

L'Addition

Tim Etchells

Création Festival d'Avignon 2023

Spectacle itinérant

L'Addition

Tim Etchells

Création Festival d'Avignon 2023

Durée 1h10

Interprété et créé en collaboration avec Bertrand Lesca, Nasi Voutsas

Conception, texte et mise en scène Tim Etchells

Traduction Aurélie Cotillard

Musique Graeme Miller

Scénographie Richard Lowdon

Lumière Alex Fernandes

Assistanat à la mise en scène Edward Fortes, Nicki Hobday

Production Festival d'Avignon

Coproduction Grrranit Scène nationale de Belfort, Centre culturel André Malraux, Scène nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine, CCAS les activités sociales de l'énergie, Le Monfort théâtre (Paris), La Vignette Scène conventionnée Université Paul-Valéry (Montpellier), Théâtre du Bois de l'Aune (Aix-en-Provence), Théâtre de Choisy-le-Roi Scène conventionnée d'intérêt national art et création pour la diversité linguistique, Théâtre Alibi (Bastia), The Coronet Theatre (Londres)

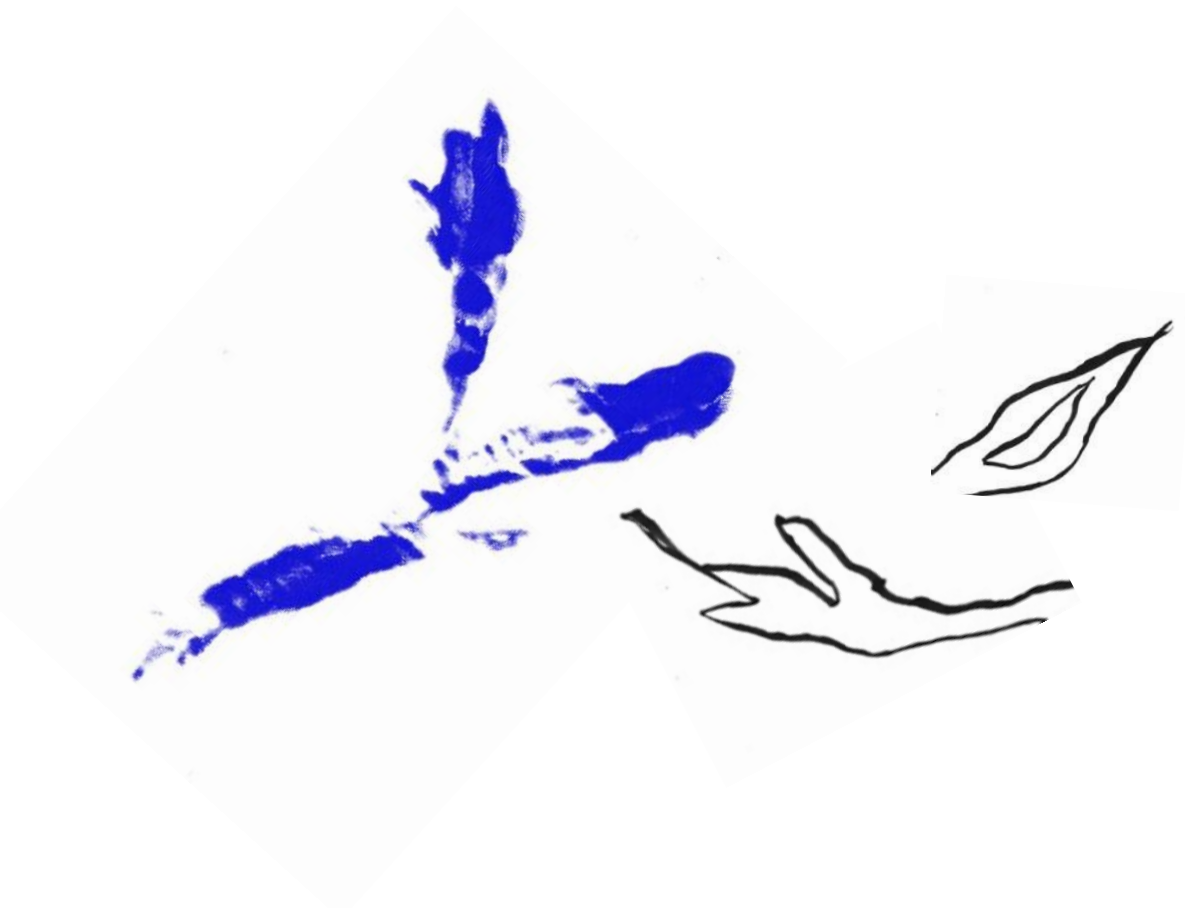
Résidence Centre social Espace Pluriel, salle de la Barbière (Avignon)

