

TRISTAN / ISOLDE

TRISTAN / ISOLDE

concept & mise en scène
Charles Chemin

musique
Dom Bouffard

avec

King Mark **Geoffrey Carey**

Isolde B **Caroline Breton**

Tristan B **Olivier Muller**

Isolde A performer US (à déterminer)

Tristan A performer US (à déterminer)

et des participants/invités/habitants formant un chœur moderne

collaboration à la scénographie et costumes
(participant au Watermill)

collaboration aux lumières
Aliberto Sagretti

assistant
(participant français au Watermill)

luminance

cie.luminance@gmail.com / +33 6 10 49 65 97

Tristan et Iseult

Le conflit d'amour et de loyauté de *Tristan et Iseult* est l'un des classiques de la littérature occidentale, rendu populaire au cours du 12ème siècle au travers de la poésie médiévale française et anglaise, et inspiré par des légendes perses et celtes. De nombreuses sources ont propagé cet alliage de romance et de tragédie, avec d'innombrables variations : l'histoire tragique de l'amour adultère entre le chevalier Tristan (Tristram) de Cornouailles et la princesse irlandaise Iseult (Isolde, Yseult, etc.). Cette histoire a eu un impact considérable sur l'art occidental, l'idée de l'amour romantique, et la littérature.

Influences

L'histoire remonte à plus de 1000 ans. Beaucoup d'œuvres ont existé en réaction à ce conte, dans tous les domaines de l'art, en particulier les peintures, les broderies, les vitraux et de nombreux écrits. Même avec l'évolution profonde des arts au cours des siècles, cela a toujours été une source d'inspiration pour les artistes. On peut distinguer l'opéra de Wagner, l'oratorio de Martin *Le vin herbé*, les peintures et dessins de Dali, *Turangalila-Symphonie* de Messiaen, le scénario de Cocteau *L'éternel Retour* ou le film de Truffaut *La femme d'à côté*, dans lesquels le folklore médiéval est altéré, le sujet étant l'évolution des formes autant que l'histoire elle-même.

L'intérêt n'est pas tant que le conte reste moderne à toutes les époques (ce n'est pas vraiment la cas !), c'est plutôt le fait qu'il est un mythe profond, très connu et extraordinaire à la fois, venant de loin, et permettant à l'artiste de dépasser le récit et de créer le sien propre. Le poète Aragon a théorisé et élevé ce processus à un niveau sans précédent dans *Les Yeux d'Elsa*, écrit en 1942 comme un geste de résistance. Il y utilise les vieux thèmes populaires et les modes de versification de l'amour courtois pour inventer une nouvelle langue poétique, sans ponctuation, métaphorique, abstraite et ambiguë. *Tristan / Isolde* s'inspirera de certains de ces chemins d'artistes, jouant avec des réalités anciennes pour entrer dans la réalité de notre temps et des préoccupations artistiques renouvelées.

Fable

C'est l'histoire d'amour par excellence. Simple et compliquée. Elle traite de différents aspects de l'amour, artificiel (le filtre d'amour qui les force à tomber amoureux), l'amour impossible (Tristan a auparavant tué l'oncle d'Iseult et elle lui voue une haine mortelle), interdit (elle devient la femme du roi Marc, l'oncle et protecteur de Tristan), absolu (leur amour perdure de manière ambiguë passés les effets de la potion), inaccompli (ils se séparent pour qu'Iseult rejoigne le roi Marc), et surtout un amour tragique (il meurt de ses blessures en espérant qu'elle viendra le sauver, et elle se suicide sur son corps après être arrivée trop tard pour le sauver). Nous travaillerons dramaturgiquement sur des versions différentes pour obtenir en quelque sorte l'histoire brute, où nous pouvons sentir le plus de relations humaines en jeu : les relations amoureuses extrêmes, le libre arbitre, la culpabilité, l'envie, la générosité, la confiance, le désespoir, la fidélité, la colère, etc.

Projet

Tristan / Isolde s'inspire de la stratification de l'ancien conte et du traitement formel qu'en ont fait des artistes plus récents. Le roi Marc est un narrateur, franco-américain, racontant les épisodes, presque une histoire courte à chaque fois, dans des versions différentes parfois, comme s'il réarrangeait l'intrigue en direct. Nous avons 2 Tristans et 2 Iseults. Les 2 couples évoluent parallèlement, dans deux espaces séparés, avec des chorégraphies et des paroles créées en réaction à la narration : des scènes improvisées en répétition basées sur les thèmes, actions et lieux de chaque épisode. Nous assistons à la façon dont les deux couples peuvent vivre ces aventures dramatiques, étranges, parfois drôles, intenses, et la pluralité de leurs réactions. Un couple est français et un couple américain.

Afin "d'augmenter" le théâtre, d'éprouver le conte au contact de la vie, nous introduisons un élément de docu-fiction dans la pièce, avec un chœur moderne. Les "gens" entrent, témoins de l'histoire, mais aussi interfèrent au moyen d'actions quotidiennes, commentant ou troublant l'histoire. Nous travaillons sur la façon dont les gens se rapportent à cette histoire, comment elle fait écho ou non, à leur vie personnelle, leurs sentiments, à leur présence "ici et maintenant". Pendant la période de répétition, nous interviewerons et travaillerons avec eux pour développer une partition de leurs interventions en parallèle du spectacle existant, mais également pendant le montage à chaque endroit de tournée, rendant la représentation unique et propre à chaque lieu.

