

Contes et légendes

Création de Joël Pommerat

Création du 5 au 8 novembre 2019 : La Coursive – scène nationale de La Rochelle

Théâtre de Nanterre-Amandiers
9 JANVIER > 14 FÉVRIER 2020

REVUE DE PRESSE

Service de presse

Isabelle Muraour | Emily Jokiel | Ouassila Salem

01 43 73 08 88

www.zef-bureau.fr

POINT PRESSE

Télévision :

- **France 2 Télématin** / Interview de Joël Pommerat et des comédiennes et tournage de la générale par Jérôme Cassou le 8 janvier 2020
<https://www.france.tv/france-2/telematin/1143359-telematin.html>

Presse écrite :

- **Libération** / Interview de Joël Pommerat par Anne Diatkine - le 18 décembre 2019 à Lyon
- **Le Monde** / Interview de Joël Pommerat par Fabienne Darge

Radio :

- **France Inter / Le Masque et la Plume** - Critique du spectacle - diffusion le 9 février 2020
<https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume/le-masque-et-la-plume-09-fevrier-2020>
- **France Inter / Le journal de 13h** - Chronique de Stéphane Capron - diffusion le 3 février 2020
<https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-03-fevrier-2020>
- **France Culture / La Dispute** - Coup de cœur de Philippe Chevilley - diffusion le 17 février 2020. Initialement prévu le 13/01/2020 puis le 03/02/2020 : reporté pour cause de grève à Radio France
<https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/theatre-la-mouche-la-paix-dans-le-monde-massacre>
- **France Info** / Interview de Joël Pommerat et présentation du spectacle par Thierry Fiorile - diffusion le 14 janvier 2020
- **France Bleu Paris Soir** / Interview phoner de Marion Levesque le mercredi 22 janvier 2020 à 18h05 en direct
- **Radio Classique / La Matinale** - Présentation du spectacle par Elodie Fondacci – diffusion le 31 janvier 2020
- **Radio Campus** / Interview de Jean-Edouard Bodziak le 17 février 2020 à 20h
<https://www.radiocampusparis.org/scene-ouverte-ecritures-de-plateau-17-02-2020/>

Web :

- **Youtube / Ronan au théâtre** - Critique et vidéo « dans les coulisses » par Ronan Ynard - mise en ligne le 29 janvier 2020
https://www.youtube.com/watch?v=hzwMrZ0c_al
- **Usbek & Rica** / Présentation du spectacle par Lila Meghraoua - mise en ligne le 24 janvier 2020
<https://podcasts.usbeketrica.com/article/underwater-bonhomme-une-machine-comme-moi-la-selection-culturfu>
- **Radio Mortimer** / Coup de cœur collectif pour le spectacle – mise en ligne le 6 février 2020
<https://www.youtube.com/watch?v=QUwBz50hvKs&t=6s>

JOURNALISTES VENUS

PRESSE ÉCRITE → PAGE 8 À 69

Quotidien

BLANCHARD Sandrine **Le Monde**
DARGE Fabienne **Le Monde (voyage de presse à Lyon)**
SALINO Brigitte **Le Monde**
FRAISSARD Guillaume **Le Monde**
PLOUGASTEL Yann **Le Monde**
FABRE Clarisse **Le Monde**
TRUONG Nicolas **Le Monde**
DIATKINE Anne **Libération (voyage de presse à Lyon)**
HADNI Dounia **Libération**
MOUSSAOUI Rana **AFP**
VIERRON Florence **Le Figaro**
SORIN Etienne **Le Figaro**
HUMM Philibert **Le Figaro**
BAVELIER Arianne **Le Figaro**
MERLE Sylvain **Le Parisien**
BOUQUET Vincent **Les Echos**
DE PREVAL Guillemette **La Croix**
JOUBERT Sophie **L'Humanité**
LORRIAUX Aude **20 Minutes**

Hebdomadaire

Philippe Tesson **Le Figaro Magazine**
HELIOT Armelle **Le Figaroscope**
ARVERS Fabienne **Les Inrocks**
SOURD Patrick **Les Inrocks**
DERUISSEAU Bruno **Les Inrocks**
NERSON Jacques **L'Obs (voyage de presse à Lyon)**
UBERTALLI Olivier **Le Point**
LOCOGE Benjamin **Paris Match**
PORQUET Jean-Luc **Le Canard Enchaîné**
CAMPION Alexis **Le JDD**
PEREZ Valentin **M le magazine du Monde**
CANO François **L'Express**
CENAC Laëtitia **Madame Figaro**
PASCAUD Fabienne **Télérama**
LEHOUX Valérie **Télérama**
GAYOT Joëlle **Télérama Sortir**

LE TANNEUR Hugues **La Vie**
VAN EGMOND Egmond **Elle**
RIBETON Theo **Stylist**
SIGNE Pierre-Olivier **L'Officiel des spectacles**
CABRERA Elodie **L'Officiel des spectacles**
MARTINEZ Aurélien **Le Petit Bulletin**
MORATA Raphaël **Point de vue**

Mensuel

ABITBOL Dan **La Terrasse**
SANTI Agnès **La Terrasse**
DEMEY Eric **La Terrasse**
SOREL Ysé **Transfuge**
BERLAND Alain **Artpress**
GALLET Bastien **Artpress**
ENJALBERT Cédric **Philomag**
SARRAMEA Chloé **Numéro**
PONCET Dominique **Le Nouveau Magazine Littéraire**
DREYFUS Alain **Le Nouveau Magazine Littéraire**
GOUABLIN Pauline **NEON**
ARBOUET Frédérique **Energies syndicales et Lien social**

Bimensuel

ARBOUET Frédérique **Lien Social**

Bimestriel

DOPFF Agnès **Mouvement**
PERRIER Jean-Louis **Mouvement**
COSTAZ Gilles **Théâtral Magazine**
BOUTEILLET Maïa **Paris Mêmes**
DJARIR Aïcha **Paris Mêmes**

Trimestriel

PERENNOU Yves **Théâtre (s) Magazine**
MEGHRAOUA Lila **Usbek & Rica**
DUTHUIT Dominique **Bubblemag**
BOIRON Chantal **Revue UBU**
DESPREZ Sonia **Grand Paris Magazine**
CURNIER Alexandre **NOTO**
SIRACH MARIE JOSE **Théâtre (s) Magazine**

PRESSE AUDIOVISUELLE → PAGE 70 À 82

Télé

CASSOU Jérôme **Télématin / France 2**
BENOIST Mathieu **France 2**
HOSS Fabrice **France 5 / C' dans l'air**
TARAVANT Mélanie **France 5 / C à dire ?**
MIKAELIAN Lucie **France 5 / C politique**
JULLIEN Lionel **Arte**

BEYNE Sandrine **Arte / 28 Minutes**
MAYOT Claire **Arte / 28 minutes**
FOUCAULT Amélie **CNEWS**
FAURE Geneviève **France 3 Île-de-France**

Radio

SALMEN Virginie **Europe 1**
ADLER Laure **France Inter**
GOUMARRE Laurent **France Inter**
MALINGE Perrine **France Inter / Boomerang**
CAPRON Stéphane **France Inter**
ROYER Elodie **France Inter / L'heure Bleue**
LEROY Fanny **France Inter / ça peut pas faire de mal**
BUSSIERE Jean-Baptiste **France Inter**
YOUNES Monique **RTL**
LAPORTE Arnaud **France Culture / La Dispute**
CORLIN Thomas **France Culture / La Dispute**
CHEVILLEY Philippe **France Culture / La Dispute**
BRIANCHON Jean-Christophe **France Culture / La Dispute**
CHATELET Caroline **France Culture / La Dispute**
N'DOYE Aissatou **France Culture / La Dispute**
SIRACH Marie-José **France Culture / La Dispute**
SORBIER Marie **France Culture / La Dispute**
RICHEZ Fanny **France Culture / Le temps du débat**
ALEOS Jeanne **France Culture / Par les temps qui courent**
GARDETTE Hervé **France Culture / La Matinale**
BEAU Thomas **France Culture**
GUILLOT Antoine **France Culture**
FIORILE Thierry **France Info**
PARADOU Pascal **RFI / De vive(s) voix**
CHENU Isabelle **RFI**
PONS Florence **RFI**
BONNISSEAU Marie **Radio Nova**
QUEENIE TASSEL **Radio Nova**
COLAS Chantal **France Bleu Paris**
FONDACCI Elodie **Radio Classique**
MALAMUT André **Radio Soleil**

PRESSE WEB → PAGE 83 À 200

THIBAUDAT Jean-Pierre **Mediapart**
BOUQUET Vincent **Sceneweb**
DENAILLES Corinne **Webtheatre**
BLAUDSTEIN-NIDDAM Amélie **Toutelaculture.com**
TINAZZI Noël **Ruedutheatre.com**

FREGAVILLE-GRATIAN L'œil d'Olivier
DU VIGNAL Philippe Théâtre du blog
YNARD Ronan Youtube
HOTTE Véronique Hotello Théâtre / Théâtre du blog
GRAPIN Jean La Revue du spectacle
KUTTNER Hélène Artistikrezo
GIRAULT Sibyl Artiphil
GIOLITO Christophe Littéraire.com
CHENIEUX Annie Au théâtre ailleurs
HAN Jean-Pierre Frictions
DORNIER Marguerite Le Bruit du Off
GATT Florine MAZE.FR
HENRY Jean-Benoit Art Juice
LEROUX Monique En Attendant Nadeau
GALLET Bastien AOC
SCHIDLOW Joshka Allegrotheatre
REMER Brigitte Ubiquité Culture
BOURDET Vincent Untitled Magazine
SAUMONT Jean-Frederic Danse avec la plume
YOUB Mathias Le Doigt dans l'œil
MARTINELLI Léna Les 3 coups
TOUSSAINT Floriane La Parafe.fr
DUCHAUSOY Raphaël Le Souffleur.net
CULO Pierre-Alexandre Sspalesite.fr
BONFILS Frédéric Foudetheatre
MERIC Mathieu Cyborgtheatre

PRESSE ÉTRANGÈRE → PAGE 201 À 212

CAPPELLE Laura NY Times / The Guardian (presse américaine)
FOUQUET Ludovic Revue Jeu (presse canadienne)
SOUKIAS Sophie Bruzz (presse belge)
SCARPELLINI Antonio Radio 3 (presse italienne)
SPRENG Eberhard Deutschland Rundfunk (presse allemande)
BENER Theresa Norsk Shakespearetidsskrift (presse suédoise)

PRESSE ECRITE

CULTURE/

Joël Pommerat, robots pour être vrais

A Nanterre, l'auteur et metteur en scène dévoile ses «Contes et légendes», un docu-fiction d'anticipation qui joue de la confusion entre enfants et androïdes. Une puissante réflexion sur la construction de l'identité.

