

8 bis, Quai Saint-Vincent F-69001Lyon
tél. 00 33 (0)4 78 39 10 02
www.les-subsistances.com

LES SUBSISTANCES™

MÜLLER FACTORY

Théâtre, Danse, Vidéo, Expositions, Rencontres

Du 7 au 29 juin 2002

Contacts presse :

Francoise Rey / LES SUBSISTANCES 8 bis, quai Saint Vincent 69001 Lyon Tél 00 33 (4) 78 30 37 20 francoise.rey@mairie-lyon.fr

Cecile Vaesen / THEATRE DE LA CROIX-ROUSSE place Joannes Ambre 69004 Lyon Tél 00 33 (4) 72 07 49 43 communication@croix-rousse.com

MÜLLER FACTORY

**DU 7 AU 29 JUIN
LES SUBSISTANCES
LYON**

SCÈNES

Les Subsistances
8 bis quai St Vincent - 69001 Lyon
tel : 00 33 (0)4 78 30 37 73
fax : 00 33 (0)4 78 30 37 72
mel : vinscenes@wanadoo.fr
site : <http://scenes.free.fr>

direction : Philippe Vincent
administration et production : Eric Favre
équipe permanente : Anne Ferret,
Cécile Massa-Trucat, Bertrand Saugier
coordinatrice Müller Factory : Irène Bonnaud

Scènes est en convention avec
**le Ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes),
et la Région Rhône-Alpes, et subventionnée par
Le Conseil général de la Loire, la Ville de Lyon.
Compagnie associée au Théâtre de La Croix-Rousse,
en résidence aux Subsistances**

La Müller Factory
est organisée
par la **Compagnie Scènes
les Subsistances**
et le **Théâtre de La Croix-Rousse**

en partenariat avec
le **Goethe-Institut Lyon**
le **Consulat général de la République
Fédérale d'Allemagne**
en collaboration avec
Jean Jourdheuil

THÉÂTRE **LA CROIX-ROUSSE**
04 72 07 49 49 - www.croix-rousse.com

**THÉÂTRE
DE LA CROIX ROUSSE**
Place Joannès Ambre
69004 LYON
tel : 00 33 (0)4 72 07 49 49
fax : 00 33 (0)4 72 07 49 51
mel : communication@croix-rousse.com
site : <http://www.croix-rousse.com>

direction : Philippe Faure
secrétaire générale : Cathy Bouvard
administration : Fabienne Roger
communication : Cécile Vaesen

LES SUBSISTANCES

LES SUBSISTANCES
8 bis, quai Saint-Vincent
69001 LYON
tel : 00 33 (0)4 78 39 10 02
fax : 00 33 (0)4 78 30 46 35
mel : subsistances@mairie-lyon.fr
site : <http://www.les-subsistances.com>

direction : Klaus Hersche
secrétaire générale : Nancy Tarrius
communication : Françoise Rey

MÜLLER FACTORY CALENDRIER

LES SUBSISTANCES / LYON du 7 au 29 juin 2002

	14 h / 18 h	19 h	21 h	22 h 30
VENDREDI 7	Inauguration MÜLLER FACTORY 17 h / vernissage expositions	<i>That Corpse you Planted</i>		
SAMEDI 8	Performance <i>Search for 15 h</i>	<i>That Corpse you Planted</i>	<i>Close up / Wanda Golonka</i>	
DIMANCHE 9				
LUNDI 10		<i>That Corpse you Planted</i>		
MARDI 11		<i>That Corpse you Planted</i>	<i>Anatomie Titus</i>	
MERCREDI 12		<i>That Corpse you</i> / rencontres	<i>Anatomie Titus</i> / rencontres	
JEUDI 13		<i>That Corpse you Planted</i>	<i>Anatomie Titus</i>	
VENDREDI 14		<i>That Corpse you Planted</i> <i>Anatomie Titus</i>		<i>Hamlet-Machine</i>
SAMEDI 15	14 h Rencontre J. Jourdheuil	<i>That Corpse you Planted</i> <i>Anatomie Titus</i>		<i>Hamlet-Machine</i>
DIMANCHE 16				
LUNDI 17		<i>Une Epure / Jean Jourdheuil</i>	<i>Ich Scheiße / Sclavis / Vincent</i>	<i>Hamlet-Machine</i>
MARDI 18	Ecole de Müller 18 h / 22 h	<i>Anatomie Titus</i>		<i>Hamlet-Machine</i>
MERCREDI 19	Rencontres Écoles 14 h / 19 h	<i>Anatomie Titus</i> <i>Kernel / Kasper T.Toeplitz</i>		<i>Hamlet-Machine</i> / rencontres
JEUDI 20		<i>Anatomie Titus</i>		<i>Hamlet-Machine</i>
VENDREDI 21				
SAMEDI 22		<i>Mon pays en pièces II</i>	<i>Anatomie Titus</i>	
DIMANCHE 23				
LUNDI 24		<i>Mon pays en pièces II</i>	<i>Je suis un chien qui suit H.M.</i>	
MARDI 25		<i>Mon pays en pièces II</i> / rencontres	<i>Anatomie Titus</i> / rencontres	
MERCREDI 26		<i>Mon pays en pièces II</i>	<i>Anatomie Titus</i>	
JEUDI 27		<i>Mon pays en pièces II</i>	<i>Anatomie Titus</i>	
VENDREDI 28		<i>Mon pays en pièces II</i>	<i>Anatomie Titus</i>	
SAMEDI 29	Performance <i>Search for 15 h</i>	<i>Mon pays en pièces II</i>	<i>Anatomie Titus</i>	Soirée de clôture

TOUS LES JOURS (sauf dimanches)
DE 13 HEURES À 19 HEURES - ENTRÉE LIBRE

Programme permanent de vidéos

(*J'étais Hamlet, Kluge-Müller, Mauser, The Time is out of Joint, La mort de Molière, Fatzer...*).

Exposition Mark Lammert (plateau 2 des SUBSISTANCES). Vernissage le 7 juin 2002 à 17 h.

Installation OPHÉLIA (dans la cour couverte des SUBSISTANCES). Du 14 au 20 juin.

SEARCH FOR HEINER MÜLLER TOOK 0.11 SECONDS FOR ABOUT 27,700 RESULTS par le collectif **Dig Ding Dong**.

Show Room évolutif (plateau 4 des SUBSISTANCES).

Performances les samedis 8 et 29 juin à 15 h

Intervention urbaine du 8 avril au 7 juin.

Tous les mercredis / **Rencontres avec les équipes artistiques** à l'issue des représentations.

SOMMAIRE

page 4	BIOGRAPHIE DE HEINER MÜLLER
page 5	PRÉSENTATION DE LA MÜLLER FACTORY
I - THÉÂTRE	
pages 6 / 7	ANATOMIE TITUS FALL OF ROME Heiner Müller / Philippe Vincent
page 8	THAT CORPSE YOU PLANTED LAST YEAR IN YOUR GARDEN Heiner Müller / Irène Bonnaud
page 9	MON PAYS EN PIÈCES II et JE NE SUIS PAS HEINER MÜLLER (prologue) Thomas Martin / Sophie Lannefranque / Philippe Vincent
page 10	CLOSE-UP Heiner Müller / Wanda Golonka
page 11	HAMLET-MACHINE Heiner Müller / Dominik Barbier
page 12	UNE ÉPURE William Shakespeare / Heiner Müller / Jean Jourdheuil
page 12	JE SUIS UN CHIEN QUI SUIT H.M. Lecture performance
II - ARTS PLASTIQUES	
page 13	MARK LAMMERT Peinture / exposition
page 14	OPHÉLIA Heiner Müller / Dominik Barbier
page 15	SEARCH FOR HEINER MÜLLER TOOK 0.11 SECONDS FOR ABOUT 27,700 RESULTS Heiner Müller / Dig - Ding - Dong / Intervention urbaine / Performances
III - MUSIQUES	
page 16	KERNEL / KASPER T. TOEPLITZ Musique actuelle / concert
page 17	ICH SCHEISSE AUF DIE ORDNUNG DER WELT III Heiner Müller / Louis Sclavis / Philippe Vincent / performance concert
IV - CINÉMA / VIDÉO	
page 18	Projection permanente : J'ÉTAIS HAMLET / MAUSER / FATZER / THE TIME IS OUT OF JOINT LA TRAGÉDIE DE IO / ESPRIT POUVOIR ET CASTRATION / PROFESSION ARPEUTEUR / LA MORT DE MOLIÈRE / FATHER SHARK
V - A L'ÉCOLE DE MÜLLER ?	
page 19	RENCONTRES DES ÉCOLES DE THÉÂTRE QUARTETT Heiner Müller / Ludovic Lagarde groupe XXXIII de l'Ecole du Théâtre National de Strasbourg HAMLET-MACHINE / MARÉRIAU MÉDÉE Eloi Recoing / Département d'Etudes Théâtrales de l'Université Paris III L'IMAGE ENNEMIE Heiner Müller / Walter Benjamin / Christophe Triau / Mathieu Mevel Université Paris X - Nanterre ELLE DE FACE Film de Cécile Finidori d'après un texte de Heiner Müller / 1994 production Le Fresnoy / Studio National des Arts Contemporains
VI - RENCONTRES PUBLICATION	
page 20	RENCONTRES - DÉBATS... Jean Jourdheuil, Irène Bonnaud, Mark Lammert, Thomas Martin, Philippe Vincent, Dominik Barbier, Nikolaus Müller-Schöll
pages 20 / 21	MÜLLER-FACTORY - MATÉRIAU Rédaction Irène Bonnaud / Editions <i>Entre 2 M</i>
VII - ANNEXES	
page 22	LA COMPAGNIE SCÈNES
page 23	LES SUBSTANCES LE THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE
page 24	INFORMATIONS PRATIQUES Accès / tarifs / réservations /...

HEINER MÜLLER

1929-1995

Figure emblématique de la scène théâtrale européenne de la seconde moitié du XXème siècle, Heiner Müller a construit son œuvre dramatique sur les ruines de l'après-guerre. Son œuvre, une vingtaine de pièces, utilise des restes, selon ses propres dires, des textes faits de plusieurs fragments écrits à des époques différentes, mais aussi des résidus d'histoire et des reliefs de sujet. Müller pose la question de l'homme confronté à la mort à travers des métaphores empruntées à la guerre, à l'érotisme et à la maladie. La chair et la viande sont les matières de l'homme et de l'histoire.

Écrite à l'Est, son œuvre regarde l'Ouest : "Entre nous croît un mur, regarde ce qui croît sur ce mur". Car Müller vit "au cœur de l'abcès par où l'histoire toutes griffes dehors peut ressauter au visage de l'Europe". Berlinois de l'Est, il a toujours travaillé librement à l'Ouest, son œuvre est bâtie sur cette dualité.

Ses premiers textes comme *L'homme qui casse les salaires* (1956) ou *La construction* (1964) visent à une représentation critique des réalités économiques et sociales de l'Allemagne de l'Est, toute son écriture est largement traversée par l'histoire contemporaine et l'imaginaire de son pays.

Toutefois la majorité de sa production s'émancipe de ce contexte est-allemand en convoquant Homère, Sophocle, Shakespeare, Laoclos, Nietzsche pour interroger notre modernité. Ses rapports avec les textes anciens sont alors

envisagés comme un "dialogue avec les morts" : les réécritures qu'il propose ramènent le passé dans le présent, reconnectent des circuits interrompus et méditent sur les enjeux vivants qui les agitent, de façon à réactiver les possibilités encore en attente de ces textes.

Ni adaptations, ni versions contemporaines des mythes, ni paraboles, *Œdipe Tyran* (1965-66), *Philoctète* (1958-64), *Horace* (1968), *Héraclès 5* (1964), *Prométhée* (1967-68) s'entendent plutôt comme des dérives nouvelles à partir de très vieilles histoires connues de tous.