Photographies © Christophe Raynaud de Lage / Portrait Tim Etchells © Amy Gibson

Présentation

Deux interprètes entrent en scène et tentent de nous décrire une scène, « la scène » : un client commande un verre, le serveur arrive. Et là, c'est le drame. Jouée et rejouée, entre flots de paroles et silence absolu, « la scène » bascule. Spirale cauchemardesque ? Farce grotesque ? Les rôles et les rapports de force s'inversent, à ne plus savoir qui est la victime et le bourreau ou le maître et l'esclave. En cuisine, le metteur en scène britannique et directeur artistique de Forced Entertainment, Tim Etchells, nous concocte une performance aussi drôle qu'explosive, savamment exécutée par le duo de performeurs Bert & Nasi. Tous trois s'amusent à bousculer les mécanismes du théâtre autant que les relations de pouvoir, pour savoir qui va payer l'addition. À coups de répétitions, retournements, improvisations travaillées, écriture ciselée et sens du burlesque maîtrisé, l'histoire nous entraîne dans une course versatile, ludique et féroce. Elle change constamment de registre et de genre, ouvrant vers une variété infinie de possibles, à l'image des lieux où se joue ce spectacle itinérant.

Note d'intention

L'Addition est la dernière pièce de l'auteur et metteur en scène Tim Etchells (Forced Entertainment), créée en collaboration avec la compagnie Bert & Nasi, composée du duo de performers Bertrand Lesca et Nasi Voutsas. Cette performance est une création en réponse à l'invitation du Festival d'Avignon, dans le cadre de son dispositif d'itinérance, accueillant des formes de théâtre souples et facilement transportables qui cherchent à engendrer un dialogue riche et provocateur avec le public dans divers contextes autour de la région d'Avignon, jusqu'à s'étendre à des contextes francophones plus larges.

Cette nouvelle pièce, *L'Addition*, est une collaboration étonnante et inattendue réunissant l'alliance solide de la rigueur de mise en scène et la prise de risque de Tim Etchells, et l'énergie, l'inventivité et l'espièglerie théâtrale du travail de Bert et Nasi. Le projet part d'un principe très simple selon lequel deux comédiens expliquent dans un premier temps, puis interprètent une saynète. Cela semble d'abord être une saynète comique ordinaire, impliquant un client et un garçon de café, avec la prise de commande, le service d'une boisson et le désastre inattendu qui s'ensuit. Au fur et à mesure de la performance, cette même scène est rejouée à de nombreuses reprises, les deux acteurs échangeant leurs rôles à chaque fois, chacun prenant la place du client ou du serveur.

À force de se répéter, la scène va progressivement se transformer, les rôles et l'essence même de leur relation vont se développer et les événements qu'elle montre vont se modifier à chaque version. La pièce vacille d'une intensité cauchemardesque vers une comédie de plus en plus ridicule, l'ensemble de la performance émergeant d'un processus d'expérimentation mêlant écriture originale et recherche d'improvisation, matériel chorégraphique et burlesque figolé. Le projet questionne sur la non-viabilité des systèmes binaires, sur la profonde tension des relations sociales les plus simples qu'elles soient et sur la politique glissante fondée sur la différence de statut et de servitude. Ça parle de travail et d'argent, de classe et de pouvoir - qui travaille pour qui, qui a le dessus, qui prend le contrôle et qui paie la facture.