Par ANNE DIATKINE

En 1987, lors de la sortie des *Alles du désir* et peu de temps avant la chute du Mur, Wim Wenders expliquait sur France Culture que c'était pour pouvoir montrer les humains qu'il avait inventé les anges. Les Berlinoises du film visités par eux devenaient des héros et la caméra montrait le minuscule

point de bascule kinesthésique lorsque l'humeur change, que soudain un fragment dépressif se dissipe. Il n'y a pas d'ange dans *Contes et légendes*, la dernière création de Joël Pommerat (*lire ci-contre*), mais des robots à l'apparence humaine, qui permettent eux aussi d'observer sous un prisme particulier les en-

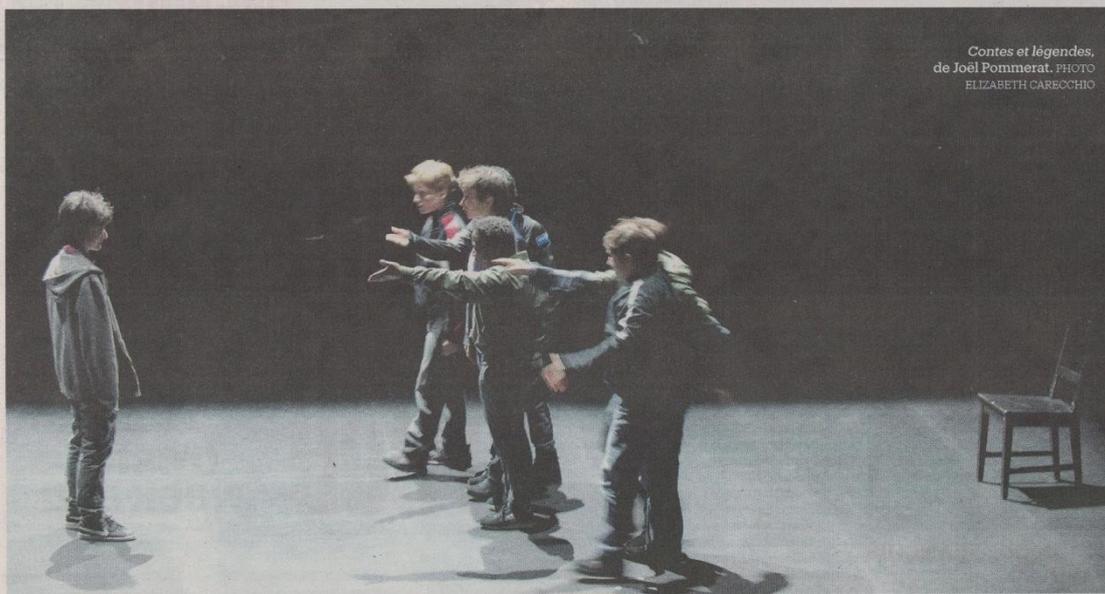
fants qu'ils accompagnent. Des anges à l'intelligence artificielle, il y a un gouffre qui correspond à celui des décennies écoulées : une trentaine d'années, autant dire un siècle, et un vertigineux écroulement de toute forme d'espoir. Sur le plateau, il y a donc des acteurs qui semblent être de vrais en-

fants et de vrais robots. Et peut-être le sont-ils, pourquoi ne le seraient-ils pas ? Ils ont une dizaine d'années et Joël Pommerat les place dans des situations quotidiennes dont la violence banale étirent. On se dit qu'il ne fait pas bon d'être un enfant, qu'il n'y a pas de vert paradis ou d'idéalisation possible, leur soli-

tude traverse la scène comme un grand vent d'hiver sur une esplanade. C'est si peu, ce que les adultes ont à leur transmettre, à l'heure de l'hyperperformance obligatoire et de l'angoisse de ne pas être au niveau, d'être balayé.

FEINDRE L'INTERACTION

Le top du top, quand ils en ont les moyens, ou lorsqu'un parent, malade, organise sa disparition : un accompagnateur scolaire artificiel, qui ne fera jamais faux bond, ne ratera jamais le goûter et l'aidera à faire ses devoirs, ne commettra pas d'erreur – il en est incapable. Sa mémoire est infallible – à moins qu'on ne le réinitialise, auquel cas tout disparaît, même la relation – ce qui serait dommage car on s'attache à lui, et c'est réciproque, prétend l'un d'entre eux, programmé pour feindre l'interaction, se montrer affectueux. Il est courtois, peut être fille ou garçon au choix, et il donne l'exemple. Lors d'une conférence, un expert fait l'historique de «Roby», et le spectateur se laisse prendre à l'apparence de véracité de sa leçon et à l'aspect documentaire du spectacle : «*Le corps étant un moyen d'expression aussi efficace que les mots, il était évident selon*

Contes et légendes, de Joël Pommerat. PHOTO ELIZABETH CARECCHIO

eux qu'il fallait reproduire artificiellement le corps et le visage humain aussi parfaitement que possible pour parvenir à une qualité de relation et de communication spontanée propre à tous les êtres sociaux. [...] C'est pour cela que les corps réalistes humblement ont commencé à remplacer les corps inspirés de la bande dessinée enfantine chez la plupart des robots sociaux que nous côtoyons aujourd'hui.»

Ainsi, Joël Pommerat montre des enfants – ou des acteurs qui les incarnent – mais aussi des robots qui miment l'enfance – ou des comédiens qui jouent à sembler de faux vrais enfants. On s'y perdrait, comme ce petit matamore qui veut «faire un tour» avec une fille et prend soudainement peur: «Tu fais trop la belle, t'es malade ou quoi?», «Tu veux voir ma bite?» Lui au moins pourrait prouver qu'il est un garçon. A la fille: «Franchement, dis-le moi tout de suite si tu es un robot et j'te défonce la tête de ma mère.» Le spectateur n'a aucun doute sur la réalité de la préadolescente (ce sur quoi il se trompe) et la gamine exploite l'inquiétude qu'elle suscite chez le petit macho qui envoie son pote pour vérifier à sa place la texture humaine de sa peau. Comment fabrique-t-on la différence des sexes, que ce soit chez un bébé ou chez un robot? Si la question du genre est l'un des fils conducteurs, elle s'est invitée par surprise et inéluctablement «dès lors qu'on se demande comment jouer le petit garçon ou la petite fille», se souvient Joël Pommerat.

RICOCHEMENT

Pas de décor, une lumière blanche et franche, des fondus au noir qui, comme souvent chez Joël Pommerat, permettent de glisser d'une séquence à l'autre. Les scènes se font écho ou s'emboîtent, et c'est leur ricochement dans la mémoire du spectateur qui crée une partie des récits et leur tonalité. Curieusement, les spectateurs applaudissent entre chaque scène, ce qui a pour effet de fragmenter le spectacle. Contrairement à *Ça ira*, *Fin de Louis* que l'on pouvait percevoir comme un genre d'épopée foisonnante dont certains moments étaient regardés à la loupe, chaque situation est ici essorée. Elles n'en sont que plus poignantes et sujettes à recevoir les projections du spectateur qui peuvent éventuellement percevoir du comique, puisque des rires fusent. ◀

CONTES ET LÉGENDES

de JOËL POMMERAT
Théâtre Nanterre-Amandiers (92).
Du 9 janvier au 14 février.

Joël Pommerat
en 2015.

PHOTO CELIA FERNOT
HANS LUCAS

«Avec ces êtres fabriqués, on peut aller chercher de quoi est faite l'humanité vivante»

Joël Pommerat revient sur les étapes de «Contes et légendes», création pour laquelle il a constitué une nouvelle troupe.

Joël Pommerat dit qu'il a bien du mal à parler de ses spectacles et de celui-ci en particulier, qu'il n'est pas apte au commentaire ou qu'en produire ne l'amuse pas, surtout quand le travail est si neuf, et qu'il restera en mouvement encore longtemps. Et pourtant sa parole se délie. Nous l'avons rencontré dans un fast-food japonais à Lyon.

«Je ne suis pas arrivé dans ce projet avec une pensée mûre et structurée. Il m'arrive de débiter un spectacle en ayant la ligne d'une histoire, ou de certaines grandes situations, de personnages, et presque un thème qui se dégage. Pour *Contes et légendes*, ce n'était pas le cas. Mon idée, c'était de partir de l'enfance et de continuer avec elle. Mais l'enfance, c'est tout

et rien, ça ne détermine aucun contour, c'est vaste. Quand les robots sont apparus, j'ai cherché à comprendre, au-delà de l'intérêt et la fascination de faire jouer une «chose» à un humain, quel était leur

VERBATIM

lien avec l'enfance. En creux, ces êtres fabriqués permettaient de mieux aller chercher de quoi était faite l'humanité vivante. Le point de départ, c'est de créer une présence théâtrale, d'actionner un processus qui est presque de l'ordre du phénomène à observer, sans le prétexte d'un récit. Car souvent, assez vite, l'histoire est ce qui prend le plus de place, ce dont on se perd de vue la raison d'être de la pièce. Le gros de mon travail sur les robots, c'était de me plonger dans les dossiers, les livres, les vidéos, avec Marion Boudier, qui a également travaillé sur *Ça ira*, *Fin de Louis*.

«On est très loin de concevoir des robots qui ressembleraient à ceux du spectacle. La rationalité occidentale a plutôt tranché en faveur d'êtres artificiels qui doivent se donner comme non humain. Mais

je suis prêt à parier que plus on en sera capable, plus les humains auront envie que les objets robotiques leur ressemblent. Car même les relations avec les êtres dotés d'intelligence artificielle se développent grâce au mimétisme et au sentiment d'empathie.