Nombre de ses pièces ont été créées à Paris : dès 1972, Bernard Sobel crée *Philoctète*, puis Matthias Langhoff en 1976. Mais s'il est un passeur essentiel de l'œuvre de Heiner Müller, c'est Jean Jourdeuil, qui dès 1979 traduit et met en scène *Hamlet-Machine* et *Mauser*. En traduisant et en portant à la scène nombre de ses pièces (*Paysage sous surveillance*, *La route des chars...*) Jean Jourdeuil va faire connaître les textes de Müller en France et bien au-delà de l'Hexagone. Il est l'artisan qui contribue à la publication de plusieurs recueils de pièces de Müller aux Editions de Minuit.

Au début des années quatre-vingt, Heiner Müller commence à mettre en scène certains de ses textes : *La Mission* (1980), sa réécriture de *Macbeth* (1982), *L'homme qui casse les salaires* (1988), *Hamlet-Machine* (1990), *Mauser* et *Quartett* (1991). En 1992, il devient membre du collectif de direction du Berliner Ensemble (fondé par Bertolt Brecht) et monte notamment *La Résistible Ascension d'Arturo Ui* (1995) de Brecht.

Pendant les dernières années de sa vie, Heiner Müller est particulièrement sollicité par les milieux théâtraux et musicaux, dans des circuits institutionnels ou plus alternatifs. Nombre d'artistes très différents, s'emparent des textes de Müller ; ainsi pour le théâtre Guy Rétoré (*Prométhée* - 1982), Philippe Adrien (*La Mission* - 1982), Patrice Chéreau (*Quartett* - 1985), Bob Wilson et dans le monde de la musique Pascal Dusapin, Wolfgang Rihm, Philippe Hersant, Georges Aperghis, le groupe rock Einstürzende Neubauten ou encore Heiner Goebbels.

APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE DE HEINER MÜLLER PARUTIONS FRANÇAISES

ETUDES ET ENTRETIENS

Erreurs choisies

Editions de l'Arche - 1988

Fautes d'impressions

Editions de l'Arche - 1991

Prétexte Heiner Müller

Cahier du Renard - 1992

Guerre sans bataille

Editions de l'Arche - 1996

L'hydre et l'ascenseur de Jean-Pierre Morel

Editions Circé - 1996

Entretiens Müller/Kluge (1)

Pouvoir et castration

Editions Théâtrales - 1996

Entretiens Müller/Kluge (2)

Profession arpenteur

Editions Théâtrales - 2000

Théâtre / Public : n° 56 et 87

Théâtre / Public : n° 160 - 161

MÜLLER FACTORY

Shakespeare Factory fut le titre choisi par Heiner Müller pour rassembler ses travaux autour de l'œuvre de Shakespeare. Il disait que, pour son théâtre, chaque traduction de Shakespeare s'apparentait à "une transfusion sanguine".

Nombreux sont les artistes d'aujourd'hui qui entretiennent le même rapport à l'œuvre de Müller. Depuis sa mort en 1995, il ne cesse de hanter de multiples pratiques artistiques bien au-delà de la sphère strictement théâtrale : des compositeurs, des plasticiens, des chorégraphes, des cinéastes se sont emparés de ses textes pour les associer à leur propre démarche de création.

Même s'il est désormais considéré comme un "classique", sans doute le plus important dramaturge européen depuis Brecht, il ne semble guère productif de lui rendre hommage à ce titre ou de lui édifier un monument. Ce que nous voulons, c'est explorer son étrange pouvoir de rayonnement au-delà du théâtre, suivre les ondes de choc provoquées par son œuvre, observer ce qui repousse sur sa tombe.

Si la **Müller Factory** se veut dialogue avec un mort, c'est pour mettre au jour l'avenir enterré avec lui.

L'équipe Scènes

La compagnie **Scènes** est associée au Théâtre de La Croix-Rousse. Dès 1995, année d'ouverture du théâtre, elle y joue *Hamlet*. Depuis, la fidélité ne s'est pas démentie. Philippe Vincent y a créé la plupart de ses pièces : *L'affaire de la rue de Lourcine*, *La Mission*, *Les bonnes* et *Waiting for Richard*. La saison dernière, il a mis en scène *Fatzer* de Brecht aux SUBSISTANCES en coproduction avec le Théâtre de la Croix-Rousse.

Cette *Müller Factory*, conçue dans le droit fil de cette collaboration artistique assez exceptionnelle, n'aurait pu voir le jour sans ce soutien fidèle aujourd'hui officialisé par une convention triennale avec la Ville de Lyon, Les Subsistances et le Théâtre de la Croix-Rousse.

TEXTES LITTÉRAIRES

Hamlet-Machine et autres textes
Editions de Minuit - 1979

La Mission et autres textes
Editions de Minuit - 1982

La Comédie des femmes
Editions Théâtrales - 1984

Germania mort à Berlin et autres textes
Editions de Minuit - 1985

La Bataille et autres textes
Editions de Minuit - 1988

Ciment et autres textes
Editions de Minuit - 1991

Philoctète
Ombre/Théâtre - 1994

Germania 3
Editions de l'Arche - 1996

Poèmes 1949-1995
Christian Bourgois Editeur-1996

L'opéra du Dragon
Editions Théâtrales - 2000

L'homme qui casse les salaires et autres textes
Editions Théâtrales - 2000

Anatomie Titus Fall of Rome,
un commentaire de Shakespeare
Editions de Minuit - 2001

ANATOMIE TITUS FALL OF ROME

UN COMMENTAIRE DE SHAKESPEARE

texte de **Heiner Müller (1986)**
d'après Titus Andronicus de William Shakespeare
traduction de l'allemand **Jean Louis Besson et Jean Jourdeuil**

mise en scène **Philippe Vincent**

collaboration artistique **Bertrand Saugier**
scénographie **Jean-Philippe Murgue**
costumes **Cathy Ray**
lumière **Hubert Arnaud**
images cinéma et vidéo **Pierre Grange**
montage et projection **Cécile Massa-Trucat**
musique **Daniel Brothier**
son **Emmanuel Sauldubois**
avec **Stéphane Bernard, Yves Bressiant, Daniel Brothier, Claire Cathy, Gilles Chabrier, Eva Dewel, Anne Ferret, Léonore Grollemund, Jean-Claude Martin, Laurence Olivier, Anne Raymond, Bruno Riner.**
avec la participation filmée de **Emile Abossolo M'bo Enzo Bressiant, Fabien Grenon, Samuel Hercule Jean Pierre Hollebecq et Cathy Ray.**

UNE NOUVELLE VICTOIRE DEVASTE ROME LA CAPITALE
DU MONDE LES DEUX FILS D'UN EMPEREUR MORT
TOUS DEUX SUIVANTS DE LEURS TROUPES DE NERVIS
FONT VALOIR LEUR PRETENTION AU TRONE VACANT
L'UN PAR LE DROIT DU PREMIER-NE
L'AUTRE SE TARGUE DE SON MERITE AU MILIEU
LA COURONNE IMPERIALE DANS LES FAIBLES MAINS
DU PLUS VIEUX DES TRIBUNS FRERE DU GENERAL
TITUS ANDRONICUS QUI DEPUIS DIX ANS
DIRIGE LA GUERRE CONTRE LES GOTHES
QUI VENUS DE LA FORET ET DE LA STEPPE
SE PORTENT EN MASSE AUX MANGEOIRES DES VILLES
DECIMES PAR LOUPS FAMINES TEMPETES

Coproduction Scènes : Théâtre de la Croix-Rousse, Comédie de Saint-Étienne, Théâtre de Gennevilliers, avec le soutien de l'Adami, du Festival d'Avignon, de la ville de St-Etienne et l'aide de la Spédidam. Ce spectacle a bénéficié de l'aide à la création dramatique du Ministère de la Culture (DMDTS).

Anatomie Titus Fall of Rome, un commentaire de Shakespeare
est édité aux **Editions de Minuit** (Mai 2001)

CRÉÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN FRANCE AU GYMNASSE AUBANEL
DANS LE CADRE DU FESTIVAL D'AVIGNON 2001 PAR LA COMPAGNIE SCÈNES,
ANATOMIE TITUS FALL OF ROME EST UNE PIÈCE MAJEURE D'HEINER MÜLLER.

“ DE LA FORET QU'ELLE ASPERGE DE SON SANG SURGIT LA BICHE DU JOUR COMMENTEE PAR SES CHASSEURS...”

Anatomie Titus Fall of Rome, Un commentaire de Shakespeare, comme Macbeth et Hamlet Machine, les deux autres pièces de la "Shakespeare Factory" de Heiner Müller, reprend et varie un genre ancien, la tragédie de la vengeance. Heiner Müller s'introduit et introduit son époque, la nôtre, dans le jeu, le récit, le projet de représentation de l'original shakespearien et compose ainsi une anamorphose, un palimpseste, démarche inhabituelle s'agissant d'écriture dramatique mais bien connue des peintres contemporains, de Picasso à Bacon.

Le *commentaire* déplace les accents, fait exploser au ralenti la forme shakespearienne. Les relations entre les personnages passent au second plan laissant place au dispositif de l'anatomie et au rêve de la chute de l'empire, *Fall of Rome*. A l'écriture dramatique mettant aux prises des individus, Heiner Müller substitue une écriture sérielle et chorale : Aaron est un cousin d'Othello et un frère de Caliban, un Caliban qui à défaut de pouvoir vaincre ses ennemis serait capable de causer leur perte.

Editions de Minuit / mai 2001

**" LE GÉNÉRAL TRANSFORME
SA FAMILLE EN MACHINE DE GUERRE
POUR LA GUERRE CIVILE " (H. M.)
LA FAMILLE MANGE SES MORTS**

I Le père (Titus le général Romain) / tranche sa main pour racheter ses fils / tue sa fille mutilée /

II La mère (Tamora reine des Goths) / fait poignarder son fils (noir / empreinte de son amant / noir) / dévore ses enfants / blancs / au repas de Titus / cuisinés par lui /

III Le fils (de Titus : Lucius) / passe dans le camp de l'ennemi / Romain et Goth / boucher cosmopolite / traître à toutes les patries /

IV La fille (de Titus : Lavinia) marche / avec la main arrachée de son père / entre ses dents à elle / les dynasties se gorgent de leur propre sang / comme si cette guerre / n'était que la tentative / archaïque / de maintenir un ordre héréditaire / même souillé de crimes et de perfidies / au pouvoir / dans la ville matricielle dévastée.

" THE HORROR THE HORROR THE HORROR "

extraits d'un texte de Sophie Lannefranque (mars 2001)

Depuis la création de sa compagnie Scènes à Saint-Étienne en 1988, **Philippe Vincent** travaille à inventer une forme dramaturgique radicalement contemporaine où les principes narratifs et esthétiques du cinéma viennent à la rescousse du langage théâtral. A la tête de ce que l'on peut considérer comme un collectif d'artistes, il explore une voie qui cherche à immerger le public à l'intérieur même de la fabrication théâtrale. Ses mises en scène sont constituées d'images fortes qui s'entrechoquent, d'une exploration des rapports voix/musique avec le plus souvent des musiciens sur scène, et des comédiens qu'il fait jouer sur le fil entre désincarnation et émotion. Formé à l'École de la Comédie de Saint-Étienne, il a basé un temps sa compagnie à Vénissieux à l'occasion d'un Chantier Müller en 99, il est aujourd'hui implanté sur Lyon. Intime de l'écriture de Heiner Müller, Philippe Vincent a travaillé sur neuf de ses pièces. Dernièrement, il a mis en scène *Fatzer* de Brecht qui fut au cœur des interrogations dramaturgiques de Müller. La mise en scène s'appuyait sur les quatre pierres angulaires de son univers : le théâtre, le cinéma, la musique et le bouleversement volontaire des repères tant sur la scène que dans la salle.