En s'adressant directement au public, Bert & Nasi créent dans *L'Addition* une intimité ordinaire, une relation surprenante et décalée qui entraîne les spectateurs au cœur de la pièce dans une complicité inattendue avec le duo. L'action, quant à elle, mène sa vie propre, devenant un mouvement parallèle étourdissant et un second plan perturbateur. Selon Etchells, « *Nous pénétrons dans le processus de création théâtrale avec seulement quelques coordonnées fixes, car la salle de répétition nous intéresse en tant qu'instrument divinatoire. Le studio devient une source de matière, tout autant pour cette nouvelle pièce que ne l'est la recherche de contenu et de sens. Ce que nous voulons dire ne précède pas le travail - cela émerge du travail, souvent par des découvertes au cours du processus que nous ne comprenons pas ou ne contrôlons pas complètement. C'est l'abandon et l'engagement dans ce processus – notre confiance en lui et notre ouverture à ce qu'il pourrait produire – qui caractérisent notre théâtre et son intense et généreuse relation avec le public* ». Les performers Bertrand Lesca et Nasi Voutsas sont accompagnés par le scénographe Richard Lowdon (Forced Entertainment) et le concepteur lumière Alex Fernandes. D'autres collaborations artistiques sont en cours.

Tim Etchells, décembre 2022

Tim Etchells

Tim Etchells travaille entre Londres et Sheffield au Royaume-Uni, développant une pratique artistique variée entre performance, arts visuels et fiction. À la tête du collectif de performers Forced Entertainment, basé à Sheffield, dont il est le directeur artistique depuis sa création en 1984, la compagnie a produit un extraordinaire répertoire pour la scène internationale. Ses pièces d'art visuel ont été exposées et présentées dans des institutions majeures et des lieux publics du monde entier, comme le Centre Pompidou, la ville de Cologne et Times Square à New York. Tim Etchells a aussi travaillé en collaboration avec de nombreux musiciens, artistes et

performers parmi lesquels Meg Stuart/Damaged Goods, Marino Formenti, Taus Mahakacheva, Vlatka Horvat, et Aisha Orazbayeva.

La monographie de Tim Etchells sur la performance contemporaine et Forced Entertainment, *Certain Fragments* (Routledge, 1999), est largement reconnue et ses publications récentes incluent *Endland* (And Other Stories 2019), *Vacuum Days* (Storythings, 2012) and *While You Are With Us Here Tonight* (LADA, 2013). Il a remporté le Manchester Fiction Prize en 2019.

Actuellement professeur de jeu et d'écriture à l'université de Lancaster, il remporte le prix Legacy : Thinker In Residence de la Tate / Live Art Development Agency en 2008. Il est également nommé « Artiste de la ville de Lisbonne » en 2014, et remporte en février 2016 le prestigieux Spalding Gray Award. Les œuvres d'arts d'Etchells sont présentées dans des collections privées et publiques dans le monde entier. Son travail performatif *Moving Words* (2019) a récemment été acquis par la Tate.

Sous sa direction, Forced Entertainment a été récompensé du « International Ibsen Award » en 2016 pour leur contribution au champ du théâtre contemporain et de la performance.

Bert & Nasi

Bertrand Lesca et Nasi Voutsas travaillent ensemble depuis 2015. Créant des pièces sur l'austérité à une époque d'austérité, leur travail est très dépouillé et se situe à mi-chemin entre performance, danse et théâtre.

Récents lauréats du prix Forced Entertainment pour leur contribution à la scène contemporaine britannique, Bert and Nasi ont acquis une solide réputation internationale pour leurs performances audacieuses et originales. Leur style est à la fois hilarant et constamment brutal.

Dans une esthétique informelle et accessible, ils interprètent à leur niveau de grandes idées pour exposer la nature ridicule, poignante et contradictoire du monde dans lequel nous vivons. Les thèmes du pouvoir, de l'amitié et du temps sont présentés à travers des techniques narratives simples et des textes courts, offrant aux spectateurs l'espace pour explorer leurs propres histoires et récits au sein des idées développées sur scène. Cette approche permet au travail de Bert et Nasi de toucher les publics au-delà de leurs cultures, de leurs générations et de leurs langues.

Ensemble, ils ont d'abord créé la trilogie *Eurohouse*, *Palmyra* et *One*, qui explorait à la fois les dynamiques de pouvoir et des questions politiques à échelle humaine, et des problématiques sociales plus complexes – la relation de la Grèce et de l'Union Européenne ; la crise syrienne ; la montée de l'extrême-droite – dans une forme immédiate et accessible. En utilisant l'humour et la dynamique de leur relation scénique, Bert et Nasi ébranlent et explorent les aspects les plus sombres de sujets d'actualité dans un travail qui questionne à la fois leur rôle et celui de leur public comme spectateurs « actifs » des conflits mondiaux.

