Annie Dorsen / Yesterday Tomorrow
T2G – Théâtre de Gennevilliers

DANSE

Bouchra Ouizguen / OTTOF
Centre Pompidou

Jérôme Bel
Gala (2015)
Nanterre-Amandiers
La Commune Aubervilliers
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise
Théâtre de la Ville
Théâtre Louis Aragon / Tremblay-en-France
Ballet (extrait de *Gala*)
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
Diaporama (extrait de *Gala*)
Palais de Tokyo
1000
Musée d'Art moderne de la Ville de Paris
Musée du Louvre / La FIAC

Eun-Me Ahn
Dancing Teen Teen
Théâtre de la Ville
Dancing Grandmothers
Théâtre de la Ville
Espace Michel-Simon / Noisy-le-Grand
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Dancing Middle-Aged Men
Maison des Arts Créteil

Nadia Beugré
Legacy
Théâtre de la Cité internationale
Quartiers libres
Le Tarmac

Maguy Marin / Umwelt
Maison des Arts Créteil
Théâtre de la Ville
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais /
Pontoise
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Noé Soulier / Removing
Théâtre de la Bastille (avec *Le CND*,
un centre d'art pour la danse)

Trajal Harrell / The Ghost of Montpellier Meets the Samurai
Centre Pompidou

Steve Paxton / Jurij Konjar / Bound
Théâtre des Abbesses

John Adams / Lucinda Childs / Frank Gehry / AVAILABLE LIGHT
Théâtre de la Ville

Trisha Brown Dance Company
Solo Olos / Son of Gone Fishin' / Rogues / PRESENT TENSE
Théâtre National de Chaillot

SCÈNES DU GESTE - chapitre 1
LE CND, un centre d'art pour la danse

Mette Ingvartsen / 7 Pleasures
Centre Pompidou

Alessandro Sciaroni / Aurora
Théâtre de la Cité internationale
Le CENTQUATRE-PARIS

Miguel Gutierrez
The Age & Beauty Series
Age & Beauty Part 3
Centre Pompidou
Age & Beauty Part 2
LE CND, un centre d'art pour la danse
Age & Beauty Part 1
LE CND, un centre d'art pour la danse

Anne Teresa De Keersmaecker
Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke
T2G – Théâtre de Gennevilliers

Faye Driscoll
Thank You For Coming: Attendance
T2G – Théâtre de Gennevilliers

DV8 / JOHN
La Villette (avec le Théâtre de la Ville)

Jennifer Lacey / Lieu Historique
Mona Bismarck American Center

MUSIQUE

PORTRAIT 2015
UNSUK CHIN
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

UnsuK Chin
Maison de la radio – Auditorium

UnsuK Chin / Jeongkyu Park
Maison de la radio – Studio 104

UnsuK Chin / György Ligeti / Claude Debussy / Isang Yun / Jeehoon Seo
Maison de la radio – Auditorium

UnsuK Chin / Concert-rencontre Amphithéâtre
Cité de la musique – Philharmonie 2

UnsuK Chin / Donghoon Shin / Sun-young Pagh
Salle des concerts
Cité de la musique – Philharmonie 2

La Monte Young
The Second Dream of the High Tension Line Stepdown Transformer
Église Saint-Eustache

Wadada Leo Smith / Roscoe Mitchell / Henry Threadgill
Cinquante ans de l'ACM de Chicago
Théâtre du Châtelet

Oiga Neuwirth / Le Encantadas o le avventura nel mare delle meraviglie
Salle des concerts
Cité de la musique – Philharmonie 2

PORTRAIT 2014-15
LUIGI NONO
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

Luigi Nono
Prometeo, tragedia dell'ascolto
Grande salle – Philharmonie 1

OPÉRA

Gérard Pesson / Annette Messenger / Pierre Alferi / Fanny de Chaillé
La Double Coquette
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Théâtre des Abbesses

RITUEL CHAMANIQUE CORÉEN

Kim Kum-hwa / Mansudaetak-gut
Théâtre de la Ville

PANSORI

Ahn Sook-sun / Nam Sang-il / Cho Yong-su
Sugungga. Le Dit du palais sous les mers
Théâtre des Bouffes du Nord

CINÉMA

Yervant Gianikian / Angela Ricci Lucchi
Rétrospective intégrale / Exposition – Installations
Centre Pompidou

Lav Diaz / Les très riches heures
Jeu de Paume

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

* Spectacle présenté par la Maison de la culture du Japon à Paris et le Festival d'Automne à Paris

Partenaires média de l'édition 2015