11 . 12 . 13 juin à 21 h
14 . 15 . 18 . 19 . 20 juin à 19 h
22 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 juin à 21 h
salle Paul Grémeret

TARIFS : 18,29 euros

13,72 euros étudiants de - 28 ans / groupes de 10 / + 65 ans

10,67 euros demandeurs d'emploi / - 20 ans

THAT CORPSE YOU PLANTED LAST YEAR IN YOUR GARDEN

Trois textes de **Heiner Müller**

Texte de rêve, Avis de décès, L'Homme dans l'ascenseur.

Mise en scène **Irène Bonnaud**

Scénographie **Claire Legal**

Musique **Emmanuel Dupart**

avec **Dan Artus, Sylvian Bruchon, Gaëtan Vourc'h**

Lumière **Pierre Grange**

Coproduction **Scènes / Compagnie 813**

Je suis entouré d'hommes qui me sont inconnus dans un vieil ascenseur dont la cage brinqueballe pendant la montée. Je suis habillé comme un employé ou comme un ouvrier un jour férié. J'ai même mis une cravate, le col me gratte le cou, je transpire. Quand je tourne la tête, le col me serre le cou. J'ai rendez-vous avec le chef (en pensée je l'appelle Numéro Un), son bureau est au quatrième étage, ou bien était-ce le vingtième ; à peine j'y pense, je n'en suis déjà plus sûr. L'annonce de mon rendez-vous avec le chef (qu'en pensée j'appelle Numéro Un) m'est parvenue au sous-sol, une aire très vaste avec des abris en béton et des panneaux indicateurs en cas de bombardement. Je suppose qu'il s'agit d'une mission qui doit m'être confiée. Je vérifie la position de ma cravate et resserre le nœud. J'aimerais avoir un miroir pour vérifier la position de ma cravate. Inconcevable de demander à un étranger comment est mon nœud de cravate. Les cravates des autres hommes dans l'ascenseur sont impeccables.

L'Homme dans l'ascenseur (extrait)

Irène Bonnaud

Metteur en scène, dramaturge, et traductrice de l'allemand. Ancienne élève de l'Ecole Normale Supérieure, docteur de l'Université Paris III, elle a notamment traduit Heiner Müller (*La Construction*, pièce publiée par les Editions Théâtrales, 2000), Hanns Eisler (*Johann Faustus*, Bourse de la Maison Antoine Vitez, 2001), Thomas Martin (*Le Journal*, pour la revue Théâtre / Public, février 2002), et a écrit de nombreux articles sur le théâtre et l'écriture contemporaine, en particulier pour les revues *Vacarme* et *Frictions* ; elle a participé à plusieurs publications collectives sur Heiner Müller en France et en Allemagne et prépare la publication d'un livre sur Brecht (*Brecht, période américaine*).

Elle prépare la création française de *Tracteur* de Heiner Müller pour la saison 2002/03 (Théâtre de Vidy-Lausanne E.T.E. / Théâtre de la Bastille / C.D.N. Dijon-Bourgogne).

Texte de rêve, octobre 1995 est l'un des derniers textes écrits par Heiner Müller : récit de rêve, il met aussi en scène la mort prochaine de son auteur.

Avis de décès a été écrit vers 1975 et revient sur le suicide de sa femme Inge Müller (1966), un souvenir de fin de guerre (1945, dans le Mecklembourg) et des images de l'enfance de l'auteur.

L'Homme dans l'ascenseur est un texte de prose autonome écrit en 1978, intégré par la suite à la pièce *La Mission*. Selon l'autobiographie de Müller, il aurait été écrit à la suite d'une convocation de l'auteur par le président de la RDA, E. Honecker.

La réunion de ces trois textes, qui oscillent entre le récit de rêve et la confession, cherche à faire apparaître une ligne de force de l'œuvre de Müller : l'apparition de l'auteur sur la scène du théâtre, dans la lignée du théâtre à la première personne inauguré par Strindberg. De la photographie de l'auteur, affichée puis déchirée dans *Hamlet-Machine*, à la présence de Müller lui-même sur la scène du Petit Odéon pour le spectacle *Heiner Müller-De l'Allemagne*, mis en scène par J. Jourdeuil et J.F. Peyret, Müller est l'un des auteurs de théâtre qui s'est écarté le plus résolument de la forme du drame dialogué pour explorer un théâtre autobiographique, fondé sur la mémoire de l'auteur, dans lequel les personnages ne sont plus que des projections et des dédoublements de lui-même.

Chez Müller, il n'est pas rare de voir l'écrivain dans le rôle du bureaucrate (et inversement). La table pour écrire et le papier sont leurs instruments de travail communs. Deux motifs reviennent sans cesse : l'homme derrière sa table pour écrire et l'homme contemplant les catastrophes du monde depuis un seuil ou une fenêtre, n'y prenant pas part lui-même, jouissant plutôt du spectacle de la souffrance. Müller est loin de prétendre pouvoir parler au nom des morts ou au nom des victimes. Il se met en scène au contraire dans le rôle de l'assassin. Regard qui surveille et manipule les êtres, héros livrant un combat contre lui-même, bureaucrate désorienté ou impitoyable, les personnages müllériens conduisent à un autoportrait de l'auteur, à une autocritique, ou à ce genre théâtral nouveau, l'autodrame.

Les textes de Müller se présentent comme des récits de cauchemar. Les motifs sans cesse présents de la naissance et de la mort, du meurtre et de la culpabilité donnent l'impression d'entrer dans le cerveau de l'auteur, dans sa mémoire et dans ses rêves.

Irène Bonnaud

7. 8 juin
10. 11. 12. 13. 14. 15 juin à 19 h
la boulangerie

TARIFS : 10,60 euros / 7,60 euros

MON PAYS EN PIÈCES II

Texte de **Thomas Martin**

Mise en scène **Philippe Vincent**

avec **Anne Ferret**
Fabrice Pierre, Philippe Vincent
Photographies pour l'animation vidéo
Francesca Hauser
Musique **Patricia Wyder**
coproduction **Scènes**
Comédie de Saint-Etienne

“DESCRIPTION D'UN REVE : POUVOIR VOLER
OU REFLEXION D'UN PILOTE DE CRASH

J'étais le dernier des humains
Le parc seulement un refuge avant le dernier transport
Dans un autre monde, le journal
Mon billet d'embarquement, juste un geste d'adieu”

Derrière l'histoire qui s'effondre, comme un mur de 89,
l'enthousiasme nous fait oublier l'histoire des ouvriers
qui avaient, sans savoir forcément pourquoi, bâti ce mur
et, qui derrière s'étaient entraînés à vivre.

Cette performance sera présentée
à la Comédie de Saint-Etienne (C.D.N.) le 10 mai 2002.

Le texte *Mon pays en pièces II* est publié dans
le numéro 160-161 de Théâtre / Public consacré à Heiner Müller

Thomas Martin, né en RDA à la fin des années 60, a rencontré Heiner Müller alors qu'il travaillait au Deutsches Theater au moment de l'effondrement de l'Etat est-allemand. À la lecture de ses premiers textes, Müller l'a immédiatement encouragé à se consacrer entièrement à l'écriture. Il écrit depuis régulièrement des essais dans le journal Freitag, des poèmes, et des pièces de théâtre : citons par exemple *Drapeaux noirs*, une adaptation du roman de Strindberg, créée par Frank Castorf, le directeur de la Volksbühne de Berlin, en mars 1997 au Théâtre d'Etat de Stockholm. Philippe Vincent a rencontré Thomas Martin à Paris en novembre 2002 à l'occasion des représentations d'*Anatomie Titus* au Théâtre de Gennevilliers. Philippe Vincent créera en 2003/04 la pièce de Thomas Martin *Drapeaux Noirs* d'après Strindberg. Thomas Martin participera ensuite à un collège d'écriture qui réunira Sophie Lannefranque, Pierre Grange, Irène Bonnaud, Anne Ferret et Bertrand Saugier, autour du projet "Une Orestie" d'après Eschyle.

Thomas Martin walking in Berlin

avec en prologue

JE NE SUIS PAS HEINER MÜLLER

un texte de **Sophie Lannefranque**

L'histoire appartient-elle à ceux qui l'ont vécu ?
Peut-on acheter ce que l'on ne connaît pas ?
Que pouvons nous dire, nous, pauvres bourgeois, après ceux qui ont véritablement fait l'histoire de notre vingtième siècle, du gaz moutarde de la première guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin, en passant par la construction du socialisme en RDA.

"Me voici / une / sur la scène de l'histoire /
brève apparition / j'avance /
Parfois je me retourne / et je regarde /
derrière moi / si je fais une trace /
et je vois / derrière moi / la neige immaculée /
le silence / et puis..."

Je ne suis pas Heiner Müller (extrait)

Sophie Lannefranque, née en 1972, est auteur, metteur en scène et comédienne. Elle dirige le Théâtre du Cri installé à Saint-Etienne depuis 1996. Sept spectacles ont été montés par cette équipe : *Ventre Amérique*, *Les Purs*, *Murders Visions*, *Camisoles Camisoles*, *Les hommes naissent et demeurent...* et *Trois dramuscules* de Thomas Bernhard. Elle est, avec Thomas Martin et Pierre Grange, auteur associés à la Compagnie Scènes. *Sleeping*, une commande faite à Sophie Lannefranque, sera créée en parallèle avec *Drapeaux Noirs* pièce de Thomas Martin pour la saison 2003/2004.

Philippe Vincent, voir *Anatomie Titus* pages 6 / 7.

22 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 juin à 19 h
la boulangerie

TARIFS : 10,60 euros / 7,60 euros

CLOSE-UP

**Les bleues pour les enfants
Les jaunes pour les cochons
Les rouges pour la bien aimée
Les blanches pour les morts**

Chorégraphie **Wanda Golonka**

avec Jennifer Minetti, Nicola Gründel,
Véronique Dubin, Saskia Schwarz

CLOSE UP EST UNE EXPÉRIENCE THÉÂTRALE
QUI MÊLE PERFORMANCE, VIDÉO ET DÉBAT.
ELLE CHERCHE AINSI À RENDRE COMPTE DU
PROCESSUS DE CRÉATION DU SPECTACLE
" LES BLEUES POUR LES ENFANTS... "
ET DEVIENT ELLE MÊME UNE FORME
THÉÂTRALE ORIGINALE.

Vorhang Wanda Golonka

Wanda Golonka est née à Lyon en 1958. Après avoir travaillé comme danseuse, notamment sous la direction de Pina Bausch, elle crée sa propre compagnie "Neuer Tanz", en 1986. Ces dernières années, elle était en résidence au Marstall / Bayerisches Staatsschauspiel de Munich, où elle a signé plusieurs créations autour des textes de Samuel Beckett et Marguerite Duras. En 1995, elle a reçu le "Deutscher Produzentenpreis für Choreographie". Elle est aujourd'hui chorégraphe associée au Schauspiel Frankfurt où elle vient de créer *A very long silence* autour du texte *4h48 Psychose* de Sarah Kane.