Leurs projets récents incluent *It don't worry me*, une collaboration avec la compagnie catalane Atresbandes pour une pièce explorant le « politiquement correct » à travers les cultures, et *The End*, une pièce de danse explorant l'effondrement de leur propre relation de travail sur fond de catastrophe climatique imminente. Leur dernière pièce ensemble les projette vers l'avant tout en regardant le passé : une exploration de la nostalgie et du temps que nous perdons et que nous passons ensemble, avec un groupe de quinze participants âgés.

Entretien avec Tim Etchells

Comment avez-vous rencontré les performeurs Bertrand Lesca et Nasi Voutsas, du duo Bert & Nasi, et comment avez-vous conçu ensemble ce projet ?

Tim Etchells : Il y a quelques années, j'ai vu leur performance *Palmyra* et j'ai été très impressionné par leur travail. En 2020, ils ont été lauréats du prix Forced Entertainment. C'est une récompense pour de jeunes artistes qui réinventent de manière inédite le théâtre, avec une pensée pour de nouveaux publics. Ce prix comprend une bourse mais aussi un soutien de la part du collectif Forced Entertainment. Cela aide les artistes à développer leur carrière. Ce suivi a ouvert un dialogue enthousiasmant et fécond sur les directions que leur recherche pouvait prendre, les moyens d'avancer et de construire un meilleur environnement. Quand l'invitation du Festival d'Avignon est arrivée, j'ai tout de suite pensé à eux et les ai conviés à rejoindre le projet. La proposition est partie d'une idée simple, de quelques lignes de texte ou d'une trame de situation, qui ont permis la mise en place d'une série d'improvisations, que j'ai guidées de façon très organique et vivante. Bert & Nasi excellent dans l'exercice, ce qui rend le processus ludique, inventif et ouvert. L'écriture s'est faite à partir de petits fragments piochés dans les enregistrements réalisés pendant les sessions créatives. Je les étudie et les transcris. Nous les remanions et complétons tout au long des répétitions. J'aime beaucoup travailler de cette manière. Cela permet au texte une fois fini d'avoir un lien de proximité et un naturel plus grand avec les interprètes.

À partir d'une situation ordinaire (un serveur / un client), l'histoire mène sa propre vie. Le sens surgit par vagues en un jeu finalement plus complexe qu'il n'y paraît...

Ce qui m'intéresse, c'est de partir d'une situation, d'un événement, et d'explorer les alternatives possibles. Plutôt que raconter une histoire, j'aime en développer plusieurs, les faire se contredire, se confronter, et nous proposer des lectures et interprétations différentes. Il s'agit d'accentuer et d'amplifier la scène pour en faire quelque chose de drôle et en même temps de tragique. D'un point de départ anodin, un millier de *sketchs* sont envisageables. Il me semble que cela fait partie d'un désir d'aller au cœur et d'examiner en profondeur les choses. Dans *L'Addition*, qui part d'une structure de jeu très simple entre un serveur et son client, une scène typique de comédie burlesque, il devient vite évident qu'il s'agit d'une relation de pouvoir. Qui sert qui ? Qui détient le contrôle ? Le rapport de forces entre les deux protagonistes se transforme en une lutte féroce et enjouée, menée dans une atmosphère instable. L'intérêt est d'observer comment la relation peut être détournée, renversée, comment nous pouvons jouer avec. Je ne choisis jamais un sujet explicitement politique, mais j'espère toujours que ce travail devienne un moyen de comprendre le monde extérieur. Même si elles n'émergent pas du politique, les performances en sont toujours le reflet. La performance interroge la société au-delà du studio de répétitions et de la salle de spectacle. Le pouvoir dans une relation est un élément fondamental. Il y a quelque chose d'insupportable dans le fait d'être deux. Dans le cas d'un duo comme celui de Bert & Nasi, si la lutte pour savoir qui domine est incontournable, il est aussi question de solidarité et d'entraide. La rivalité les amène à se détester mais ils ont besoin l'un de l'autre. Ils doivent compter l'un sur l'autre. C'est tout aussi vrai pour le client et le serveur. Nous voulions exploiter l'antagonisme autant que l'interdépendance propre à cette dualité. Les dynamiques de la relation que Bert & Nasi ont mise en place dans leurs propres performances ont d'ailleurs nourri le travail de *L'Addition*. L'association d'éléments opposés met le public dans une tension de jeu intéressante. En tant que spectateur, vous ne comprenez pas totalement ce qui se passe et comment utiliser les ressorts de cette situation dans votre expérience du monde. La performance vous prend par surprise et peut déjouer vos défenses. L'instant peut être drôle, léger et, d'un coup, très sérieux, dramatique. Ou l'inverse. Vous devez toujours rester vigilant, aiguïser votre esprit : ce qui me plaît