Dans les arts visuels, de nombreux artistes interrogent la réalité du présent dans leur travail, avec les moyens du documentaire et/ou de déformation spectrale de la société. Valérie Mréjen, AES + F, Tino Sehgal, Felix Gonzalez-Torres ou Dan Graham sont très inspirants pour cela. Il y a un réel défi à faire entrer le monde extérieur dans le théâtre et à jouer avec la réalité et les jointures entre les strates de liberté créative d'hier et aujourd'hui.

Processus de création

Il y aura une première période de workshop pendant le Summer Program 2017 du Watermill Center. Les objectifs seront de développer davantage la dramaturgie, la musique, la scénographie et les concepts lumière. Nous allons commencer à travailler sur les partitions des Tristans et Isoldes avec les 2 interprètes français et tenter un début de travail avec des interprètes américains parmi les participants du Summer Program pour l'autre couple. Nous essayerons également des principes du chœur et de docu-fiction.

En janvier-février 2018, nous aurons une résidence au Watermill Center pour faire une étape A de répétitions, en mettant l'accent sur les textes et la partition visuelle du spectacle avec les 5 acteurs, et la musique composée par Dom Bouffard. La composition aura déjà commencé en parallèle, comme un fleuve parallèle à l'action, non-illustratif, et jouant entre autres avec les strates et influences de précédentes versions musicales du mythe à diverses époques.

Une étape B de répétitions, à déterminer, et menant à la création, intégrera tous les éléments, et le travail avec des participants amateurs/habitants formant le chœur.

Charles Chemin

est né en 1983. Il a été formé comme acteur par Meg Harper (Merce Cunningham Co.), Philippe Chemin et Robert Wilson.

Depuis 2008, il conçoit et met en scène des spectacles entre théâtre et arts visuels, et des pièces de musique contemporaine.

En 2017, il crée *La vie de Timon* de Shakespeare à Valcea et au Théâtre national de Craiova, et le solo *20 silences* avec le compositeur Dom Bouffard à Valcea, sur un humain explorant l'espace, basé sur des recherches à la NASA.

A Cuba, il monte l'opéra *Cubanacán* de Roberto Valera et livret de Charles Koppelman, sur les monuments rebelles de l'architecte Ricardo Porro. Premier opéra cubain créé en 50 ans, il ouvre la Biennale de la Havane 2015 avant de tourner aux Etats-Unis en 17/18.

Au Watermill Center à New York, il développe *Round 2* basé sur des interviews et mémoires de Meg Harper et Jenn Dees.

En 2011 il met en jeu les musiciens de l'Ensemble Ictus dans *Home Work* du compositeur François Sarhan au Festival international de Bregenz. Entre 2008 et 2010, il crée les pièces *Girlmachine* à Performa09 New York, *PigPigPig* à la Biennale d'art contemporain de Moscou et *Have Mercy on me* en collaboration avec le plasticien Carlos Soto.

Charles Chemin est un proche collaborateur de Robert Wilson depuis 1993. Il est maintenant son co-metteur en scène pour les pièces telles *Phèdre* de Racine à la Comédie-Française, *Jungle Book* de Kipling au Théâtre de la Ville avec CocoRosie, *Les Nègres* de Genet au Théâtre de l'Odéon, *La dernière bande* de Beckett où il dirige Wilson seul en scène en tournée mondiale depuis 2009, *Rhinocéros* de Ionesco au Théâtre national de Craiova, *GARRINCHA* à São Paulo, *DomP* à la Chapelle Royale de Versailles ou l'installation *Living Rooms* au Louvre, et il participe à la direction artistique du Watermill Center, laboratoire de recherche de Wilson à New York.

Il a eu une longue carrière comme acteur, avec Robert Wilson, Andrew Ondrejcek, Philippe Chemin, Bruno Meyssat, Christine Fersen parmi de nombreux autres metteurs en scène, chorégraphes et performers, dans des lieux comme la Comédie-Française, Lincoln Center New York, Festival d'Avignon, Festival d'Automne à Paris et autres théâtres majeurs en Europe et Etats-Unis.

Dom Bouffard

est un musicien et compositeur britannique. Il a fondé, composé et joué dans les groupes de rock alternatif emblématiques de la scène anglaise 'Sona Fariq', 'Queen Adreena' et aujourd'hui 'Emperors of Rome'. Il a travaillé avec Robert Wilson comme compositeur, incluant des collaborations avec Rufus Wainwright, Lou Reed ou le Berliner Ensemble. Il a composé les pièces sonores de Wilson *Tower of Babel* (HR et BBC - Prix ARD 2016) et *Monsters of Grace II*, et la musique de son portrait-vidéo de Lady Gaga *Flying*, exposé au Louvre.

Il collabore régulièrement avec la chorégraphe grecque Marianna Kavallieratos pour des pièces présentées à l'Onassis Foundation et au Festival d'Athènes et Epidaure. En 2015, il crée une pièce radiophonique *WW1* commanditée par la radio allemande Hessischer Rundfunk, et nominée pour les prix Karl Szuka Preis (2015) et Kriegsblindenpreis (2016).

Sa musique est faite d'un mélange d'influences, allant du Rock 'n' Roll au Dada, en passant par la musique concrète et le Drone, et utilise souvent des techniques instrumentales excessives ou détournées, des d'enregistrements de terrain et des objets trouvés.