Laboratoire/Performance

En 2001, la danseuse et chorégraphe lyonnaise Wanda Golonka (qui travaille depuis plus de 20 ans en Allemagne) a créé à Francfort une œuvre chorégraphique autour des poèmes et des textes "autodramatiques" de Heiner Müller : "*Les bleues pour les enfants/Les jaunes pour les cochons/Les rouges pour la bien aimée/Les blanches pour les morts*". Réunissant huit danseurs, le groupe de rock "Sentimental Bourreau", et deux figures importantes du théâtre européen, Jennifer Minetti et André Wilms, le spectacle est une tentative audacieuse de croiser danse, littérature, théâtre et musique autour des textes de Müller. Conçu en fonction de la grande scène du Schauspiel Frankfurt, il était difficilement transportable. Mais pour sa ville natale, Wanda Golonka a accepté de venir présenter son laboratoire de création sous la forme d'une performance spécialement conçue pour La Müller Factory.

samedi 8 juin à 21 h
salle Paul Grémeret
réservation indispensable
entrée libre

HAMLET-MACHINE

Texte **Heiner Müller**

mise en scène **Dominik Barbier**

complicité artistique **Jean Jourdeuil**
avec **Philippe Vincent, Kader Baraka** et **Giovanna Velardi**
et les voix de **Michelle Kokosowski**
et **Muriel Roland, Julie Bousquet**

Musique **Kasper Toeplitz**
musiciens **Kasper T.Toeplitz, Didier Casamitjana,**
Laurent Dailleau

Vidéo et infographie **Dominik Barbier, Anne Van den Steen,**
Cathy Vogan, Stéphane Moinet et **Patrick Zanolì (CICV)**

Scénographie **Dominik Barbier**
Chorégraphie **Giovanna Velardi**
Conseil artistique **Anne Van den Steen**
Direction technique **Laurent Poutrel**
Création lumière **Pascale Bongiovanni**

Régie vidéo **Maxime Giacometti**
1er assistant à la mise en scène **Sebastian Saulevitz**
Création Costumes **Cathie Cappeau**
Chargée de Projet **Dominique Raybaud-Lançon**
Coordination et Développement **Jérôme Dorvault**

Production **Fearless Medi@terranée**

Coproductions Système Friche Théâtre (Marseille) / GMEM (Marseille)
Compagnie Jean Jourdeuil (Paris) / Compagnie Scènes (Lyon)
World Wide Vidéo Festival (Amsterdam) / C.I.C.V Centre Pierre Schaeffer
EVIL productions / Perfect Technologies
Avec le soutien de la DRAC PACA / Conseil régional PACA

Dominik BARBIER est né en 1957 à Paris. Diplômé de l'Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il est plasticien et musicien de formation. Son domaine de création est le champ "protéiforme" des arts électroniques : créations vidéos (*Father shark, J'étais Hamlet, Twice the univers, L'œuvre inquiétante...*), sculptures et installations vidéos et interactives (*Ophélie, Medea, Le tombeau du poète, Le veilleur...*), spectacles et scénographies (*No way buster project...*), multimédia et formes nouvelles (*Deadlines/Songlines...*).

En 1992, il rencontre Heiner Müller, découvre ses textes dramatiques et ses poèmes. Il sait que cette rencontre va désormais bouleverser son travail. Une complicité artistique s'établit entre les deux hommes, brutalement interrompue par la mort de l'écrivain en 1995.

Depuis plusieurs années il développe une recherche sur la création en Territoires Hybrides (créations à la frontière des arts électroniques, du concert et des spectacles vivants) : *L'Accouchée, Nouvelle Vague, Bugarrigarra...*

Dominik Barbier est, par ailleurs, enseignant à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille et directeur de FEARLESS MEDI@TERRANÉE (Centre international de création et de formation dans les arts électroniques) depuis 1997.

HAMLET-MACHINE EST UNE
INSTALLATION-SPECTACLE
AU CROISEMENT DU THÉÂTRE ET
DES TECHNOLOGIES DE L'IMAGE ET DU SON

Depuis sa création en français (1979), *Hamlet-Machine* est devenu emblématique de l'écriture müllérienne, de sa remise en question de toute forme d'art et de représentation, de son pouvoir aussi d'arracher un texte à l'impossibilité de l'écrire. Car la plus célèbre pièce de Müller repose sur un échec : celui d'écrire un drame shakespearien (*Hamlet*) dans le monde socialiste, sur la guerre froide et le soulèvement de Budapest.

Né d'un premier projet avec Heiner Müller et interrompu par la mort de l'auteur, *Hamlet-Machine* poursuit la réflexion de Dominique Barbier sur l'invention d'une forme de scénographie électronique autour de l'œuvre de l'écrivain, entreprise depuis 1996.

Le projet s'appuie sur une analyse nouvelle du texte proposé par J. Jourdeuil, à partir des manuscrits -inédits- de Müller. Kasper T. Toeplitz est le compositeur de la musique, qui donnera au spectacle la dimension supplémentaire d'un concert «live».

14 . 15 juin
17 . 18 . 19 . 20 juin à 22 h 30
cour couverte

TARIFS : 10,60 euros / 7,60 euros

UNE ÉPURE

VARIATIONS À PARTIR DE LA TEMPÊTE

"VA, ARIEL, FAIS TAIRE CETTE TEMPÊTE
ET JETTE SUR LE RIVAGE CEUX QU'ELLE A STUPÉFIÉS.
IL ME LES FAUT VIVANTS POUR QUE JE LES TUE."
Heiner Müller

LECTURE CONCERT POUR UN PIANISTE ET UN COMÉDIEN

Textes de **Jean Jourdheuil, William Shakespeare et Heiner Müller**

Mise en scène **Jean Jourdheuil**

Musicien **Stéphane Leach** (piano)

Jeu **Marc Barbey**

Le texte de Jean Jourdheuil sera publié en mai 2002 par la revue Frictions.

Jean Jourdheuil

Auteur, universitaire, metteur en scène.

Passeur de l'œuvre du dramaturge allemand, il a contribué à la publication des textes de Müller aux Editions de Minuit (Paris). Il a assuré la traduction de nombreux de ses textes, notamment celle d'*Anatomie Titus Fall of Rome*, publié en juin 2001, aux Editions de Minuit.

Parallèlement, il mène depuis plusieurs années une activité éditoriale très importante autour de l'œuvre de Müller. Il a notamment réalisé les numéros spéciaux de la revue " Théâtre / Public ", consacrés à H. Müller.

Depuis 1982, Maître de conférences en études théâtrales à l'Université de Nanterre-Paris X, il a publié de nombreux essais sur le théâtre. Dernière publication : *Un théâtre du regard, Gilles Aillaud : le refus du pathos*, parution chez Christian Bourgois, 2002.

Cofondateur avec Jean-Pierre Vincent du Théâtre de l'Espérance, Jourdheuil incarnera jusqu'en 1974, la figure du dramaturge, collaborateur littéraire et philosophique du metteur en scène mais qui prend lui-même une part décisive dans le processus de création du spectacle. A partir de ce moment, Jean Jourdheuil signe lui-même des mises en scène, il découvre alors l'œuvre dramatique de Müller et la porte à la scène : *Mauser, Hamlet-Machine* (1979), *Heiner Müller - De l'Allemagne* (1983), *Paysage sous surveillance* (1987), *Hamlet-Machine, Rivage à l'abandon / Matériau Médée / Paysage avec Argonautes, Quartett* (Festival d'Avignon - 1991), *Germania 3* (création à Lisbonne -1997).

lundi 17 juin à 19 h
atelier 1
réservation indispensable
entrée libre

JE SUIS UN CHIEN QUI SUIT H.M.

MISE EN VOIX DES TEXTES DU LIVRE "L'USINE MÜLLER" PAR LA CIE SCENES

PERFORMANCE LECTURE

Textes de **Pierre Alferi, Sylvain Bruchon, Eduarda Dionisio, Christophe d'Hallévillée, Didier-Georges Gabily, Rodrigo Garcia, Sophie Lannefranque, Joris Lacoste, David Lescot, Thomas Martin, Jorge Silvia Melo, Mathieu Mevel, Yves Pages, Mohamed Rouabhi, Einar Schleaf...**

Avec **Stéphane Bernard, Yves Bressiant, Claire Cathy, Gilles Chabrier, Eva Dewel, Anne Ferret, Jean-Claude Martin, Anne Raymond, Bruno Riner, Philippe Vincent** et la participation de **Claire Rengade** avec la présentation *Du Chien* extrait du *Roi Lear* de **Rodrigo Garcia**.

"LE CHIEN OBÉIT,
LE CHIEN NOUS AIME SANS POSER DE QUESTIONS.
C'EST LEAR QUI PARLE. A CAUSE DE SES FILLES,
LES MAUVAISES, INSÉPARABLES, SOEURS DE CENDRILLON."

lundi 24 juin à 21 h
la boulangerie
réservation indispensable
entrée libre

MARK LAMMERT

peintre et scénographe
"Travaux sur papier"

PREMIÈRE EXPOSITION EN FRANCE

Mark Lammert peintre.

Né à Berlin-Est en 1960, il a étudié à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Weissensee, puis auprès de Werner Stötzer à l'Académie des Arts de Berlin. Ces dernières années, il a reçu plusieurs prix, comme le Wilhelm-Höpfner-Preis de la Winckelmann-Gesellschaft, le prix d'art graphique de la Kunstmesse de Dresde et le prix Käthe Kollwitz de l'Académie des Arts de Berlin.

Mark Lammert s'est fait connaître au théâtre à partir de 1992 quand Heiner Müller, appelé à la direction du Berliner Ensemble, l'a fait nommer conseiller artistique. Interrompant sa collaboration avec le célèbre décorateur Erich Wonder, Müller a voulu alors confier les espaces scéniques de ses mises en scène à des peintres, comme Jannis Kounellis (en 1991) et Mark Lammert. Ce dernier a ainsi réalisé au Berliner Ensemble la scénographie de *Fatzer / Tracteur* (mise en scène de Müller - 1993), de *Germania 3* (mise en scène interrompue par la mort de l'auteur - 1995), de *Philoctète* (mise en scène de Josef Szeiler - 1995). Ce travail s'est poursuivi avec la scénographie de *Germania 3* mis en scène par Jean Jourdeuil à Lisbonne (1997).

Mark Lammert est une figure importante de la jeune peinture allemande. Il présentera aux Subsistances sa première grande exposition en dehors des frontières de son pays. C'est à cause de son œuvre picturale que Müller avait voulu qu'il intervienne au théâtre, et c'est son travail de peintre que nous voudrions montrer à Lyon. Ses toiles se présentent ces dernières années comme des conjurations presque archaïques du corps humain. La consistance du corps occupe le fond de chaque tableau comme une lumière matérialisée ou un signe de finitude organique. D'une certaine façon, au-delà de sa tendance à la concentration abstraite, Lammert explore encore les possibilités de représenter l'humain. Il est secrètement figuratif, non dans l'imitation d'une forme, mais dans la matérialité même de l'œuvre.

Un univers pictural nourrit de littérature

Dès ses premières œuvres exposées dans le milieu des années 80, il revendique un rapport étroit et intime avec l'Histoire. Une série marquante de portraits représentant des personnalités artistiques et intellectuelles de son temps témoigne d'une prise de position contre cette croyance en la "fin de l'Histoire" qui s'est amplifiée par la suite avec la chute du Mur. Cependant Mark Lammert n'est pas tombé dans le piège d'un style codé, tel que l'imposait le réalisme socialiste à l'Est. Il a su au contraire défendre cette idée chère de l'autonomie de l'art tout en revendiquant la figure, la figuration et son corollaire, le sujet, comme mode d'expression pictural fort. Il a ancré celle-ci dans la dimension immédiatement historique du présent, ainsi que dans les blessures du XXème siècle, ce passé récent. Plus que les autres artistes de sa génération, son univers graphique et pictural s'est également nourrit de la littérature et la **philosophie contemporaine, avec notamment des auteurs comme Hemlin et Müller. Les sujets chers à Müller (la mise en question des conditions naturelles et sociales de l'existence humaine) ont trouvé leur résonance dans cette peinture méthodique et rationnelle. Celle-ci est tout sauf lamoyante ou complaisante, même quand elle offre des images de chair et de sang. Pourtant si la manière de Mark Lammert demeure toujours plus lyrique que dramatique - plus proche en définitive du poète Célan que du dramaturge Müller - c'est peut-être parce qu'elle prend sa source dans cette simplicité et cette pureté qui accompagnent parfois les transports de l'âme. La démarche artistique de Mark Lammert rejoint ainsi la quête d'une conscience de soi par le biais de l'art.**

exposition du 7 au 29 juin
de 13h00 à 19h00
plateau 2
sauf dimanches 9, 16, 23
vernissage le 07 juin à 17 h
entrée libre

OPHÉLIA

FRAGMENT D'UNE INSTALLATION

Conception et direction **Dominik Barbier**

Texte original **Heiner Müller**

Musique **Kasper T. Tøplitz**

Voix **Michelle Kokosowski, Muriel Roland, Julie Bousquet**

Casting **Christina Terzoli/ Cathy Vogan / Simonetta Cargioli**

Production **EVIL production**

Soutien **CICV Centre Pierre Schæffer / Fearless Medi@terrannée**

Ophélie est une installation vidéo inspirée des textes et manuscrits -inédits- de la pièce de Heiner Müller : *Hamlet-Machine*.