beaucoup. Dans toute création existe le désir d'embarquer le public dans une traversée qu'il n'aurait pas imaginée en termes d'images, d'idées, de réactions et d'interrogations, tout en lui faisant entrevoir que ce qui est drôle est de rendre le voyage complexe.

Les mots induisent souvent les règles du jeu de vos performances, mais elles peuvent être parfois sans paroles. Comment avez-vous traité ici la question du langage, des mots et de leur valeur ?

En tant qu'auteur, les mots ont une grande importance pour moi. J'essaie toujours d'être précis, d'articuler le langage de manière divertissante et subversive. En tant que metteur en scène, je suis aussi très sensible à tous les autres éléments qui font le théâtre, comme l'énergie, la temporalité, le mouvement et la façon dont les mots s'inscrivent dans les corps des interprètes. Dans *L'Addition*, comme nous rejouons plusieurs fois la scène, par la densité des paroles proférées, les mots perdent de leur importance, deviennent insignifiants. Ils se vident de sens pour se remplir à nouveau. Ce qui m'intéresse est la teneur de ce qui est dit quand nous parlons, mais aussi le fait que le langage est musique, texture, rythme, énergie. J'aime découvrir entre ces deux aspects de nouvelles façons de jouer. Cela demande au spectateur d'être autrement attentif. Nous avons tellement l'habitude d'entendre le texte comme un contenu que, quand nous le ressentons plus musicalement ou rythmiquement, nous perdons une partie du sens. Puis cela refait surface, différemment. Les performances théâtrales sont intéressantes car l'action est souvent synonyme d'excitation. Sur scène, tout le monde parle et court. Il y a une certaine énergie. Mais c'est toujours passionnant quand tout s'arrête, quand tout se tait, quand nous nous interrompons en plein jeu. Je pense toujours à l'équilibre entre les informations qui surgissent et viennent encombrer l'esprit, et ces moments de vide, où il ne se passe rien. De ce « rien » naît quelque chose d'incroyablement riche, s'il arrive au bon moment. Il s'agit de créer des instants où le public comble le silence et l'immobilité avec son propre imaginaire, créer des moments d'introspection. Le silence joue un rôle essentiel.

***L'Addition* est cette année le spectacle itinérant au Festival d'Avignon. Comment avez-vous pensé les contraintes scéniques de ce désir de mobilité et la relation au public dans des contextes variés ?**

Ce que j'apprécie beaucoup quand je regarde une performance, c'est cette sensation que les interprètes sont en train d'inventer quelque chose, qu'ils jouent avec une matière limitée. Je ne suis pas très friand des plateaux chargés et des grandes machineries théâtrales sophistiquées. J'aime travailler à partir d'un dispositif scénique très simple comme une table, quelques chaises. C'est à partir de cette économie que l'imaginaire pourra se développer de manière libre et extraordinaire. C'est d'un décor dépouillé que l'étrange et le bizarre jaillissent. En tant que metteur en scène et spectateur, j'ai toujours aimé poser un cadre explicite et minimaliste qui sert à tordre l'espace et le temps. Pour l'itinérance, la pièce est jouée dans des contextes, des lieux et sur des plateaux différents. Le dispositif scénique se doit donc d'être léger, ce qui convient très bien pour ce genre de création épurée. Je ne vois pas cela comme un frein, j'aime ce type de situations simples qui m'obligent encore plus à travailler la complexité. C'est la magie de la performance d'advenir de l'ordinaire. Dans le processus créatif, en réfléchissant à l'itinérance, j'ai aussi souhaité donner à Bert & Nasi des outils pour communiquer directement avec le public. Pour l'itinérance, de par la nature des espaces, en extérieur, en intérieur, des lieux non conçus pour le théâtre, il me semblait qu'il y avait besoin de réfléchir autrement. C'est une performance qui va certainement se transformer au fur et à mesure des tournées car elle va se confronter à la réalité des spectateurs. Cela peut et va certainement modifier nos décisions. Nous avons toujours à apprendre du plaisir de jouer dans des différentes situations et Bertrand, Nasi et moi-même attendons cela avec impatience.