«Dans *Contes et Légendes*, il ne me semble pas que les enfants ressemblent à ceux que j'imagine quand je mets en scène *Cendrillon* ou *Le Petit Chaperon rouge*. Les personnages des contes sont destinés à ce que les enfants puissent s'identifier à eux. Alors que dans ce spectacle, je ne me suis pas préoccupé de construire des enfants qui intéressent d'autres enfants. C'est ma respiration de les faire exister sur une scène de théâtre, et d'inventer, comme en miroir, le robot qui questionne leur authenticité. Fabriquer du faux qui apparaisse vraiment faux, sincèrement faux, me plongeait dans un abîme de métaphysique et c'était un défi théâtral.

«Je ne sais pas si je ferais du théâtre toute ma vie. Avant de conce-

voir *Contes et légendes* et de forger une autre équipe, une autre troupe, je suis passé par un passage à vide. L'envie, l'enthousiasme, l'énergie n'étaient plus là. J'étais fatigué mentalement et dans mon corps. Ce n'est pas le théâtre le problème, mais d'être certain que le projet en vaille la peine, qu'on embarque toute une équipe dans une aventure qui tienne la route, qu'on ne va pas interrompre à mi-chemin. J'ai tout de même fait pendant cette période trois spectacles à la maison centrale d'Arles avec des personnes en détention, qui étaient doux et simples. J'ai aussi monté deux opéras, *Pinocchio* avec le compositeur Philippe Boesmans, et *l'Inondation* coécrit avec Francesco Filidei d'après la nouvelle d'Evgueni Zamiatine (1)... Donc, le stress d'une création, je l'ai connu pleinement.

«Cet état de vulnérabilité dans lequel j'ai été m'a amené à encore plus m'écouter sur les raisons pour lesquelles on crée un spectacle: pourquoi, avec qui, pour qui. J'ai aimé constituer une nouvelle troupe pour *Contes et légendes* et travailler avec des personnes que je ne connaissais pas du tout, on s'est choisis mutuellement, il y a eu un grand plaisir à chercher ensemble.

«Je suis nomade, j'habite rarement longtemps au même endroit, et il m'est arrivé de rêver de réhabiliter un lieu et de le transformer en théâtre. Ce serait pratique de répéter dans un endroit unique. Pour *Contes et légendes*, on a répété presque six mois, et dans une demi-douzaine de lieux différents. Pour moi, la forme extérieure de l'outil n'est pas le plus important. Si je me sens bien aux Amandiers à Nanterre, c'est que le théâtre est perfectionné et paisible. Mais jamais je ne voudrais diriger une structure, aussi aimable soit-elle.

«Je suis de passage dans les villes et je reste trop longtemps dans des salles de travail pour aller suffisamment au théâtre, c'est un manque. J'aimerais vraiment prendre une année entière pour ne faire que ça: voir les spectacles des autres. J'ai une inquiétude du renfermement. Je lis, j'essaie de suivre ce qui se joue aujourd'hui. Je suis peut-être sorti des moments de plomb qui me traversent parfois.»

Recueilli par A.D. (à Lyon)

(1) Prochaines dates à l'Opéra de Rennes (35) les 15, 16 et 18 janvier puis à l'Opéra de Nantes (44) les 29 et 30 janvier, 1er et 2 février.

Le Monde

Joël Pommerat et « le fantasma du vrai »

Le dramaturge présente à Nanterre « Contes et légendes », où dix comédiennes jouent des enfants et des robots

ENTRETIEN

Joël Pommerat revient sur les scènes françaises, après le succès de *Ça ira (1) Fin de Louis*, son spectacle sur la Révolution française, créé en 2015 et qui a tourné à travers le monde pendant quatre ans. Ce retour a lieu avec une création en apparence aux antipodes : futuriste, modeste dans sa forme, portée par d'autres comédiens que ceux de sa troupe habituelle.

Après « Ça ira (1) Fin de Louis », qui couvre la période allant de 1787 à 1791, on attendait « Ça ira (2) ». Pourquoi êtes-vous parti sur un tout autre projet ?

Parce que je n'étais pas prêt à envisager une suite. Pour des raisons de fatigue, d'abord. Et puis si j'envisage de faire *Ça ira (2)* un jour, il faudra trouver une forme totalement renouvelée. Il s'agirait de traiter de la période mythologique allant de 1791 à 1795, autrement dit celle de la Terreur, encore plus compliquée à représenter que la précédente. Evidemment, je me dis que cela aurait du sens de le faire aujourd'hui. Mais je n'ai pas encore trouvé la forme.

Quand je vois la plupart des œuvres portant sur cette période, j'ai un sentiment de trahison, d'instrumentalisation. Le *Danton* d'Andrzej Wajda est emblématique à cet égard : ce film fausse complètement le réel, de manière manichéenne, pour en faire une critique de l'idéalisme communiste. Je n'aimerais pas être malhonnête intellectuellement avec la réalité historique. Je n'ai pas renoncé à l'idée de créer *Ça ira (2)*, de reprendre un travail à partir des archives. J'en ressens l'intérêt pour moi et pour notre époque. Mais il faudra du temps.

Comment êtes-vous passé de « Ça ira » à la création d'un spectacle d'anticipation mettant en scène des adolescents et des robots humanoïdes ?

Après *Ça ira*, je me suis demandé si j'avais envie de continuer le théâtre. Pour la première fois, le plaisir avait disparu. Alors je suis parti faire des choses différentes, et notamment travailler avec des détenus de la maison d'arrêt d'Arles. L'expérience impliquait le retour aux fondamentaux du théâtre, que j'ai tant aimés à mes débuts. J'ai travaillé à l'opéra, aussi, j'ai avancé sur ce chemin de la complicité entre théâtre et musique.

Le désir de théâtre est revenu avec celui de mettre en scène des enfants. Les robots sont arrivés comme une digression au départ, puis ils sont devenus importants. L'écriture s'est développée autour de cette question de l'humanité artificielle. L'acte fondateur de mon théâtre, c'est le travail avec les interprètes.

Les interprètes des adolescents et des robots, dans le spectacle, sont de jeunes comédiennes inconnues. Comment les avez-vous rencontrées ?

Depuis quelques années, j'organise des ateliers de recherche, avec des comédiens et des comédiennes qui me sollicitent. J'en ai mené deux pour préparer cette création, au terme desquels j'ai retenu dix comédiennes. Ce ne sont pas des amateurs, mais des jeunes femmes entre 26 et 32 ans qui ont déjà un parcours théâtral. Le texte n'était pas écrit au départ. Nous avons travaillé en improvisations dirigées, sur des thèmes qui étaient surtout là pour nourrir une recherche d'incarnation. Comment faire exister des corps, des voix, des individus ? Une bonne part de mon écriture est un prétexte à donner de la présence à des personnages.

Comment expliquez-vous cette récurrence, chez vous, du thème de l'enfance ?

Je ne sais pas... Mais, dans ce travail, j'ai eu l'impression qu'un espace s'ouvrait. Qu'en recommençant du théâtre avec des personnages adultes j'allais être enfermé dans mon cirque intérieur, reproduire ce que j'avais déjà fait. D'où

ce sentiment, qui s'est confirmé, qu'en faisant vivre des enfants entre eux j'allais ouvrir de nouvelles cases. Dans les contes que j'ai adaptés et mis en scène (*Le Petit Chaperon rouge*, *Pinochio* et *Centrillon*), l'enfant était toujours envisagé par rapport à des adultes. Ici, les enfants sont des personnages à part entière, dans une autre réalité, ce qui a ouvert un imaginaire qui me plaît beaucoup.

Le spectacle s'appelle « Contes et légendes », mais on n'y décèle pas de traces de contes canoniques, et il est plus directement ancré dans le réel que les contes classiques...

Il y a de l'ironie dans ce titre. Le conte est un mot-valise, qui va bien à ces formes brèves, à ces petites histoires indépendantes les unes des autres. La légende, elle, renvoie à la question de la part construite et imaginaire en chacun de nous, qui est vraiment au cœur du spectacle.

Dans cette question de la part construite, il y a celle du genre, de la manière dont la virilité se compose, que vous sondez en faisant jouer tous les rôles, filles comme garçons, par des actrices. Pourquoi ?

« Incarner le genre masculin quand on a été socialisé dans un autre genre demande une vraie action de construction »

C'est justement le fait que le genre masculin soit incarné par des femmes qui fait sens pour moi. Même si le spectateur ne le perçoit pas directement, inconsciemment un trouble s'installe. On est au théâtre, on fait une expérience. Le fait d'incarner le genre masculin quand on a été socialisé dans un autre genre demande une vraie action de construction : il faut « faire » le garçon, et, du coup, « faire » la fille. Cela ne va plus de soi et révèle cette construction sociale. Cette pièce n'aurait pas de sens pour moi si elle était jouée par des garçons.

Le mot de « dystopie », très à la mode, vous convient-il pour cette pièce que vous

situez dans un futur relativement proche ?

Non, je préfère ceux d'anticipation et de science-fiction. En fait, ce n'est pas très différent de *Ça ira*, mais dans l'autre sens temporel : il s'agit d'intégrer un élément fictionnel à une société qui ressemble à la nôtre.

Comment sont arrivés les robots humanoïdes dans le texte ?

Par la même nécessité que celle que j'ai éprouvée par rapport à l'enfance : me confronter à l'incarnation de cette réalité. Comment représenter le faux, le vide, l'artificiel, au théâtre, royaume du faux et de l'artificiel dans lequel je cherche naïvement, depuis le début, la justesse, la crédibilité, la vérité. Sans être dupe. Le défi, c'était de chercher la justesse du faux, de creuser cet antagonisme-là. C'est une question avant tout profondément théâtrale. Le théâtre, pour moi, c'est chercher, et donner à voir de quoi nous sommes faits, entre l'intérieur et l'extérieur. L'articulation entre la construction sociale des individus et la construction de créatures inventées est intéressante, elle conduit à s'interroger sur le fantasme du vrai chez les êtres vivants.

Comment avez-vous travaillé sur l'apparence de ces robots, joués par les comédiennes ?

Avez-vous songé à employer des machines ou des marionnettes ?

Non. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en scène des robots ressemblants, entre la créature vivante et la poupée. Un peu dans la lignée des deux *Blade Runner* – qui m'ont beaucoup déçu – et de la série suédoise *Real Humans*. Trouver le léger décalage qui fait qu'on perçoit la différence, mais avec une marge suffisamment petite pour que ça ne devienne pas effrayant, que ne se produise pas « un effet Frankenstein ».