Durant un an (1994/95), Barbier et Müller ont travaillé ensemble à la création d'un spectacle au croisement du théâtre et des arts électroniques. Cette production s'est arrêtée brusquement à la mort du poète, une semaine avant le début des répétitions. À partir des matériaux issus de cette collaboration, Dominik Barbier a conçu une série d'installations et de créations vidéos intitulée : *La Cité des morts*, un projet motivé par la question du dialogue avec les morts. *Ophélie* s'inscrit dans le cadre de cette série.

L'installation *Ophélie* est conçue comme une chambre funéraire, un espace hors du temps, un lieu purgatoire où le spectre d'une femme qui a détruit sa maison, qui met le feu à sa prison, gronde.

La chambre est sombre. Les murs de la chambre sont noirs. Le sol est noyé d'eau. Au dessus, presque invisible et suspendu dans l'air un cercueil d'où une voix s'échappe sourdement. Un pont rouge conduit le spectateur au centre de la pièce. Un visage-monstre ou femme-affleure mystérieusement à la surface de l'eau. De chaque côté des moniteurs posés sur des socles émergent de l'eau : silhouettes hiératiques d'un chœur. Des mots, des morceaux de phrases apparaissent puis se fondent sur le mur noir en face. Le visage disparaît dans l'eau noire. Un grondement violent surgit des tours latérales. Tout s'enflamme.

L'EUROPE DE LA FEMME.
ENORMOUS ROOM OPHÉLIE.
SON CŒUR EST UNE HORLOGE.
OPHÉLIE
(Chœur/Hamlet)

du 14 au 20 juin de 13 h à 19 h
cour couverte
sauf dimanche 16
entrée libre

SEARCH FOR HEINER MÜLLER TOOK 0.11 SECONDS FOR ABOUT 27,700 RESULTS

Conception **Dig, Ding, Dong**

Olivier Bouton, Vincent Delpeux, Bertrand Saugier,
Frédéric Saura et Pascal Thivillon

Avec Anne Ferret, Régis Rasmus

Le texte **PAYSAGE SOUS SURVEILLANCE** de Heiner Müller est choisi comme matériau de travail.

Ici, le travail est commencé. Il se déroule en deux phases, la PHASE UN et la PHASE DEUX.

La **PHASE UN. Dans l'espace public, Lyon, du 8 avril au 7 juin 2002.** le travail du matériau, confronté à la relecture, la transposition, le décalage, le remontage, la trahison, la mise en image, en scène, en danger. En diffusion permanente et directe, médiatique (affichage, tract, intervention urbaine, lecture, courrier, colportage, ...), MÜLLER sous dissection. Notre paysage réel et présent sous surveillance. Notre monde par-delà la mort.

La **PHASE DEUX. Aux Subsistances, du 7 au 29 juin 2002.** Un espace et un temps investi à l'aide d'images, de textes, de sons, de formes et d'événements physiques. Un paysage. Un monde. En vie, sans contrôle. A investir et à scruter. Une expérience. Une chose. Advenue et qui advient.

DIG, DING, DONG est né à Lyon en Janvier 2000.

De formation artistique, les membres de ce collectif se consacrent à la recherche sur l'image, l'objet, l'espace, et leurs processus de construction, d'application et de diffusion.

Réalisations récentes : *The Meat*, exposition "A la surface des villes", Buenos Aires, sept 2000. *Nous Voici Nous Voilà*, Vaulx en Velin, Février 2001. *Expos LMX, Etapes 2&3*, Marseille, Le Mans, Nantes, 2001/2002. *Combustion lente*, installation vidéo, mars 2002.

ANNE FERRET comédienne.

RÉGIS RASMUS danseur, chorégraphe.

JE T'AI POURTANT DIT steppe et savane ciel bleu deux nuages le plus gros à gauche sur la droite trois arbres tronc contre tronc la maison au premier plan du béton une fenêtre une porte un arbre devant la maison une coupe en verre sur une table de jardin à demi dans l'ombre de l'arbre six ou sept fruits la table les pieds en croix le soleil au zénith, sur une branche un oiseau une femme partie droite de l'image sa tête coupe la chaîne des montagnes cheveux longs et bouclés un manteau de peau sur un chemisier élimé une main à la hauteur du sein gauche entre arbre et femme l'unique fenêtre grande ouverte les rideaux volent au-dehors l'homme dans l'ouverture de la porte dans sa main droite un oiseau le bec de l'oiseau s'ouvre grand le squelette de son congénère fixé au mur visible dans le rectangle de la fenêtre la table avec dessus la coupe de fruit et le verre de vin renversé brisé un liquide noir coulant sur la table se répand par terre en flaques devant la chaise au grand dossier ses quatre pieds à mi-hauteur attachés par une ficelle une deuxième chaise derrière l'arbre à droite le dossier cassé **DE NE PAS REVENIR** steppe et savane ciel bleu deux nuages trois arbres la maison du béton une fenêtre une porte un arbre une coupe en verre sur une table le soleil un oiseau une femme une main à la hauteur du sein gauche l'homme dans sa main droite un oiseau squelette de son congénère fixé au mur le verre de vin renversé liquide noir par terre en flaques la chaise quatre pieds une deuxième chaise dossier cassé **QUAND ON EST MORT** steppe savane ciel nuages arbres maison béton fenêtre porte arbre coupe verre table soleil oiseau femme main homme main oiseau squelette mur verre vin liquide noir terre flaques chaise chaise **ON EST MORT.**

intervention urbaine du 8 avril au 7 juin
installation évolutive du 7 au 29 juin / plateau 4
sauf dimanches 9, 16, 23
performance samedis 8 & 29 juin de 13 h à 19 h
entrée libre

KERNEL

POUR TROIS MUSICIENS,
LUMIÈRE, ÉLECTRONIQUE

Composition de **Kasper T. Toeplitz**
Commande du GMEM

Didier Casamitjana Tam, Grosse caisse, Ordinateur
Laurent Dailleau Theremin, Ordinateur
Silvère Sayag Lumière, Ordinateur
Kasper T. Toeplitz Basse électrique, Ordinateurs

Durée : environ 1 heure

Instruments hybridés par les ordinateurs - Basse électrique / ordinateur, Theremin / ordinateur, Percussions / ordinateur.

Lumière comme un instrument supplémentaire - muet et hybridé par ordinateur, aussi. Tous réunis - en réseau, câblés - pour ne faire qu'une entité, un corps sonore mutant. Serré sur son noyau - kernel - et s'en détachant par explosions ; couleurs de bruits et sons purs, droits. Flot sonore mouvant, en accélération immobile et perpétuelle. Exténuant.

Kasper T. Toeplitz, compositeur, bassiste électrique, est une singularité dans le paysage contemporain. D'origine polonaise, c'est l'audition du groupe Swans et d'une œuvre de Penderecki qui a décidé Kasper T. Toeplitz à passer de sa pratique de guitare basse au cœur du mouvement rock alternatif à l'étude de la composition, en France et à New York. Son engagement parallèle constant comme musicien et improvisateur, en particulier dans la danse contemporaine (Emmanuelle Huynh, Myriam Gourfink), l'a placé en quelques années parmi les plus remarquables compositeurs d'aujourd'hui.

Kasper Toeplitz a fondé Sleaze Art, un orchestre à noyau permanent de 7 guitares électriques, où se retrouvent les plus singuliers instrumentistes du rock français. Sleaze Art s'est élargi à 29 musiciens pour une "sculpture sonore" réalisée à la Fondation Cartier en 96.

Kasper Toeplitz continue d'autre part à pratiquer la guitare basse électrique, sur un répertoire écrit (Varèse) ou des œuvres personnelles. À la frontière du rock, mais renouvelant sur un répertoire d'aujourd'hui la tradition d'engagement des compositeurs dans leur propre musique, il se produit seul ou, comme actuellement, en France et à l'étranger, avec la danseuse et chorégraphe Myriam Gourfink. Il a fait de nombreuses lectures avec François Bon avec une guitare basse, depuis la publication de *Parking*.

mercredi 19 juin à 19 h
la boulangerie

TARIF UNIQUE : 7,60 euros

ICH SCHEIßE AUF DIE ORDNUNG DER WELT III JE CHIE SUR L'ORDRE DU MONDE III

Textes de **Heiner Müller**

Lettres, poèmes de Heiner Müller, extraits de textes de Germania 3, Hamlet-Machine, La Route des Chars...

Louis Sclavis : clarinettes, saxophone et percussions

Philippe Vincent : acteur

Production **Scènes**

Coutumier des textes de Müller comme comédien et metteur en scène, Philippe Vincent rencontre Louis Sclavis dans ce spectacle musical où leur talent respectif d'improvisateurs mêlent textes et musiques. Compositeur libre et audacieux puisant aux sources du jazz comme des musiques ethniques, capable de jouer la musique de l'instant, Louis Sclavis rentre en interaction avec un florilège de textes de Heiner Müller interprétés par Philippe Vincent.

Si nous avons un théâtre, ce sera un théâtre de la résurrection (qui suppose naturellement la mort quotidienne) ; pour travail, la conjuration des morts ; pour recrues dans la troupe, des fantômes qui, après la représentation, devront retourner dans leur tombe jusqu'à la dernière représentation, une première du troisième type ; pour décor, un guide touristique à travers les paysages d'au-delà la mort, où les causalités sont délivrées du cancer de la résurrection. Même les limites de la vitesse sont supprimées : l'arrêt est explosion, l'explosion arrêt. L'œil du cyclone n'a pas de paupières. (...) Nous décrivons la route des chars, ces éléphants d'Hannibal réincarnés, des champs de bataille de la Première Guerre mondiale, en passant par Stalingrad, le rêve allemand du pôle Sud, jusqu'à Berlin, avec changement de distribution, et à la FORCE DU DESTIN sur la scène de l'opéra (...) La migration des mâles du XXe siècle, sur la piste des chaînes et des bombes, depuis les épouvantes de l'inflation jusqu'au bordel de Bangkok (NOTRE MERE EST UN TANK, ELLE NE PEUT NOUS PROTEGER). Hamlet, le jeune camarade ressorti de la fosse à chaux, qui, lorsque ses bombes sont épuisées, empile les grands édifices déserts de la pensée pour en faire une rampe de lancement vers la supernova de

Dante ; pour boussole il a Shakespeare (qu'un dicton des environs de Vienne appelle LA LOCOMOTIVE QUI DECOLLE). Le coût avec la machine, qui garantit l'immortalité, la révolte de la machine, qui veut mourir et les joies de l'amour à 100 têtes. Parfois nous serons forcés de nous mettre le masque de Gorgone, la lumière qui rend aveugle, l'ombre qui a mangé la lumière (le soleil fond sur la langue) aucun œil ne saurait tout voir. Et tous les dimanches nous montrerons l'invisible.

A l'heure actuelle, sous ses deux espèces, cynique ou nostalgique, le théâtre de la restauration compte les cafards derrière le quatrième mur ou interprète les petites fleurs sur le papier des tapisseries, aux acclamations d'un public crétinisé et d'une critique volontairement débile. Quand le théâtre perd son mordant, ce sont les dentistes qui occupent la salle. Mais cela ne nous concerne plus.