Entretien réalisé par Malika Baaziz, janvier 2023

Et aussi..

- Festival d'Avignon

<https://festival-avignon.com/fr/artistes/tim-etchells-21958>

- Sites des artistes

<https://timetchells.com/about/>

<https://bertandnasi.com/home>

Calendrier

Juillet 2023

- Création dans le cadre du 77e Festival d'Avignon

7 JUILLET À 20H

Collège Anselme Mathieu
16 avenue Chevalier de Folard
84000 Avignon

8 JUILLET À 20H

Salle de la Barbière
Centre social Espace Pluriel
Avenue du Roi Soleil
84000 Avignon

10 JUILLET

Centre pénitentiaire Avignon
Le Pontet (non disponible à la vente)

11 JUILLET À 20H

Cour du Château
Place de l'Église
84190 Vacqueyras

12 JUILLET À 20H

Théâtre de verdure
Parc de Val-Seille
1 boulevard Jean Vilar
84350 Courthézon

13 JUILLET À 20H

Site archéologique de Glanum
Avenue Vincent Van Gogh
13210 Saint-Rémy-de-Provence

14 JUILLET À 20H

Salle des fêtes La Pastourelle
Avenue du Général de Gaulle
84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon

15 JUILLET À 19H

CCAS Festival Contre Courant
Complexe de loisirs de la CMCAS
Rond-point île de la Barthelasse
2201 route de l'Ision
84000 Avignon (en entrée libre)

17 JUILLET À 20H

Complexe sportif Jean Galia
1 avenue du Languedoc
30650 Rochefort-du-Gard

18 JUILLET À 20H

Espace Baron de Chabert
Chemin du Château
13570 Barbentane

19 JUILLET À 20H

Les Arènes
30300 Vallabrègues

20 JUILLET À 20H

Salle des fêtes Roger Orlando
11 place du Marché aux Raisins
84510 Caumont-sur-Durance