Parmi les nombreuses recherches que j'ai effectuées sur la robotique pour préparer le spectacle, une théorie m'a particulièrement intéressé, celle dite de la vallée de l'étrange, du roboticien japonais Masahiro Mori. Selon lui, plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent criantes. D'où, jusqu'à présent, l'existence de robots clairement artificiels. Ce n'est qu'au-delà d'un certain degré de réalisme dans l'imitation, toujours selon Mori, que les robots humanoïdes seront mieux acceptés. Les nôtres, en tout cas, sont le résultat d'un travail sur les costumes, les maquillages, les perruques, et le jeu, bien entendu.

Dans votre spectacle, les robots ont-ils des sentiments ?

Cette question m'a occupé pendant des mois... Je suis allé dans une direction, puis je suis revenu en arrière. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce que je montre, au final. Ces personnages de robots sont peu actifs, ils sont surtout spectateurs. Ils servent avant tout de révélateurs, ils mettent à l'épreuve cette question que je me pose depuis le début, sur ce que c'est que de vivre. Mais ce n'est pas ma démarche, ni mon pouvoir, de me saisir de cette dimension philosophique, j'essaie juste d'entrer dans des données sensibles, des pistes qui restent de l'ordre de l'intuition. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR
FABIENNE DARGE

Ados et humanoïdes, main dans la main

QUI EST HOMME, qui est robot ? Joël Pommerat sème le trouble, avec un art consommé, dans cette nouvelle création, *Contes et légendes*. Présenté par son auteur lui-même comme un « petit » spectacle par rapport à *Ça ira (1)*. *Fin de Louis*, son grand œuvre sur la Révolution française, celui-ci n'en plonge pas moins le spectateur dans un vertige sans fond.

Rien que de très simple, pourtant, en apparence, sur le plateau nu où déboulent deux préadolescents mâles, face à une jeune fille dont ils se demandent si elle est un robot ou si elle est « vraie ». La scène, d'une crudité et d'une vérité saisissantes, notamment dans la manière de traduire au théâtre le langage « ensauvagé » des jeunes d'aujourd'hui, inaugure une série de petits récits qui ont en commun de se dérouler dans un monde

légèrement futuriste, où les hommes vivraient, au quotidien, avec des robots humanoïdes.

Dans ce monde-là, les robots remplaceraient, auprès des enfants, des parents absents mais néanmoins soucieux jusqu'à l'obsession de la réussite scolaire et sociale de leur progéniture, et atteints du fantasme de l'enfant parfait. Dans ce monde-là, les robots seraient doux et paisibles, et les jeunes se prendraient d'affection pour ces créatures, une affection qu'ils pourraient ressentir comme réciproque, alors que, « dans la vie, plein de gens te marchent dessus », constate l'un d'eux.

Il n'est pas question pour Joël Pommerat, qui toujours travaille en anthropologue, de se livrer à une quelconque dénonciation de l'intelligence artificielle et de ses dangers. Dans *Contes et lé-*

gendes, le robot est un miroir, un artifice qui dévoile toutes les artificialités de l'homme, créature elle-même largement fabriquée et programmée. Notamment dans la distribution des rôles entre hommes et femmes, comme le montre une autre scène au rasoir, dans laquelle une sorte de « coach de virilité » dresse de jeunes garçons à se comporter « en hommes » – c'est-à-dire en prédateurs.

Extraordinairement incarné

Comme toujours chez Pommerat, c'est à la fois cruel, plein d'humour, et extraordinairement incarné. L'auteur et metteur en scène a mené un travail de direction d'acteurs époustouflant avec les dix jeunes comédiennes inconnues qui, dans le spectacle, jouent aussi bien les garçons, les filles que les robots, avec une véricité rare au théâtre. Les personnages

existent dans toute leur crédibilité, et nous mènent loin, très loin, dans l'interrogation sur nos vies humaines, sur les frontières qui les séparent des machines.

Même la mort ici semble être remise en cause, en tant qu'ultime frontière. Car les robots meurent aussi. Et renaissent. Comme les hommes, si l'on en croit de nombreuses légendes religieuses dans l'histoire de l'humanité. En poussant ainsi les curseurs du réel et du fantastique, du vrai et du faux, du construit et du naturel, Joël Pommerat signe un spectacle magistral, dans son apparente simplicité. ■

F. D.A.

Contes et légendes, de et par Joël Pommerat. Théâtre Nanterre-Amandiers, 7, avenue Pablo-Picasso, Nanterre. Du 9 janvier au 14 février.

Robots à tout faire

THÉÂTRE Dans « Contes et légendes », à Nanterre-Amandiers, Joël Pommerat imagine un monde où l'androïde est le meilleur ami de l'enfant. Glaçant et cruel.

ÉTIENNE SORIN esorin@lefigaro.fr

Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? L'écrivain américain de science-fiction Philip K. Dick pose la question en 1966 dans le roman qui inspirera *Blade Runner*, le film de Ridley Scott dans lequel Harrison Ford traque des « répliquants ». Le sujet n'est pas neuf. On ne sait pas si les robots à visage humain de Joël Pommerat ont une âme. D'une certaine façon, qu'ils aient des sentiments ou non importe peu. Ils ne sont qu'un prétexte, le révélateur des passions humaines.

Après avoir éclairé le présent à la lumière du passé dans *Ça ira (1) Fin de Louis*, fresque politique sur la Révolution de 1789, Joël Pommerat regarde notre époque à travers un prisme futuriste. Dans *Contes et légendes*, titre archaïque pour une pièce d'anticipation, les robots sont parmi nous. Plus exactement, selon les mots de la représentante de la société Altaïr qui les commercialise, ces machines sont « des systèmes robotiques capables de communiquer en utilisant ce qu'on

Angélique Flaugère et Jean-Édouard Bodziak dans *Contes et légendes*.

appelle des signaux expressifs de sociabilité, capables d'échanger socialement de manière subtile avec les humains grâce entre autres à des réactions expressives et émotives, et à une physionomie parfaitement ressemblante ».

Chez Pommerat, les robots Roby et Steven sont des outils éducatifs pour les enfants. Ils « vivent » dans les familles.

Mieux qu'une tablette, un compagnon à l'allure de Playmobil. Ils sont joués par des actrices qui n'ont besoin que d'une perruque coupe au bol pour faire illusion. Au fil des tableaux à l'hyperréalisme inquiétant, à l'humour parfois très noir, Roby et Steven assistent aux relations, souvent conflictuelles, entre parents et enfants ou adolescents entre eux. Des enfants joués par des adultes, des comédiennes de 25-30 ans, incroyablement justes.

La langue de Pommerat n'a jamais été aussi tranchante, métallique, précise et impitoyable. Dès la première scène, agression verbale hallucinante où un « mecton » énervé insulte une fille qu'il prend pour un androïde, les mots claquent. Le robot est généreux, il accueille aussi la question du genre et montre ici une masculinité pervertie en virilisme bête et méchant. Mais Joël Pommerat ne délivre pas de message – pour cela, il y a les facteurs. Il « pose ça là », comme disent les *digital native*. Au spectateur d'en tirer ou non une morale. ■

Contes et légendes, à Nanterre-Amandiers (92), jusqu'au 14 février. Tél. : 01 46 14 70 00. Puis en tournée.

L'humanité trouble de Joël Pommerat

La création théâtrale questionne le spectateur sur la frontière devenue floue entre robots et humains. Elizabeth Carecchio

Dans sa nouvelle création *Contes et légendes*, le dramaturge fait cohabiter adolescents et robots humanoïdes dans une mosaïque de saynètes.

Excellent dans l'art de désorienter son public, il explore avec intensité, et non sans humour, la construction des relations sociales et des identités.

Contes et légendes de Joël Pommerat
Théâtre Nanterre-Amandiers (1)

Les sonorités un brin désuètes que pourrait inspirer le titre *Contes et légendes* de Joël Pommerat sont un leurre. L'imaginaire des récits enfantins lui est pourtant familier, comme en attestent ses réécritures de contes (*Le Petit Chapeau rouge*, *Pinocchio*, *Cendrillon*...) qui ont bâti sa réputation de grand dramaturge. Tout comme celui des traversées historiques. Sa dernière création théâtrale, il y a quatre ans, *Ça ira (1)*, fin de Louis, plongeait dans le passé de la France révolutionnaire de 1789. Surprenante, la Compagnie Louis Brouillard compose cette fois un récit d'anticipation.

« C'est une vraine ? (...) Dis-le moi tout de suite si tu es un robot et j'te défonce. » Le langage cru d'un ado-

lescent, jean large et baskets, résonne sur le plateau nu du théâtre des Amandiers à Nanterre, habillé d'une seule lumière blanche et froide. L'adolescent fulmine. Il assène de questions son ami, prostré à côté de lui. Loin devant, une jeune fille. Le spectateur n'est pas dupe. Celle-ci n'a rien d'un androïde, elle est bien de chair et d'os mais le garçon ne cesse d'en douter.

Pour le spectateur, cette puissante scène d'ouverture sonne comme une mise en garde. Le metteur en scène de 56 ans est connu pour jouer avec les perceptions du réel. Ici, en ligne de mire, questionner les genres et la frontière entre humains et robots. Mais aussitôt prévenu, le spectateur, même aguerrri, s'y perd. Et avec délice. Comme des mosaïques, les courtes saynètes s'enchaînent et s'imbriquent. S'esquisse une exploration des constructions sociales et des relations humaines, entre adolescents, à l'école ou dans l'intimité des familles. Il y a par exemple cette sorte de cours d'autodéfense pendant lequel un coach adulte forme une bande de préadolescents pour qu'ils se blindent contre une société qui met à mal. La scène est violente, mais aussi touchante observant finement la façon dont les adolescents interagissent entre eux. Le point de départ de la pièce, créée en novembre à La Rochelle, est bien d'observer cet âge de la transition.