Heiner Müller, *Lettre à Erich Wonder*

lundi 17 juin à 21 h
salle Paul Grémeret
réservation indispensable
TARIFS : 13,70 euros / 10,60 euros

CINÉMA / VIDÉO

PROJECTIONS

FATZER THÉÂTRE / CINÉMA, LES SUBSTANCES, Lyon juin 2001

J'ÉTAIS HAMLET

un film écrit et réalisé par **Dominik Barbier** (1995)
Projet initié par l'Académie Expérimentale des Théâtres Directrice : Michelle Kokosowski Avec la participation de : Heiner Müller, Jean Jourdeuil, Solveig Dommartin, Jon Evans, Knut Gerwers, Barbara Hahn, Juliette Leusink, Andreas Leusink, Brigitte Maria Mayer, Klaus Stiller, Renate Tazsman.
(Vidéo / couleur / 73 minutes)

Documentaire de création, portrait fragmenté d'Heiner Müller dans Berlin. Une réflexion sur le théâtre et son rôle, sur l'écriture et la vie, la mort, l'Allemagne, l'histoire, la mémoire et l'oubli. À travers une vision dont le "pessimisme historique" lui coûta cher, sont évoqués les trois Berlin d'Heiner Müller : celui de Bertolt Brecht, celui du passé nazi, celui de la mort de la RDA et de la réunification de l'Allemagne.

MAUSER

Film de **Philippe Vincent** (1999)
d'après la pièce de Heiner Müller
Image : Pierre Grange, Musique : Daniel Brothier, Son : Emmanuel Sauldubois, Avec : Yves Bressiant, Claire Cathy, Anne Ferret, Jean-Claude Martin, Anne Raymond, Philippe Vincent et les chœurs de l'école de musique de Vénissieux. Production Scènes
(Super 16 / N&B / 40 minutes)

Ce film, tiré d'une pièce de Heiner Müller écrite en 1970, montre, sous la forme d'un procès stalinien la condamnation à mort d'un homme qui fut bourreau au service de la révolution. Ne pouvant plus tuer, il est accusé par la révolution d'être devenu son ennemi. Le pain quotidien de la révolution est la mort de ces ennemis.

FATZER BANDE ANNONCE DE 6 MINUTES

Film de **Philippe Vincent** (2002)
d'après un texte inachevé de Bertolt Brecht
Image : Pierre Grange, Musique : Daniel Brothier, Son : Emmanuel Sauldubois, Montage : Cécile Massa-Trucat, Costumes : Cathy Ray, Décor : Jean-Philippe Murgue, Avec : Fabien Grenon, Anne Ferret, Samuel Hercule, Bruno Riner, Philippe Vincent... Production Scènes
(Super 16 / N&B)
"En 1917, à Mülheim sur la Ruhr s'est déroulée, aux temps dénués de toute morale de la Première Guerre mondiale, une histoire entre quatre hommes qui, pour s'être terminée par leur perte totale, n'en dévoila pas moins, au milieu du meurtre, du parjure et de la pourriture, les traces sanglantes d'une sorte de nouvelle morale".
Bande-annonce du film tourné en 2000/01, lors du réseau Fatzter Théâtre / Cinéma. Il sera présenté dans son intégralité en décembre 2002, puis projeté aux journées Brecht à Berlin en février 2003.

THIS TIME IS OUT OF JOINT

Film documentaire de **Christophe Rüter** (1990)
(Vidéo / couleur / 52 minutes)
Film sur les répétitions de *Hamlet* et *Hamlet-Machine* dirigées par Heiner Müller au Deutsches Theater à Berlin en 1989, pendant l'effondrement du mur.

ESPRIT POUVOIR ET CASTRATION

(1990-1994)

Film d'entretiens d'**Alexander Kluge et Heiner Müller**
(Vidéo / couleur / 52 minutes)

Les six entretiens réunis ici ont été réalisés pour la télévision entre 1990, année de la réunification allemande et 1994. Müller et Alexander Kluge débattent des nombreux points de rupture entre humanisme et barbarie ; ils luttent en faveur d'une compréhension de l'Antiquité et du monde présent qui ne soit déformée ni par les Lumières ni par l'Idéalisme et c'est ainsi qu'émergent des points de vue teintés de scepticisme se situant aux antipodes du consensus de nos démocrates.

PROFESSION ARPEUTEUR

(1993-1995)

Film d'entretiens d'**Alexander Kluge et Heiner Müller**
(Vidéo / couleur / 52 minutes)

Les dix entretiens font suite à ceux réunis précédemment. Prenant du recul par rapport à l'histoire et à la politique (la RDA, la réunification), mais sans jamais les perdre de vue, ces entretiens ultimes sont moins des débats que des exercices. Improvisation sur des mots, des thèmes ou des canevas suggérés par Kluge.

LA TRAGÉDIE DE IO

Film de **Philippe Vincent** (1993)
textes Heiner Müller, Georges Steiner et Lucrèce. Image : Pierre Grange, Musique : Daniel Brothier. Avec : Bianca Falsetti, Anne Ferret, Jean-Claude Martin. Production Scènes
(Super 8 / N&B et couleur / 18 minutes)

Ce film se présente comme un prologue au *Quartett* de Heiner Müller, une variation autour du thème de Madame de Tourvel.

LA MORT DE MOLIÈRE

Film de **Robert Wilson** / assisté de Philippe Chemin (1993)
textes de Heiner Müller (1993)

Ce n'est pas un poème sur Molière / On ne peut pas écrire un poème sur Molière / Molière n'est pas un sujet de poésie / Molière c'est un objet pour la médecine / Molière c'est la puanteur de Versailles / Le siècle des pots de chambre / La cour / Chie dans les jardins verts géométriques / Molière ce sont les pets dorés du Roi Soleil.

FATHER SHARK

Film de **Dominik Barbier** / avec la voix de Heiner Müller (2000)
Tournage Australie / Evil production
(Vidéo couleur / 6 minutes 30)

Father Shark est le message que je voudrais laisser aux portes du palais des assassins. C'est contre le livre de l'horreur et le splendeur de l'humanité, guide aveugle au cœur des ténèbres, terrifiant testament à moi seul confié quelques jours avant sa mort, que j'avais promis au dernier des poètes de brûler pour lui la table d'Ophélie et affronter un grand prédateur. C'est désormais chose faite.

du 7 au 29 juin de 13 h à 19 h
plateau 4
sauf dimanches 9/ 16 / 23
projection permanente
entrée libre

À L'ÉCOLE DE MÜLLER ?

RENCONTRES DES ÉCOLES DE THÉÂTRE

L'œuvre de Heiner Müller a déjà derrière elle une première réception française qui eut lieu de son vivant et qui s'est distinguée par son extrême diversité : du travail de Jean Jourdheuil, inauguré en 1979 avec *Mauser* et *Hamlet-Machine*, à celui de Matthias Langhoff, de Bob Wilson à Patrice Chéreau, des démarches esthétiques très différentes ont traversé l'œuvre de Müller et ont été traversées par elle. Depuis quelques années, une nouvelle génération est en train de s'approprier son œuvre et la préparation de notre action aux SUBSISTANCES nous a fait constater l'importance de Müller dans nombre de processus d'apprentissage et de formation.

C'est pourquoi nous avons pensé que 2 ou 3 journées de la *Müller Factory* pourraient être consacrées à la rencontre entre plusieurs projets nés dans des écoles de théâtre ou de formation artistique.

Quartett par les élèves de l'École du Théâtre National de Strasbourg, DEC 2001

QUARTETT

Par le groupe XXXIII de l'École du Théâtre National de Strasbourg

Spectacle conçu à l'issue de l'atelier dirigé par Ludovic Lagarde

Travail présenté en décembre 2001 au TNS

QUARTETT (SOUS RÉSERVE)

Mise en scène par Céline Pauthe

Élève de l'Institut Nomade de Mise en Scène

du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

Maquette d'un spectacle avec Violaine Schwarz et Pierre Baux

en préparation pour la saison 2002-2003

ELLE EST DE FACE, film 16 mm (26 minutes)

réalisé par Céline Finidori, élève de l'école du Fresnoy

Avec les textes *Paysage sous surveillance* de Heiner Müller

et *Jeune fille pleurant son oiseau mort* /

Description d'un tableau de Greuze par Diderot (Salons 1765)

Production de Le Fresnoy / Studio National des Arts Contemporains

HAMLET-MACHINE / MATÉRIAU-MÉDÉE

Spectacle issu des ateliers dirigés par Eloi Recoing

Département d'Études Théâtrales de l'Université Paris III

L'IMAGE ENNEMIE

montage de textes de Heiner Müller et de Walter Benjamin

Christophe Triau / Mathieu Mevel

Université Paris X - département des Études Théâtrales - Nanterre

KLEIST / MÜLLER (SOUS RÉSERVE)

Travaux d'école de la Comédie de Saint-Etienne

sous la direction de Jean-Yves Lazennec

Outre la possibilité de montrer une nouvelle fois leur travail, ces journées veulent permettre à des jeunes artistes de confronter leurs expériences avec des textes de Müller, de dialoguer entre eux et de rencontrer d'autres participants de la *Müller Factory*, dont certains ont eu la chance de travailler avec l'auteur et ont une longue pratique de son œuvre, comme Jean Jourdheuil ou Mark Lammert.

Ces journées ne prétendent pas (et ne veulent pas) constituer un festival de jeune théâtre, mais bien un laboratoire fondé sur l'échange d'expériences diverses, parfois inachevées, peut-être ratées... : comme le disait Müller, l'important est justement de tenter ce que l'on ne sait pas faire, le saut dans l'inconnu et non le pas assuré.

mardi 18 juin de 18 h à 22 h
la boulangerie
réservation indispensable
entrée libre

RENCONTRES - DÉBATS

Plusieurs rencontres et débats sont organisés aux Subsistances pendant la *Müller Factory* avec les artistes et personnalités présents sur place :

vendredi 7 juin à 17 h	Mark Lammert / <i>Vernissage</i> / rencontre
mercredi 12 juin (après le spectacle)	Irène Bonnaud / <i>That Corpse You Planted in Your Garden</i>
mercredi 12 juin (après le spectacle)	Philippe Vincent / <i>Anatomie Titus Fall of Rome</i>
samedi 15 juin à 14 h	Jean Jourdheuil / Nikolaus Müller-Schöll
mercredi 19 juin à 14 h	Rencontre avec les écoles de théâtres : Jean Jourdheuil / Irène Bonnaud / Dominik Barbier / Philippe Vincent
mercredi 19 juin (après le spectacle)	Dominik Barbier / <i>Hamlet-Machine</i>
mercredi 26 juin (après le spectacle)	Sophie Lannefranque / Thomas Martin / Philippe Vincent <i>Mon Pays en pièces II</i> / <i>Je ne suis pas Heiner Müller</i>
mercredi 26 juin (après le spectacle)	Philippe Vincent / <i>Anatomie Titus Fall of Rome</i>

Nikolaus Müller-Schöll
est enseignant à l'université de Francfort.
Il est l'auteur d'un livre consacré à Heiner Müller, Walter Benjamin et Bertolt Brecht.

MÜLLER FACTORY PUBLICATION

A la fois pour accompagner et prolonger cette action, nous envisageons la publication d'un livre réunissant des textes d'auteurs contemporains pour la plupart inédits. Ce livre, édité par Entre 2 M, sera vendu aux spectateurs de la *Müller Factory* tout au long du mois aux SUBSISTANCES, en ajout de sa diffusion normale en librairie. Pour les spectateurs des Subsistances, il se substituerait à un programme-catalogue de la manifestation, mais n'en serait pas un. Il regroupe des interventions d'écrivains profondément liés à "l'héritage" müllerien, qu'ils soient associés ou non aux manifestations de la *Müller Factory*.