21 JUILLET À 20H

Arènes Robert Garlando
rue du Rhône
30150 Roquemaure

22 JUILLET À 20H

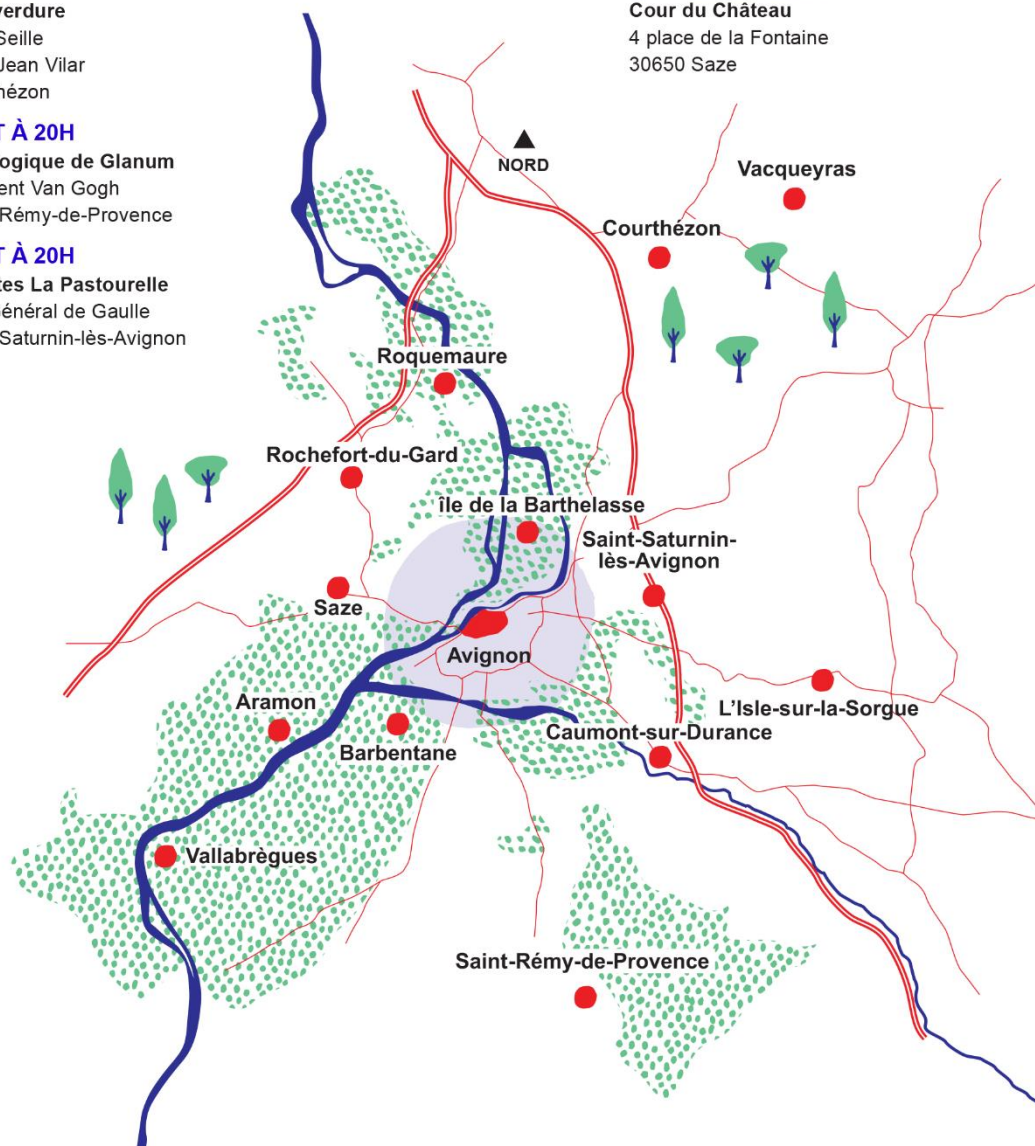
Cour du Château
Porte Béhague boulevard Gambetta
30390 Aramon

24 JUILLET À 20H

Salle des fêtes
Avenue Napoléon Bonaparte
84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

25 JUILLET À 20H

Cour du Château
4 place de la Fontaine
30650 Saze

À partir de l'automne 2023

- **3 octobre 2023**
Théâtre du Bois de l'Aune, Aix-en-Provence, dans le cadre du Festival Actoral
- **4 octobre 2023**
Théâtre de l'Archevêché, Aix-en-Provence, programmé par le Théâtre du Bois de l'Aune, dans le cadre du Festival Actoral
- **7 octobre 2023**
Salle des fêtes de Mérindol
- **5, 6 et 7 décembre 2023** (3 représentations)
La Vignette Scène conventionnée Université Paul-Valéry (Montpellier)
- **14 et 15 décembre 2023** (2 représentations)
Théâtre Alibi (Bastia)
- **Du 30 janvier au 3 février 2024** (5 représentations)
Théâtre Silvia Monfort (Paris)
- **13 mars 2024** (1 représentation)
Théâtre de Choisy-le-Roi Scène conventionnée d'intérêt national art et création pour la diversité linguistique
- **20 et 21 mars 2024** (2 représentations)
Centre Culturel André Malraux Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy
- **22 et 23 mars 2024** (2 représentations)
Théâtre de la Manufacture Centre dramatique national Nancy Lorraine
- **26 mars 2024** (2 représentations)
GRRRANIT Scène nationale Belfort

2023-2026

- Spectacle disponible en tournée jusqu'en décembre 2026

Un projet itinérant et responsable

S'inscrivant dans la tradition vilarienne d'un théâtre populaire sortant des lieux traditionnels de représentation pour aller à la rencontre de tous, Tiago Rodrigues a à cœur de poursuivre le travail mené par Olivier Py autour de l'itinérance : depuis 2014, chaque édition du Festival a en effet proposé des pièces aux dispositifs techniques extrêmement légers dans 10 à 15 structures - communes, centres sociaux, entreprises... aux alentours d'Avignon.

Souhaitant continuer et étendre ce dispositif, le Festival d'Avignon passera chaque année une commande à un nouvel artiste pour l'inviter à penser un projet conçu spécifiquement pour l'itinérance.