L'autre frontière explorée, celle qui sépare les hommes des robots. D'un côté, les êtres « naturels », de l'autre les êtres « construits ». Évidemment, ce rapport de force si limpide vole en éclats. Les robots révèlent leur part d'humanité et les humains, le poids des constructions sociales. Comme dans cette scène, absolument glaçante, de cette mère de famille condamnée par une maladie incurable, qui cherche à se procurer un robot pour la suppléer, une fois morte, dans les tâches ménagères familiales. Sur scène, les robots humanoïdes aident les enfants dans leurs devoirs, s'occupent par-

repères

Joël Pommerat, 25 ans de création

1990. Il fonde la Compagnie Louis Brouillard.

1995. Il crée *Pôles*, premier récit, qu'il juge artistiquement « abouti », sur une chanteuse d'opéra qui ne chante pas.

2004. Au monde, premier grand succès public et critique, qui sera repris au Festival d'Avignon. Le début d'une trilogie complétée par *D'une seule main* (2005) et *Les Marchands* (2006).

fois d'un nourrisson en l'absence de parents... Mais ils sont moins là pour « faire » que pour « être » et tenir compagnie aux adolescents livrés à eux-mêmes, se détachant de leur fonction originelle (en tchèque, *robota* signifie « travail, corvée »). L'idée, telle que le formule Pommerat, n'est pas « de critiquer les dérives de l'intelligence artificielle », ni de « mettre en scène une énième révolte des machines » – comme c'est le cas dans la série d'anticipation suédoise *Real Humans* – mais avant tout d'expérimenter les effets d'une « coprésence ». Ce qui est effrayant est justement le fait que ces

2008. Il présente *Je tremble (1 et 2)* à Avignon puis la réécriture du *Pinocchio*.

2010. Il crée *Cercles/Fictions*, un dispositif circulaire.

2013. Il monte *La Réunification des deux Corées*.

2014. Il mène des ateliers de théâtre en prison.

2015. *Ça ira (1)*, fin de Louis, fiction sur la France révolutionnaire de 1789.

2017. Il crée *Marius* avec des détenus de longue peine de la Maison centrale d'Arles. Un spectacle encore joué.

Les comédiens saisissent par leur présence et leur justesse de jeu.

androïdes ne le soient pas. Des liens se créent – d'amitié voire d'amour – absolument déconcertants. Car leurs sentiments, bien que sincères en apparence, ne sont que téléguilés par une demande humaine.

Tout au long de cette expérience théâtrale, presque anthropologique, les comédiens saisissent par leur présence et leur justesse de jeu. Derrière les robots, aux visages humains lisses, figés et à la voix d'ordinateur, ainsi que les frères mais bruts adolescents se déploient neuf talentueuses comédiennes. Le résultat d'un travail de création porté en même temps sur le texte et la mise en scène pendant les répétitions, si cher à « l'écrivain de spectacles », tel que Pommerat préfère lui-même se nommer. Et le spectacle, hautement troublant, opère. Guillemette de Préval

(1) Jusqu'au 14 février. Pour aller plus loin, Joël Pommerat, troubles de Joëlle Gayot et Joël Pommerat, Actes Sud (2010).

Culture & Savoirs

THÉÂTRE

Troubles dans le genre et intelligence artificielle

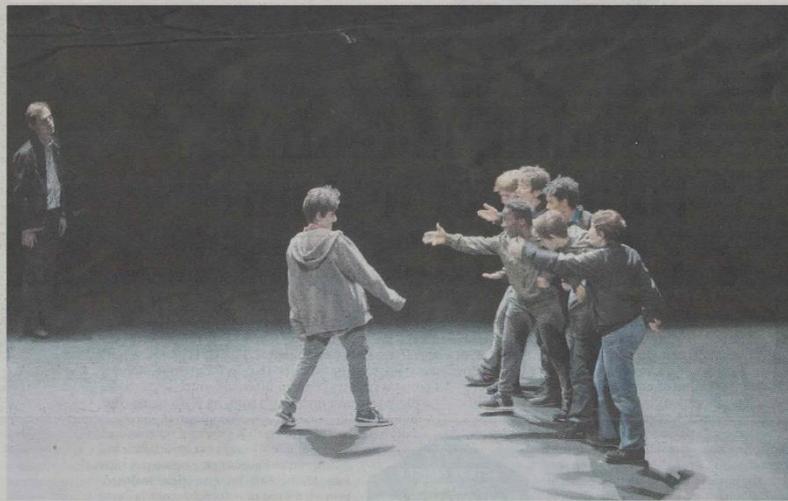
Dans un futur proche, Joël Pommerat confronte des adolescents et des robots sociaux androïdes. Contes et légendes questionne le genre, la construction de soi, la violence des normes sociales et familiales. Passionnant.

On attendait la suite de *Ça ira (1) Fin de Louis*, magistrale épopée sur la Révolution française où le spectateur, assis à la place des députés de l'Assemblée constituante, assistait en direct à l'élaboration des débats politiques. Quittant (un temps?) le passé pour le futur proche, Joël Pommerat imagine un monde à peine différent du nôtre, où des robots sociaux androïdes partagent le quotidien des êtres humains, notamment en accompagnant les enfants tout au long de leur scolarité. Comme l'annonce une conférencière, représentante d'une société pionnière dans la commercialisation des robots de compagnie, ces systèmes sont « capables d'interagir avec les humains, de façon fluide et naturelle ». Qu'ils se nomment Roby, Steven ou Sylvia, ils ressemblent de manière troublante à des êtres humains, au point qu'un œil non exercé est incapable de faire la différence.

Le robot comme outil philosophique

Sur un plateau presque nu, où une lumière crue vient éclairer une semi-pénombre, deux adolescents agressent verbalement une jeune fille. Elle a 10 ans, ils en ont 12. Elle est seule, se tient à distance tout en leur tenant tête. Ils la provoquent, la traitent de « bouffonne », de « salope », font valoir une supériorité masculine et une force physique à laquelle personne ne croit, aboient comme deux chiens qui tentent de masquer leur peur. Et si la jeune fille était un robot ? En un instant, le rapport de forces se transforme et l'assurance virile des deux garçons s'effondre, laissant place à une terreur comique. On retrouvera les deux garçons dans un groupe masculiniste et homophobe, où un éducateur entraîne de jeunes hommes à faire la guerre contre la « féminisation complète, intégrale, totale de la notre société » en traçant une frontière nette entre le masculin et le féminin. On croirait entendre les discours de certains théoriciens d'extrême droite inquiets de voir disparaître leur suprématie. C'est ce réel-là qui est glaçant, bien plus qu'une potentielle prise de pouvoir par les machines.

La tendance, dans la littérature contemporaine, est aux dystopies qui dessinent une extension terrifiante et totalitaire de notre

Dans une performance époustouflante, tous les rôles, à l'exception d'un des adultes, sont tenus par des jeunes femmes. E. Carechio

présent. Ce n'est pas le propos de Joël Pommerat, qui s'empare de la figure du robot comme d'un outil philosophique. Succession de scènes courtes, *Contes et légendes* confronte mythe de la créature artificielle et les métamorphoses d'adolescents saisis dans leur intimité. Une jeune fille se fait voler son petit ami par sa sœur, sous les yeux de son robot de compagnie. Un garçon se laisse enfermer dans un magasin pour dialoguer avec un androïde. Une femme, atteinte d'une maladie incurable, veut acheter un robot pour son mari et ses enfants afin d'assurer le quotidien quand elle ne sera plus là. Comme les intelligences artificielles qui nous entourent déjà, enceintes

Une mise en scène sobre qui laisse toute la place au jeu des comédiens.

connectées ou assistants vocaux, ces robots sont incapables de répondre aux questions affectives mais offrent une présence bienveillante. Peut-on avoir des sentiments pour un robot ? Qu'advient-il de lui si on efface sa mémoire ? Voulons-nous créer des êtres à notre image pour les réduire en esclavage ? La frontière entre la nature et l'artifice existe-t-elle vraiment ? Autant de questions que pose Joël Pommerat, interrogeant la transmission, l'éducation, la violence des assignations au sein de la société et de la famille.

Fidèle à son esthétique et aux micros qui vont chercher l'intériorité sans forcer les voix, Joël Pommerat signe une mise en scène sobre qui laisse toute la place au jeu des co-

médiens. Tous les rôles, à l'exception d'un des deux adultes, sont tenus par des jeunes femmes. Leur performance est époustouflante. Passant d'un personnage à l'autre, elles se glissent dans la peau d'un robot, d'un garçon ou d'une fille de 12 ou 15 ans. Les gestes, les attitudes sont parfaitement millimétrés, sans que rien ne soit figé. Entre inquiétude, rire et émotion, *Contes et légendes* fait bouger les lignes et donne matière à penser, sans jamais donner de leçon. Enthousiasmant. ■

SOPHIE JOUBERT

Contes et légendes, de Joël Pommerat, du 3 au 7 mars au Théâtre Olympia-CDN de Tours, puis en tournée à Compiègne, Orléans, Clermont-Ferrand, Marseille... et du 8 septembre au 10 octobre au Théâtre des Bouffes-du-Nord (Paris).

Théâtre : des robots et des ados, le futur selon Pommerat

Dans *Contes et légendes*, l'auteur et metteur en scène Joël Pommerat explore les relations humaines dans une société où des robots humanoïdes sont omniprésents.

Dans la dystopie *Contes et Légendes*, les robots ressemblent aux hommes, entretenant la confusion. Elizabeth Carecchio

Par Sylvain Merle

Le 26 janvier 2020 à 11h36

Un bond dans un futur possible sinon probable pour une pièce fascinante par son propos et la prestation de sa troupe. Tel un anthropologue du futur, Joël Pommerat nous projette dans un avenir proche. Dans 30, 40, 50 ans ? On ne sait. Suffisamment proche cependant pour que cette société ressemble encore à la nôtre. Avec, élément nouveau, facilitateur et perturbateur, des robots de compagnie, éducateurs ou ménagers.

Visages figés, cheveux plaqués, mouvements rigides et voix un brin métalliques, ils s'appellent Steven, Roby ou Eddy, et ressemblent de plus en plus aux hommes, au point de les confondre parfois. Capables de relations intelligentes avec l'homme, ces machines humanoïdes s'adaptent à leur environnement, ont une mémoire phénoménale, un savoir encyclopédique, mais des limites d'appréciation évidentes.