La productivité d'une œuvre

Heiner Müller écrivait que, pour son théâtre, chaque traduction ou travail sur l'œuvre de Shakespeare s'apparentait à "une transfusion sanguine". Reste à savoir si pour des écrivains d'aujourd'hui les textes de Müller remplissent cette même fonction.

C'est manifestement le cas dans beaucoup d'autres pratiques artistiques si l'on songe au nombre de créateurs qui utilisent son œuvre comme matériau. Ainsi les compositeurs W. Rihm, Pascal Dusapin, Heiner Goebbels ou Georges Aperghis ont écrit plusieurs œuvres musicales importantes à partir de textes de Müller. De même, des chorégraphes comme Anne Teresa de Keersmaecker ou Wanda Golonka ont travaillé sur ses textes pour des créations de danse. Dans le domaine théâtral proprement dit, il est frappant de constater à quel point les pièces de Müller suscitent des créations qui mêlent au théâtre d'autres formes artistiques comme la vidéo, la peinture et les arts plastiques (les espaces scéniques de Gilles Aillaud, Titina Maselli, Mark Lammert ou Jannis Kounellis). Cette productivité exceptionnelle d'une œuvre théâtrale, bien au-delà des représentations d'art dramatique, sera à interroger dans le cadre des manifestations de la *Müller Factory*.

Notre projet de livre tend à revenir au pouvoir de fécondation de l'écrivain Müller, à revenir à la source de ce rayonnement inhabituel, son écriture. Il s'agit de poser les mêmes questions dans le domaine de l'écriture, tout simplement le domaine le plus adéquat à une forme éditoriale : comment faites-vous avec Müller ? Comment faites-vous après Müller ? Mais nous poserons ces questions de la même façon qu'au cours des manifestations tenues aux Subsistances : sans recourir à un discours critique, en demandant plutôt à des créateurs contemporains de proposer un geste artistique en guise de réponse, en l'occurrence un texte. Notre pari est d'ignorer les quelques imitateurs et épigones qui peuvent exister aujourd'hui (en particulier en Allemagne), et de susciter des textes chez de jeunes auteurs dont le rapport à Müller est critique, ambivalent ou encore secret.

Une constellation à rendre visible

On a eu trop longtemps tendance à enfermer l'œuvre de Müller dans la continuité de celle de Brecht ou dans le contexte particulier du théâtre d'Allemagne, de RDA ou du Bloc de l'Est. La réception française de l'œuvre de Müller a fortement contribué à briser ce cadre étroit : publication de ses œuvres aux Editions de Minit, en compagnie de Beckett, Duras, ou Deleuze (et non aux éditions de l'Arche comme la quasi totalité des auteurs de théâtre allemand depuis Brecht); association à des pratiques théâtrales modernistes (Bob Wilson, Jourdeuil / Peyret) ou aux utopies expérimentales de l'art scénique (Artaud, Genet, Pasolini, Gertrude Stein) ; rencontre importante avec Bernard-Marie Koltès, dont Müller traduisit *Quai Ouest* en allemand. L'exemple de Koltès montre assez l'importance de Müller pour des auteurs auxquels on ne l'associerait pas spontanément. Ce sont ces affinités électives inattendues, ces chemins de traverse qui partent de l'œuvre de Müller que nous aimerions mettre à jour avec ce livre.

Irène Bonnaud

Les auteurs

Pierre Alferi, écrivain, poète, essayiste. Ses livres sont publiés par les éditions POL (le dernier en date : *Le Cinéma des familles*, 2001). Il est codéiteur avec Olivier Cadiot de la Revue de Littérature Générale.

Sylvian Bruchon, écrivain et acteur. Sa dernière pièce, *Les Osselets*, est inscrite au répertoire de Théâtrales / L'Association.

Eduarda Dionisio, écrivain et dramaturge portugaise. Elle est aussi une des traductrices de Heiner Müller en portugais.

Didier-Georges Gabily. Sans doute le plus important des dramaturges français de l'après-Koltès. Disparu prématurément en 1996, il a formé dans ses ateliers et au sein du groupe T'Chan'G toute une génération d'acteurs, en se servant en particulier des textes de Heiner Müller comme de matériaux de travail. Ses pièces sont publiées chez Actes-Sud et aux Solitaires Intempestifs. Ses carnets sont en cours d'édition sous la direction de Bruno Tackels.

Rodrigo Garcia, né à Buenos Aires en 1964, Rodrigo Garcia habite à Madrid depuis 1986. Auteur de nombreuses pièces de théâtre, il est également metteur en scène et scénographe. Parmi ses œuvres théâtrales : *Acera Derecha* (1989), *Matando Horas* (1991), *Prometeo* (1992), *Carnicero Espanol* (1995), *El Dinero* (1996), *Protegedme de lo deseo* (1997), *Rey Lear* (1997), *Nuevas Ofensas* (1998). Il présente trois de ses pièces au Festival d'Avignon 2002.

Christophe d'Hallévillee, cinéaste et écrivain. Il a réalisé de nombreux documentaires pour la télévision *Ceux des fast-food*, et publié ses livres chez Allia (*Je suis le peuple qui manque*) et chez Sens&Tonka (*Clash / Dans les lycées du CAC 40 comme dans les fast-food de l'Education Nationale*, *Kapital*, *Dans la neige électronique avec la machine qui vient*), sous son propre nom ou sous l'appellation Cyber Trash Critic.

Takeshi Kawamura, *Hamlet Clone*. Ce texte, traduit en français à l'occasion de la semaine du théâtre japonais de Théâtre Ouvert (2002) est une déconstruction du *Hamlet Machine* de Heiner Müller, comme ce dernier texte était une déconstruction du *Hamlet* de Shakespeare.

Joris Lacoste, écrivain, metteur en scène et acteur. Il a notamment écrit pour le théâtre *Comment cela est-il arrivé ?*

Sophie Lannefranque, écrivain et metteur en scène. Elle a écrit une dizaine de pièces de théâtre, dont la dernière en date *Sleeping* sera créée par la compagnie Scènes-Philippe Vincent en 2003.

David Lescot, écrivain, dramaturge et enseignant. Auteur d'un livre sur le théâtre aux éditions Circé *Dramaturgies de la guerre*, dramaturge pour Anne Torres, Eleonora Rossi ou Julie Brochen, David Lescot a également écrit plusieurs pièces, dont deux seront créées en région parisienne la saison prochaine, au Théâtre de l'Aquarium et à la MC93 Bobigny.

Thomas Martin, écrivain. Il écrit régulièrement des essais pour le journal Freitag et a écrit plusieurs pièces de théâtre, mises en scène en Allemagne par Frank Castorf (comme *Drapeaux noirs*, d'après Strindberg, en 1997 au Théâtre National de Stockholm).

Mathieu Mevel, écrivain, metteur en scène et acteur. Lauréat il y a quelques années du Festival du Théâtre universitaire de Nanterre-Amandiers, il a depuis écrit plusieurs pièces, dont une adaptation de *la Tempête* de Shakespeare.

Yves Pages, romancier, directeur des éditions Verticales / Le Seuil. Ses derniers romans, *Petites natures mortes au travail* et *Le Théoriste*, sont parus aux éditions Verticales. Il a travaillé occasionnellement en compagnie de François Wastiaux (*Les Paparazzi*, Festival d'Avignon, 1999).

Mohamed Rouabhi, écrivain, acteur et metteur en scène. Il a mis en scène ses deux dernières pièces au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis *Malcolm X* et au Théâtre d'Epainay-sur-Seine *El Menfi*. Il a interprété le personnage de Heiner Müller dans le spectacle de Georges Lauvaudant, *Histoire(s) de France*, au Théâtre de l'Odéon. Ses pièces sont publiées aux éditions Actes-Sud.

Einar Schleeff, écrivain, metteur en scène, peintre, scénographe. Mort il y a quelques mois, Einar Schleeff était la figure la plus controversée du théâtre allemand de ces dernières années. Deux de ses pièces ont été traduites en français par Heinz Schwarzingier. Trois mille pages de journaux intimes sont en attente de publication.

Jorge Silvia Melo, directeur du théâtre national de Lisbonne, acteur, metteur en scène et dramaturge. Il a joué et mis en scène des textes de Müller, mais écrit également des pièces, pour l'instant inédites en français.

Entre 2 M

Entre deux m (prononcez entredeuzèmes) est une toute jeune maison d'édition rhônalpine attachée à promouvoir la diversité des écritures contemporaines. Dans ce cadre, elle cherche plus particulièrement à dénicher et soutenir des auteurs, artistes ou collectifs dont le travail vise à sortir des constats et des déconstructions pour tenter de proposer, inventer, innover. Dès ses débuts, elle s'est engagée dans de multiples directions (littérature, essais, théâtre, arts visuels), avec une préférence pour les approches pluridisciplinaires.

Au programme des mois de mai-juin 02, il faut retenir la parution de deux romans de Manuel Daull, *Phare* et *Les oiseaux peut-être*, nouvelles pierres essentielles du gigantesque édifice littéraire *l'art d'habiter* débuté en 1995. Leur succédera ensuite l'édition d'un recueil de textes s'inscrivant au cœur de la manifestation *Müller Factory*. Et cette édition s'inscrit d'ores et déjà par sa particularité dans une ligne éditoriale aussi récente qu'ambitieuse.

PARCOURS DE LA COMPAGNIE SCÈNES

THÉÂTRE

2001/2002

ANATOMIE TITUS FALL OF ROME

de Heiner Müller
Création française le 20 juillet 2001 au Festival d'Avignon
Représentations à la **Comédie de Saint-Etienne**, les 3 & 4 avril 02
Comédie de Caen, les 15,16,17 mai 02
Représentations au **Festival d'Avignon** du 20 au 26 juillet 2001
Théâtre de Gennevilliers, du 16 Novembre au 2 décembre 2001
avec la reprise de **Waiting for Richard**, du 5 au 16 décembre 2001

FATZER ≠ 3

de Bertold Brecht
Performance filmée, du 28 mai au 02 juin 01
aux **SUBSISTANCES** (Lyon) Théâtre de la Croix-Rousse (hors les murs)
avec le Quatuor Satie

FATZER ≠ 2

de Bertold Brecht
Performance filmée, tournée les 19 et 20 février 01
au Centre Culturel Charlie Chaplin (Vaulx-en-Velin)
avec un chœur parlé de Vaudais dans le cadre
de Rencontres et Créations avec les habitants d'une ville (LZD)

2000

FATZER ≠1

de Bertold Brecht
Performance filmée, tournée les 17, 18 et 19 octobre 00
au Théâtre des Bernardines (Marseille)
avec le chœur de voix polyphoniques de Marseille

WAITING FOR RICHARD

de William Shakespeare
Création le 11 janvier au Théâtre de la Croix-Rousse
Représentations : Comédie de Saint-Etienne et Théâtre de Gennevilliers

1999

Chantier Heiner Müller

Réalisé avec le Théâtre de Vénissieux
durant la résidence théâtrale et cinématographique de la compagnie dans la ville

JE CHIE SUR L'ORDRE DU MONDE III

Concert Louis SCLAVIS et Philippe VINCENT.
Création musique et théâtre avec différents textes de Heiner Müller
Représentation au théâtre le 4 février

LA MISSION

Reprise de la création de 1998

MAUSER

De Heiner Müller.
Performance filmée, tournée le 10 mars
dans la salle du Conseil Municipal de la Ville de Vénissieux
avec les élèves de l'école de musique de la ville

QUARTETT

De Heiner Müller.
Création le 19 mars 1999 avec six comédiens
et 9 rappeurs issus de différents groupes locaux de la ville de Vénissieux

GERMANIA 3

De Heiner Müller.
Création le 9 avril 1999 dans un stade du quartier Moulin à Vent à Vénissieux

1998

Organisation de la manifestation :
EN MAI, TOTO CRIE SUR SCÈNES INCENDIE
avec Sophie Lannefranque, Laurent Fréchuret, Bruno Meillier...
Création d'un lieu de spectacle éphémère dans une friche industrielle
à Saint-Etienne

LA MISSION

de Heiner Müller
Création en avril 1998 au Théâtre de la Croix-Rousse
Représentations : En Mai Toto Crie Sur Scènes Incendie (Saint-Etienne)
et M.C. Chambéry (Malraux) dans le cadre de la Banana Blu

1997

GERMANIA 3

de Heiner Müller
Création en juillet au Festival de Rochetaillée.