Systematiquement portés en production déléguée par le Festival, nous souhaitons que ces projets viennent constituer au fil des éditions un répertoire de petites formes francophones, avec un temps de montage et de démontage rapide et pouvant s'adapter à différents types de lieux.

Chaque création sera tout d'abord présentée dans le cadre de la programmation itinérante du Festival, puis diffusée dans le reste de la France par cercles concentriques, dans une démarche éco-responsable ayant notamment une attention particulière à l'enchaînement géographique des dates.

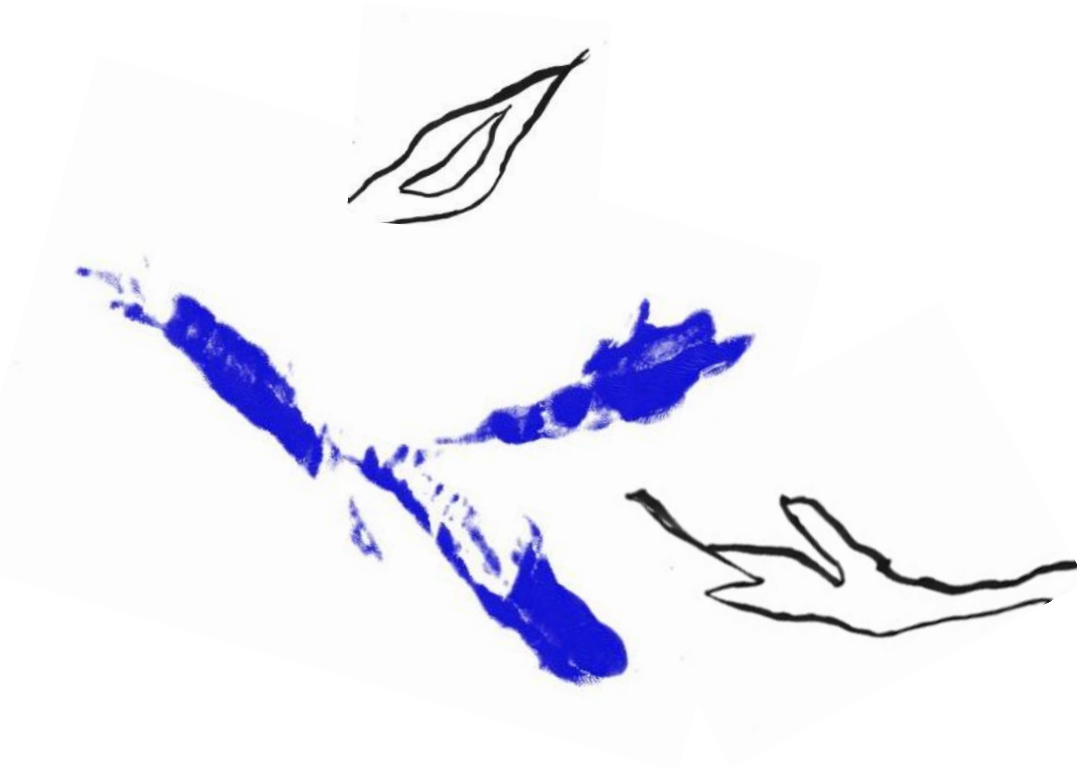
Dans la philosophie pensée pour la diffusion de ces productions, nous pourrions travailler avec les lieux partenaires aussi bien à une diffusion classique qu'à une diffusion de territoire et d'itinérance.

Contact

Anne-Mathilde Di Tomaso

Directrice de production

+33 (0)4 90 27 66 50 / +33 (0)7 89 52 10 94 – anne-mathilde.di-tomaso@festival-avignon.com

Léa Dony

Administratrice de production et de diffusion

+33 (0)4 90 27 66 68 / +33 (0)6 62 47 66 61 - lea.dony@festival-avignon.com

Festival d'Avignon – Cloître Saint-Louis – 20 rue du Portail Boquier – 84000 Avignon – France
Tél. : +33 (0)4 90 27 66 50 – Fax : +33 (0)4 90 27 66 83
festival@festival-avignon.com – festival-avignon.com
Association de gestion du Festival d'Avignon - siret 317 963 536 00048 - APE 9001 Z