Pommerat a collectionné les Molières

Au-delà du rejet ou non de ce « progrès », de ses dangers — pistes que la science-fiction a cent fois suivies — Pommerat s'intéresse aux relations humaines après une telle irruption. Comment cette présence peut-elle infuser ? Notamment auprès des ados, éponges et miroirs de leur environnement. Quel effet sur les enfants de ce référent supplémentaire, ni humain, ni uniquement machine, « personne artificielle », comme on finirait par dire, sur lequel se

reportent affection et sentiments ? En une série de tableaux, l'auteur, qui a cumulé les Molières, brosse une poignée de situations de la vie, heureuses ou non, banales ou pas, scènes sans forcément de liens entre elles.

Faisant fi du genre — autre thème abordé, dans le prolongement des questionnements actuels — sa troupe de comédiennes interprète les ados ou les robots, garçons ou filles. Avec une justesse impressionnante. Postures et attitudes, langage cru et direct, timidité, elles se glissent dans la peau d'ado. Et c'est bluffant. Figées et rigides, les voici machines aux mouvements comptés.

Mise en scène minimaliste et millimétrée, lumières et ambiances sonores ciselées, après sa relecture des contes — « Le Petit Chaperon Rouge », « Cendrillon », « Pinocchio » — et éclairé le présent par le passé dans le brillant « Ça ira (1) Fin de Louis », Pommerat écrit cette fois son propre recueil de « Contes et légendes ». Du futur. Des petits récits drôles et émouvants, pour frémir des artifices nés de l'intelligence.

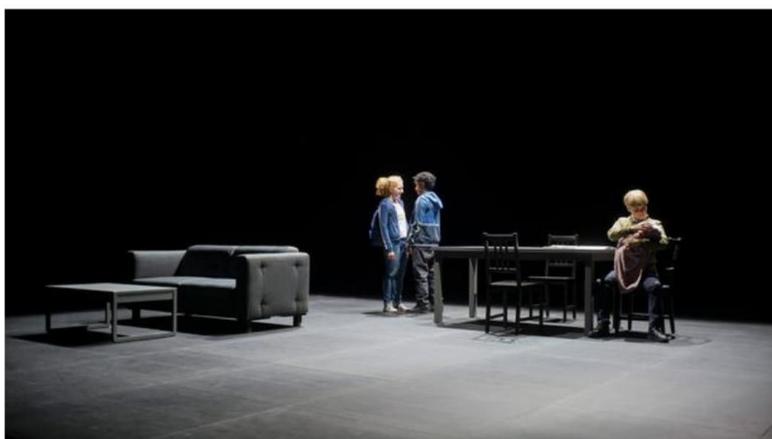
NOTE DE LA RÉDACTION : 4,5/5 « Contes et légendes », au théâtre des Amandiers à Nanterre (Hauts-de-Seine) jusqu'au 14 février. De 5 à 30 euros. (01.46.14.70.00)

Contes et légendes: la France avec les robots

CRITIQUE - Dans sa dernière création, Joël Pommerat imagine un monde où l'androïde est le meilleur ami de l'homme. Dis, Siri, s'agit-il d'une fiction?

Par **Philibert Humm**

Publié le 18 janvier 2020 à 07:01

Dans «Contes et légendes», la société Altaïr commercialise en effet des êtres artificiels ayant une apparence humaine. © Elizabeth Carechio

Demain, les robots remplaceront les humains. Peut-être sommes-nous déjà demain. L'«*écrivain de spectacles*» Joël Pommerat a planté sa dernière pièce dans ce futur pas si lointain où les androïdes domestiques seront en vente libre. «*Parce que le corps est un moyen d'expression au même titre que les mots*», la société Altaïr commercialise en effet des êtres artificiels ayant une apparence humaine. Fini le temps des robots mécaniques et saccadés, avec une antenne sur le front et une prise secteur. Ceux-là ont une autonomie de dix à douze heures, apprennent de leurs erreurs, progressent et n'oublient jamais un anniversaire. Les familles en raffolent.

Nouvelle cohabitation

600 000 foyers ont déjà fait l'acquisition de Roby, modèle particulièrement fiable et dévoué, «*compagnon éducatif et pédagogique voué à assister l'enfant dans son processus scolaire*». D'autres robots sont affectés aux tâches ménagères ou se chargent de l'ambiance musicale...

Dans une succession de tableaux dont il a le secret, Joël Pommerat imagine les aléas de cette cohabitation nouvelle. Il ne s'agit pas là d'une énième dystopie où les machines prendraient le contrôle du monde et réduiraient les hommes en esclavage. Non, ces robots-là sont doux, fidèles et très serviables. Ils comblent à eux seuls le déficit affectif engendré par nos sociétés et sont bien souvent la seule épaule sur laquelle se reposer de sa solitude. Jamais un mot plus haut que l'autre, l'humanité leur sous-traite la préparation du dîner, l'éducation des enfants et bientôt l'expression de ses sentiments. Au fond, ce sont plutôt des humains qu'il y aurait lieu de s'inquiéter. La violence de leurs rapports sociaux, leur démission, leur paresse, remarquablement déclinées par cette troupe de jeunes comédiennes.

Comme toujours chez Pommerat, la charge est subtile, effroyablement cruelle et drôle. C'est là sans doute le plus grand tour de force de ces *Contes et légendes*: on rit. D'un rire qui grince comme un robot mal huilé.

• **«Contes et Légendes» aux Amandiers de Nanterre (92). Tél. : 01 46 14 70 00. Horaires: du mar. au sam. à 20 h 30, le dim. à 16 h. Durée: 1 h 50. Jusqu'au 14 fév., puis en tournée.**

La rentrée frappe un grand coup

THÉÂTRE De grands noms avec des nouveautés, des adaptations littéraires, des classiques, des comédies... Il y en a pour tous les goûts dès janvier.

« CONTES ET LÉGENDES »

Le théâtre est une formidable machine à voyager dans le temps. Et Joël Pommerat ne se prive pas de la faire fonctionner à plein. Après *Ça ira (1) Fin de Louis*, fresque au présent de la Révolution de 1789, l'auteur et metteur en scène imagine un monde légèrement futuriste. Dans *Contes et légendes*, il fait cohabiter humains et robots. Une réflexion sur l'intelligence artificielle qui prétend contourner les clichés de la fable dystopique.

À Nanterre Amandiers (92), du 9 janvier au 14 février. Tél. : 01 46 14 70 00.

PHILIBERT HUMM
phumm@lefigaro.fr
ET ÉTIENNE SORIN esorin@lefigaro.fr

Les Echos

IDEES & DEBATS

art&culture

L'adolescence à fleur de peau de Joël Pommerat

Vincent Bouquet
@VincentBouquet

Joël Pommerat s'est fait désirer. Voilà quatre ans que l'artiste n'avait pas créé de grandes formes théâtrales, leur préférant des mises en scène d'opéras – « Pinocchio », « L'Inondation » – ou des spectacles plus confidentiels comme ce « Marius » monté avec des détenus de la prison des Baumettes. Pour son retour au Nanterre-Amandiers, il n'a pas frappé là où tout le monde l'attendait. Plutôt que de donner une suite à sa fresque révolutionnaire « Ça ira », le metteur en scène a voulu en revenir à ses fondamentaux et ausculter, comme il sait si bien le faire, les vies, les êtres et leurs tourments intimes.

Emotion ravageuse

Avec sa grammaire dramaturgique si particulière, proche de « Cet enfant » ou de « La Réunification des deux Corées », Joël Pommerat parcourt le monde adolescent sous toutes ses latitudes. Non pas celui des images d'Épinal auxquelles pourraient faire référence ces « Contes et Légendes », mais bien celle d'aujourd'hui, voire de demain. Car le dramaturge a bien compris que la construction adolescente était devenue plus complexe, faite d'injonctions contradictoires inextricables. Confrontés trop rapidement à des problèmes d'adultes dans un monde qui s'est durci, les ados du XXIe siècle ont sans doute grandi trop vite et vu

THÉÂTRE
Contes et Légendes
de Joël Pommerat
Nanterre-Amandiers
(01 46 14 70 70) jusqu'au
14 février, puis en tournée.
Durée : 1 h 45.

leur insouciance enfantine passer par pertes et profits.

En une suite de fragments scéniques millimétrés, le metteur en scène embrasse, avec une langue simple et dure à la fois, ce grand maelström. Il dit tout

de cette voie si difficile à trouver par rapport à ses parents, à soi, aux autres, de cette violence des mots, de ces amourettes gangrenées par le sexe, de ces genres, masculin et féminin, dont les codes ont été rebattus. Aux côtés de ces jeunes gens, Joël Pommerat, pourtant peu coutumier de l'anticipation, place des robots, ou plutôt des « personnes artificielles ». Leur présence vaut surtout pour l'image qu'elle renvoie, celle de parents défaillants ou absents, contraints de confier leurs progénitures à des androïdes éducatifs. Celle d'une vérité, prononcée par ces parangons de vertu électroniques, alors que les êtres de chair et d'os jouent avec les faux-semblants, brouillant les cartes de l'humanité.

Ambitieuse, l'entreprise est d'une justesse sans pareille. Elle est portée par une troupe presque exclusivement féminine, où les actrices, âgées de 26 à 32 ans, en paraissent 14 tout au plus. Impeccablement dirigées, elles donnent à la pièce une crédibilité rare et une émotion ravageuse, en tout point conformes à celles des comédiens habituels de la Compagnie Louis Brouillard, et permettent à Joël Pommerat de revenir sur la scène théâtrale de la plus brillante des manières. ■

Le Canard enchaîné

Contes et Légendes

(Robot et con à la fois)

APRÈS Karel Capek, Isaac Asimov, « Blade Runner » et « Real Humans », que dire des robots ? Qu'ils vont remplacer les caissières ? Que l'IA nous menace ? Qu'avec le transhumanisme nous en serons tous ? En réalité, les robots, Joël Pommerat ne s'y intéresse guère. S'il en met sur scène et les fait incarner (si l'on peut dire) par de jeunes comédiennes, il les montre impavides, lisses, un air en plastique, un peu lents, un peu gauches, datés, très années 60, et se fiche bien de leur intériorité. Pas question qu'ils se révoltent. Ce qui l'intéresse, c'est le rôle qu'ils joueraient dans un monde futur qui ressemble fort au nôtre (disons d'ici à deux ou trois dizaines d'années). Quel manque ils combleraient. Ce qu'ils révéleraient, et révèlent déjà, de nous.