LES BONNES

de Jean Genet
Création le 7 mars au Théâtre de la Croix-Rousse
Représentations : Comédie de Saint-Etienne et Théâtre de Vénissieux

1995

En résidence au Théâtre de la Croix-Rousse

L'AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE d'après Labiche

en prologue : **PAYSAGE SOUS SURVEILLANCE** de Heiner Müller

Création en novembre au Théâtre de Bourg en Bresse
Représentations : Théâtre de la-Croix Rousse
et Comédie de Saint-Etienne

HAMLET & HAMLET-MACHINE

textes William Shakespeare et Heiner Müller
Création le 11 janvier au NEC/St-Priest-en-Jarez
Représentations : Théâtre de la Croix-Rousse

1993 / Résidence au NEC de Saint-Priest-en-Jarez / *Mauser* de Heiner Müller **1992**
/ *Excitation sur Mademoiselle Julie* de Strindberg **1991** / Ouverture d'une salle de spectacle à Saint-Etienne dans un ancien cinéma : Salle du Jeu de l'Arc - *Timon d'Athènes* de William Shakespeare - *Les Sept contre Thèbes* de Michel Deux (d'après Eschyle) - *Je Chie sur l'ordre du monde II* - textes de Heiner Müller **1990** / *Je Chie sur l'ordre du monde I* - textes de Heiner Müller **1989** / *Oedipe à Colone* de Sophocle **1988** / La Trilogie - *La Grande Imprécation devant les murs de la Ville* de Tankred Dorst - *Rivage à l'Abandon* / *Matériau-Médée* / *Paysage avec Argonautes* de Heiner Müller / *Quartett* de Heiner Müller

CINÉMA

FATZER

(Super 16 / N&B / 100 minutes / sortie fin 2002)
d'après un texte inachevé de Bertold Brecht.

APRÈS TOUT C'EST DES CHOSES QUI ARRIVENT...

(Vidéo DV / couleur / 76 minutes / 2000)
Film réalisé par Philippe Vincent et Pierre Grange et écrit
par les ateliers d'écriture de la ville de Vénissieux.

MAUSER

(Super 16 / N&B / 40 minutes / 1999)
d'après la pièce de Heiner Müller

BANDE ANNONCE AU CHANTIER HEINER MÜLLER

(35mm/ couleur / 2 minutes 40 / 1999)
Présentation du Chantier Heiner Müller.
Tourné avec des habitants de Vénissieux.

LES GORGONES

(16 mm / N&B / 6 minutes / 1997)
Prologue à la mission sur un texte de Pascal Quignard.

ELECTRE

(16 mm / couleur / 14 minutes / 1997)
Film post-synchronisé en direct et tourné avec des habitants
de Vaulx-en-Velin dans le cadre de rencontres et créations
avec les habitants d'une ville avec LZD Léopard Dramatique.

L'AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE

(16 mm / couleur / 64 minutes / 1995)
D'après Labiche (*Image originale - son d'après une représentation*).

BANDE ANNONCE À JULIE

(Super 8 / N&B et couleur / 6 minutes / 1993)
Présentation de *Excitation sur Mademoiselle Julie* de Strindberg.

LA TRAGÉDIE DE IO

(16 mm / N&B et couleur / 18 minutes / 1993)
Prologue au Quartett de Müller.

LES SUBSISTANCES

8 bis quai St-Vincent 69001 Lyon

Contact presse **Françoise Rey** / tel **04 78 30 37 20** / mel communication **francoise.rey@mairie-lyon.fr**

LES SUBSISTANCES marquées par l'Histoire, vont être successivement dédiées à la Religion, l'Armée puis à la Culture et à l'Art. Couvent de Visitandines au XVIIIe, propriété nationale à la Révolution, les bâtiments religieux sont mis à la disposition de l'armée pour l'habillement, le campement, la pharmacie d'Afrique et le stockage des vivres à partir de 1807. La Manutention est créée en 1841. Elle devient **SUBSISTANCES Militaires** en 1941. La torréfaction cesse en 1960, la mouture du blé en 1964 et le stockage du vin en 1970. Les trois derniers fours feront du pain jusqu'en 1995, date à laquelle la municipalité a récupéré ces lieux qui lui appartenaient.

LES SUBSISTANCES deviennent alors un lieu de création artistique. Paul Grémeret est nommé Directeur des **SUBSISTANCES** en 1999. Pour notre plus grande tristesse, il meurt le 15 juin 2000, avant d'avoir pu goûter aux fruits de ses efforts. Klaus Hersche lui succède en septembre 2000. L'inauguration des **SUBSISTANCES** a lieu le 26 janvier 2001.

Aujourd'hui, **LES SUBSISTANCES** constituent un ensemble de 22 500 m² (seuls 8 000 m² ont été rénovés). La cour intérieure (sa verrière fut construite en 1870) est aujourd'hui constituée d'un plateau central de 1 500 m². La Boulangerie devient une salle de spectacles de 120 places, les anciens moulins sont réservés à l'administration et à l'accueil, la salle Paul Grémeret peut accueillir entre 260 et 800 spectateurs. Le reste des bâtiments se distribue en 8 ateliers, en espaces d'exposition et de travail, en 17 chambres de résidence et un restaurant, Le Cosmo.

Expérience insolite dans le domaine du soutien à l'ensemble de la création artistique de la part d'une ville, **LES SUBSISTANCES** se veulent à la fois : **un laboratoire** contribuant à l'expérimentation et au décloisonnement des différentes pratiques artistiques. **Un espace d'échanges** entre artistes ou collectifs, originaires de l'agglomération lyonnaise mais aussi nationaux et internationaux, qui trouveront là les conditions propices au développement de leur travail et à des confrontations fécondes. Les formes d'accompagnement et de soutien que **SUBSISTANCES** peuvent apporter aux artistes dans le cadre de la réalisation de leurs projets sont multiples, allant de l'accueil à la coproduction, en passant par la résidence. **Une passerelle** entre l'émergence artistique, les institutions culturelles de la ville et les établissements d'enseignement et de formation. **Un lieu d'accueil** facilitant les rencontres entre un public diversifié et des propositions artistiques innovantes tout en respectant la dimension et la découverte patrimoniale du site. **Une large plate-forme favorisant la réflexion et la formation dans le domaine de l'art** en accueillant à court ou moyen termes d'autres activités culturelles : musiques contemporaine, actuelle, traditionnelle – éducation artistique – implantation d'équipements culturels de service public – prospection en direction d'entreprises culturelles...

LE THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE

place Joannès Ambre 69004 Lyon

Contact presse **Cécile Vaesen** / tel **04 72 07 49 43** / mel **communication@croix-rousse.com**

Le Théâtre de La Croix-Rousse a été créé en 1994. C'est par la volonté partagée de l'Etat, de la Région Rhône-Alpes et de la Ville de Lyon qu'il est né sous l'égide d'une convention unique avec les trois partenaires. Le Théâtre de La Croix-Rousse est dirigé par Philippe Faure, un auteur, ce qui est une originalité notable dans le paysage théâtral national. Par ailleurs aussi metteur en scène, il privilégie la mise en scène de ses propres textes et des adaptations de grandes œuvres littéraires. Chaque saison, il présente ses créations ou des pièces de son répertoire.

Depuis huit ans, le Théâtre de La Croix-Rousse s'est **engagé dans le renouvellement de la scène rhône-alpine** en décelant les jeunes talents, en les portant au-devant du public et en les épaulant dans leur parcours artistique. Pour permettre au public l'accès à une vision complète de la réalité du théâtre contemporain, le Théâtre de La Croix-Rousse invite également des spectacles d'envergure nationale, contrepoints nécessaires à l'activité régionale. D'autre part, pour compléter son dispositif d'aide à l'émergence, il a créé il y a 6 ans Le studio, salle de petite capacité et lieu de "Première vision" pour permettre aux plus jeunes compagnies de rencontrer un public dans le cadre d'une structure institutionnelle. Dans le même objectif, il assure une programmation complémentaire de spectacles francophones d'origine étrangère. Il a mis en place un axe de travail officiel avec le Théâtre Vidy-Lausanne (Suisse). Enfin, afin de partager l'outil de production théâtrale et pour garantir à une compagnie la tranquillité nécessaire à sa structuration, celle-ci est associée pour trois ans au Théâtre de La Croix-Rousse. Depuis l'an 2000, c'est la compagnie Scènes dirigée par Philippe Vincent.

Projet culturel

Le Théâtre de La Croix-Rousse se préoccupe de l'accès à la culture pour le plus grand nombre. Il axe notamment ses efforts sur des actions individuelles ou groupées d'accompagnement du public et d'éveil artistique. Il met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour fidéliser de nouveaux spectateurs et favoriser l'accès à la vie artistique pour toutes catégories sociales, et en particulier les jeunes. Il mène également une action en direction du monde associatif. Il est entre autres, partie prenante d'un collectif lyonnais contre l'exclusion se préoccupant de l'intégration culturelle avec pour partenaire ATD Quart-monde, Emmaüs, le Secours Catholique... Le Théâtre de La Croix-Rousse assume pleinement ses missions quant à ses objectifs en termes d'activité de création, de pôle théâtral de référence et de recherche de publics, il rencontre un incontestable succès (plus de 15 spectacles/an - moyenne de 6 créations/an - plus de 100 levers de rideaux/an – 3800 à 4500 abonnés chaque saison - de 30 000 à 40 000 spectateurs/an).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

- Lieu **LES SUBSISTANCES**
8 bis quai Saint-Vincent
69001 Lyon
- réservations au **Théâtre de La Croix-Rousse**
04 72 07 49 49 (du mardi au samedi de 13h à 19h)
- accès Au départ des Terreaux - Hôtel de Ville
depuis la rue d'Algérie
Bus 3, direction Ecully - Dardilly le Jubin, arrêt "Homme de la roche"
Bus 19, direction Le Pérollier, arrêt "Homme de la Roche"
Bus 44, direction Les Sources, arrêt "Homme de la Roche"
- dates **MÜLLER FACTORY du 7 au 29 juin 2002**
INAUGURATION le 7 JUIN à 17H
VERNISSAGE MARK LAMMERT le 7 JUIN à 17H
- horaires du lundi au samedi de 13 h à 19 h
POUR LES ESPACES D'EXPOSITIONS ET DE PROJECTION CINÉMA/VIDÉO

du lundi au samedi à partir de 19 h
POUR LES REPRÉSENTATIONS
- tarifs **ANATOMIE TITUS** 18.29 euros / 13.72 euros / 10.67 euros
CONCERT SCLAVIS / VINCENT 13.70 euros / 10.60 euros
THAT CORPSE, MON PAYS EN PIÈCES, HAMLET-MACHINE 10.60 euros / 7.60 euros
CONCERT T. TOEPLITZ tarif unique 7.60 euros
ESPACES D'EXPOSITIONS ET DE PROJECTION CINÉMA / VIDÉO entrée libre
- accueil des groupes aux Subsistances au Théâtre de la Croix-Rousse
contacter le service relations publiques le service relations publiques
tel 04 78 39 10 02 tel 04 72 07 49 50
mel rp@croix-rousse.com
- Infos complémentaires
<http://www.croix-rousse.com>
<http://scenes.free.fr>
<http://www.les-subsistances.com>
<http://www.goethe.de/fr/lyo>