Et, surtout, de ces ados qui seront leurs interlocuteurs privilégiés, les premiers en contact avec ce nouveau monde technicisé – comme les nôtres le sont déjà avec les écrans. Sur scène, un seul adulte et neuf garçons d'une

douzaine d'années. Lesquels sont interprétés par de jeunes femmes entre 26 et 32 ans (ce sont les mêmes qui jouent les robots). Ce jeu sur les identités, Pommerat l'a voulu, qui instille cette atmosphère d'étrangeté propre au conte. Ici, personne n'est vraiment ce qu'il paraît. Machine ou humain, garçon ou femme. Léger vertige, mise à distance, jeu sur le vrai et le faux.

Pas de décor ; juste 11 courts récits qui se suivent, déstabilisent, glacent, effraient, font rire jaune, bouleversent. Point commun : la violence du langage. Les jeunes se traitent de tous les noms, mentent, menacent, usent de cette langue brutale commune à la banlieue et à la prison. Les seuls à qui ils s'adressent correctement sont les robots. Un père égaré se laisse insulter par son fils. Une mère mourante rêve qu'un robot la remplace comme ménagère à la maison. Un homme d'entretien se fait vivre sans mot dire. Un coach veut faire des gamins des « guerriers ».

Dans ce monde d'adultes largués, les enfants perdus se rac-

crochent aux signes d'amour, même s'ils viennent des robots, même s'ils les savent artificiels. Le simulacre règne. Les robots lâchent de petits rires satisfaits. Le spectateur est

plus que troublé. C'est merveilleusement joué et mis en scène. Très beau, très noir.

Jean-Luc Porquet

● Aux Amandiers, à Nanterre.

CULTURE

Le théâtre jeune public, tout un art

— Longtemps perçu comme une production artistique mineure, le théâtre destiné au jeune public connaît une réelle vitalité.

— Loin d'offrir une vision embellie du monde, ces créations sont pour la jeunesse une porte d'entrée dans le 6e art.

Pendant les fêtes, les offres théâtrales destinées aux plus jeunes ne manquent pas. Si une relative méfiance peut subsister, c'est que le théâtre jeune public n'a pas toujours eu bonne presse. « *Quand j'étais enfant, j'avais le choix entre les Guignols et des spectacles de Chantal Goya ! Je n'ai rien contre eux mais l'offre était assez limitée* », déclare spontanément Émilie Robert, directrice du théâtre Massalia, à Marseille, spécialisé dans la programmation théâtrale jeune public. « *Depuis vingt ans, la création dans ce domaine a nettement évolué, même s'il s'agit toujours de petits budgets, affirme-t-elle. On est sortis d'un théâtre un peu naïf pour aller vers une création de meilleure qualité.* »

Le théâtre épouse les tendances de la société. « *L'émergence de cette création jeunesse correspond à la place plus importante accordée à la psychologie de l'enfant* », explique Karine Veillas, auteure de la thèse « *Le théâtre francophone contemporain pour la jeunesse : jeux et enjeux* ». Selon cette professeure

de français, la première édition (*voir les repères*) d'un texte théâtral jeune public daterait de 1989, *Mamie ouate en Papoâsie*, de Joël Jouanneau et de Marie-Claire Le Pavec. « *Depuis, le répertoire s'est nettement densifié avec des auteurs, au départ connus pour des créations adultes, comme Olivier Py, Wajdi Mouawad ou Joël Pommerrat...* » Ce dernier vient d'entamer la tournée de sa nouvelle pièce, *Contes et légendes* (1), sur le passage de l'enfance à l'adolescence.

Depuis son arrivée à la tête de l'établissement marseillais, il y a six ans, Émilie Robert a pu affiner ses critères de sélection. « *Si on programme une œuvre, c'est parce qu'elle fait confiance à l'intelligence et aux émotions de l'enfant. Tous les sujets peuvent être abordés, on s'interdit uniquement des propos sombres et désespérés sur le monde. On recherche avant tout une exigence dans l'écriture et la construction dramaturgique.* »

Même si, selon la directrice, les enfants constituent un public « *sans a priori contrairement aux adultes* », l'exercice peut sembler périlleux : le metteur en scène Frédéric Sonntag en a fait l'expérience. Il s'est lancé, pour la première fois, dans l'adaptation théâtrale avec *L'Enfant océan* (2), un roman jeunesse de Jean-Claude Mourlevat qui revisite le conte du *Petit Poucet*. Comme dans le célèbre récit de Charles Perrault, le *Petit Poucet*, interprété dans la

pièce par une marionnette manipulée par les acteurs, convainc ses frères et sœurs de s'enfuir de la maison. L'aspect miséreux et brutal des parents est loin de refléter l'image protectrice habituelle des adultes. « *Peut-on parler de tout ? De quelle manière ? Ces questions, je me les suis évidemment posées. Puis, j'ai fait confiance à l'œuvre et je me suis laissé guider. L'idée n'est surtout pas de traumatiser les enfants. Dans la pièce, la peur est suffisamment surjouée pour que les enfants aient conscience que l'on est dans la fiction* », avance-t-il.

Dans une jolie mise en scène où se succèdent des tableaux très sensoriels et dans laquelle les comédiens jonglent avec habileté entre de multiples rôles, Frédéric Sonntag a opté pour un travail immersif : « *J'ai fait le choix de projeter des vidéos pour faciliter l'écoute.* »

C'est bien l'un des enjeux du théâtre jeune public : familiariser, dès que possible, les enfants avec le 6e art. Un objectif qu'a fait sien l'enseignante Karine Veillas. En plus d'emmener ses élèves au théâtre, elle leur fait régulièrement étudier des œuvres. Lectures à voix haute, improvisations... Dans sa classe, le théâtre se vit. Et elle fait parfois appel à un comédien professionnel. « *Des représentations peuvent être organisées mais ce n'est pas une fin en soi. Ce qui importe est le cheminement artistique et culturel des élèves* », insiste-t-elle. Une porte d'entrée

vers le monde du théâtre et, surtout, une urgence culturelle selon Émilie Robert : « Plus qu'un supplément d'âme, les artistes proposent une forme d'émancipation de l'individu que les parents et l'école ne pourraient apporter seuls. »

Guillemette de Préval

(1) Du 9 janvier au 14 février aux Amandiers à Nanterre, du 3 au 17 mars au CDN de Tours...

(2) Au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 5 janvier. Tournée jusqu'en mai. Existe une version pour les malentendants.

« Si on programme une œuvre, c'est parce qu'elle fait confiance à l'intelligence et aux émotions de l'enfant. »

repères

Les prémices d'un théâtre pour la jeunesse

1952. Auteur, metteur en scène, Léon Chancerel crée le Théâtre de la jeunesse et de l'enfance. Après avoir fondé les Comédiens routiers, il aspire à détacher l'offre théâtrale jeunesse du catholicisme au profit d'un théâtre reconnu par les pouvoirs publics.

1957. Création de l'Association du théâtre pour l'enfance et la jeunesse (Atej) dont Léon

Chancerel est le premier président.

1969. Jean Vilar programme au Festival d'Avignon trois spectacles pour le jeune public, dont *L'Arbre sorcier*, *Jérôme et la tortue* par le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine.

1978. Création des premiers Centres dramatiques pour l'enfance et la jeunesse (CDNEJ).

1995. Lancement de la collection théâtre, L'École des loisirs, Actes Sud. Suivent Castor Poche et Folio Junior, début 2000.

THEATRE

10 PIECES ET TETES D'AFFICHE QUI VONT FAIRE PARLER D'ELLES A LA RENTREE

Par CNEWS - Mis à jour le 24/12/2019 à 16:52
Publié le 24/12/2019 à 16:57

Roschdy Zem, Francois-Xavier Demaison, Joël Pommerat, Ivan Calbérac, Arnaud Desplechin, Thierry Lhermitte, Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patelliere marqueront la rentrée théâtrale. [PHILIPPE MERLE / AFP]

Comme chaque année, la scène parisienne réserve son lot de nouveautés à la rentrée. Entre têtes d'affiche et pièces attendues, le programme s'annonce chargé.

Grand retour, distribution étonnante, nouvelles créations et classiques intemporels...Tout le monde devrait trouver de quoi satisfaire sa curiosité derrière les rideaux rouges.

LA NOUVELLE CREATION DE JOEL POMMERAT

Après avoir raflé trois Molières en 2016 – meilleur metteur en scène, meilleur auteur francophone, meilleur pièce public - avec « Ça ira (1) fin de Louis », une fiction politique inspirée de la Révolution française, Joël Pommerat dévoilera à la rentrée sa nouvelle création : « Contes et légendes ». Il fait cette fois un bond dans le temps. Dans un monde futuriste où l'homme cohabite avec des robots androïdes au quotidien, il s'interroge, à la manière d'un laborantin, sur les mécanismes de construction de l'adolescence et du monde de demain. Avec en tête une question : en quoi ces êtres artificiels pourraient-ils révéler ou modifier nos relations et constructions humaines ?

Du 9 janvier au 14 février, Contes et légendes, [Théâtre Nanterre-Amandiers](#).

Le 07/02/2020 par Philippe Tesson

LE THÉÂTRE
DE PHILIPPE TESSON

JOËL POMMERAT, OU LE TRIOMPHE DE L'ILLUSION

Avec « Contes et légendes », le grand « écrivain de spectacles » propose un remarquable voyage mené dans le monde futur.

Dès que Joël Pommerat apparaît, le théâtre progresse d'un pas. Cette fois, c'est d'une enjambée qu'il s'agit, forme et fond réunis. Il nous introduit dans le monde futur, où nos codes sont en voie de disparition, nos codes sociaux et familiaux par exemple. La robotique a fait son chemin. Entre l'enfant et le robot, entre le réel et l'artifice, les différences s'estompent. Pommerat imagine l'enfant de demain comme le produit d'un compromis, d'un mélange, entre un être humain naturel et un humanoïde qui se seraient associés pour prendre le pouvoir face à des adultes démissionnaires. En face de parents désarmés, les adolescents livrés à eux-mêmes auraient donné libre cours à leurs violences, à leur vulgarité, à leur libido, pâles imitations des instincts des adultes dépassés. Ceux-ci iraient chercher le secours des robots dont la science aurait développé les capacités. Le robot de Pommerat aurait acquis en effet un rôle très proche de celui de l'humain. Il se substituerait même à la mère de famille défaillante, pour l'éducation comme pour la cuisine. C'est autour de ce rêve, de ce conte, de cette légende, que Joël Pommerat nous propose un spectacle extraordinaire, où d'abord il se donne un prétexte à un travail théâtral remarquable. On y retrouve toutes les qualités qui font le génie de ce rare « écrivain de spectacles » – maîtrise de la

scène, écriture, direction des acteurs – au service d'un imaginaire complètement amarré à la réalité. Là est l'originalité profonde de Pommerat : dans cet alliage de poésie, de philosophie, de morale pour faire passer par le théâtre la démonstration intellectuelle la plus gratuite que l'on puisse imaginer.

Que l'on se rende compte en effet : sur la scène, une dizaine de comédiennes d'une trentaine d'années interprètent avec une crédibilité et un talent merveilleux les rôles de très jeunes garçons adolescents ou ceux de robots masculins,

***Un alliage réussi
de poésie,
de morale
et de philosophie***

et livrent des messages pour certains incroyablement audacieux, pour d'autres visionnaires, pour d'autres enfin totalement gratuits. Cela s'appelle le triomphe de l'illusion. Ce qui est inouï chez Pommerat, c'est cette insatiable curiosité qui l'amène à se poser et à poser les plus fortes et les plus difficiles questions de notre temps – ici par exemple sur l'éducation, sur l'identité, sur le genre, sur le réel, sur l'enfance, etc. –, qu'il y réponde par le langage théâtral le plus pur et le plus simple, et que ces réponses mobilisent notre sensibilité, nonobstant nos propres convictions. C'est le signe d'une exceptionnelle qualité intellectuelle, artistique et humaine.

*Contes et légendes, création théâtrale de Joël Pommerat.
Nanterre-Amandiers (01.46.14.70.00).*

La France avec les robots

Dans ses « Contes et légendes », Joël Pommerat imagine un monde où l'androïde est le meilleur ami de l'homme. Dis, Siri, s'agit-il d'une fiction ?

Dans *Contes et légendes*,
les robots sont doux,
fidèles et très serviables.

FFF

« CONTES
ET LÉGENDES »

AUX AMANDIERS
DE NANTERRE (92)

TÉL. : 01 46 14 70 00.

HORAIRE : du mar.
au sam. à 20 h 30,
le dim. à 16 h

DURÉE : 1h50.

JUSQU'AU 14 fév.,
puis en tournée.

PAR PHILIBERT HUMM

Demain, les robots remplaceront les humains. Peut-être sommes-nous déjà demain. L'«*écrivain de spectacles*» Joël Pommerat a planté sa dernière pièce dans ce futur pas si lointain où les androïdes domestiques seront en vente libre. «*Parce que le corps est un moyen d'expression au même titre que les mots*», la société Altaïr commercialise en effet des êtres artificiels ayant une apparence humaine. Fini le temps des robots mécaniques et saccadés, avec une antenne sur le front et une prise secteur. Ceux-là ont une autonomie de dix à douze heures, apprennent de leurs erreurs, progressent et n'oublient jamais un anniversaire. Les familles en raffolent.

Nouvelle cohabitation

600 000 foyers ont déjà fait l'acquisition de Roby, modèle particulièrement fiable et dévoué, «*compagnon éducatif et pédagogique voué à assister l'enfant dans son processus scolaire*». D'autres robots sont affectés aux tâ-

ches ménagères ou se chargent de l'ambiance musicale...

Dans une succession de tableaux dont il a le secret, Joël Pommerat imagine les aléas de cette cohabitation nouvelle. Il ne s'agit pas là d'une énième dystopie où les machines prendraient le contrôle du monde et réduiraient les hommes en esclavage. Non, ces robots-là sont doux, fidèles et très serviables. Ils comblent à eux seuls le déficit affectif engendré par nos sociétés et sont bien souvent la seule épaupe sur laquelle se reposer de sa solitude. Jamais un mot plus haut que l'autre, l'humanité leur sous-traite la préparation du dîner, l'éducation des enfants et bientôt l'expression de ses sentiments. Au fond, ce sont plutôt des humains qu'il y aurait lieu de s'inquiéter. La violence de leurs rapports sociaux, leur démission, leur paresse, remarquablement déclinées par cette troupe de jeunes comédiennes.

Comme toujours chez Pommerat, la charge est subtile, effroyablement cruelle et drôle. C'est là sans doute le plus grand tour de force de ces *Contes et légendes* : on rit. D'un rire qui grince comme un robot mal huilé. ■

LE RENDEZ-VOUS CRITIQUE

« CONTES ET LÉGENDES », DE JOËL POMMERAT
*La jeunesse d'aujourd'hui, de demain, prise par le vertige
de notre monde numérique. Un regard terrible et virtuose
sur nos sociétés, aussi dérangeant que fascinant.*

CONTES ET LÉGENDES

FABLE

JOËL POMMERAT

TTT

Serait-il chamane ? De spectacle en spectacle, et sans jamais jouer les tribuns engagés, ni abandonner une ténébreuse beauté plastique et sonore, Joël Pommerat explore et devine les labyrinthes et tourments de notre identité française. Dès 2015, bien avant que l'Hexagone soit embrasé par les revendications des Gilets jaunes, il a réinventé, vivifié dans *Ça ira (1) Fin de Louis*, la France révolutionnaire de 1787 à 1791, et plongé le public, lors d'une longue tournée de quatre ans, dans des débats fondateurs sur la démocratie et l'égalité. À l'aube des mutations que nous promettent l'intelligence artificielle et les interrogations radicales sur le genre, voilà qu'il revient à des questions plus

intimes de transmission, de construction familiale, sociale, de vérité et de mensonge dans ce monde de *Contes et légendes* où la fiction – l'autofiction – a désormais sur nous tant d'emprise. Après l'épique donc, retour aux secrets de nos vies privées, et comment elles se façonnent dans la société numérisée et encombrée de séries audiovisuelles d'aujourd'hui.

Pommerat aime les défis. Et travailler en collectif, nourrir ses créations d'improvisations sur des thèmes qu'il fixe aux comédiens en leur confiant une énorme documentation. Préparation colossale. Mais on est plus intelligent ensemble que seul. Et cette collaboration fiévreuse permet depuis vingt-cinq ans à cet « *écrivain de spectacles* », comme il dit, de préserver

Page précédente et ci-dessus : une bande de garçons et filles de 12-14 ans interprétée par... dix comédiennes de 26 à 32 ans.

intact son amour du théâtre. En témoigne son besoin toujours renouvelé de transgresser les frontières scéniques. La fascinante aventure de *Ça ira (1) Fin de Louis* l'a rompu ? Il s'est ressourcé dans le lyrique – du Festival d'Aix-en-Provence à l'Opéra Comique – et dans les maisons d'arrêt pour monter Pagnol avec des prisonniers... Ici l'énigmatique Pommerat, 56 ans, longue silhouette de danseur ou d'ascétique chercheur, est allé arpenter les terres d'enfance. Jusqu'au vertige. Habitué à revisiter avec noirceur le méchant univers des contes – du *Petit Chaperon rouge* à *Pinocchio* en passant par *Cendrillon*, c'est auprès des adolescents de... demain qu'il a désiré retrouver une virginité artistique. Avec ce pari fou : qu'une bande de garçons et filles de 12-14 ans soit interprétée par dix comédiennes (exceptionnelles !) de 26 à 32 ans. Et pas une seconde ne se pose la question de l'âge, ni du sexe. Le spectateur qui ne sait pas ne devine pas. Ressent juste un malaise confus. Qu'est-ce donc alors qui fait réellement la vérité des sexes et de l'âge ? L'identité sexuelle n'est-elle que lente fabrication sociale, comme le prône la théorie du genre ? Quel merveilleux laboratoire devient le théâtre sous la baguette du magicien Pommerat...

De création en création, dans la pénombre de lumières toujours magistralement étirées jusqu'à d'opagues clairs-obscur, il traque sans fin l'humain, où commence l'être, où se niche l'être. Qu'est-ce que vivre, ici, hier, maintenant, demain ? Et les questions deviennent d'autant plus lancinantes qu'il les pose en courtes scènes quotidiennes incisives, découpées « cut » comme au cinéma, incarnées par des acteurs au jeu apparemment ordinaire. Mais au cœur des banales familles qu'il raconte, Joël Pommerat introduit ici ces robots censés aider à l'éducation des enfants ou à l'organisation de la maison. Univers de science-fiction ? Tous sont joués par des actrices : pour mieux s'intégrer à nos vies, les androïdes doivent nous ressembler comme frères et sœurs, vient expliquer une conférencière... Juste un peu plus raides parfois, avec leurs perruques si parfaitement coiffées.

Faux, vrai, humain, trans-humain ? Que reste-t-il de notre humanité première dans cet univers futuriste, si étrangement familier pourtant ? Qu'est-elle devenue dans ce monde en

perpétuel mouvement ? À demi fantastiques, les récits de vie de *Contes et légendes* s'enchaînent comme dans les recueils blancs barrés de lignes dorées de la collection du même nom dans les années 1960... Sauf que le langage des jeunes impatients et pressés d'aujourd'hui est brut, hystérique, violent. La faute à la solitude où ils sont plongés, abandonnés, sans repères quant à leur être même, que peuvent venir fracasser extrémistes, populistes, revanchards machistes ?

Joël Pommerat imagine des situations privées et publiques – vite politiques... – où la mère est absente ou va mourir, où des gamins perdus réapprennent dans des camps ce qu'être viril veut dire, ou se déguisent en fille pour flirter... *Contes et légendes* dérange. Mais fascine par sa virtuosité théâtrale et son regard terrible sur ce que nous sommes. Le spectacle devient ainsi un bouleversant hommage aux pouvoirs du théâtre, qui rend tout possible, autorise tout, permet de tout comprendre et met en permanence au cœur de tous les questionnements. De toutes les folies et désirs. Pour finir, il y a soudain cette chanson de Dalida, incongrue, populaire et sublime : « *Je veux mourir sur scène, c'est là que je suis née.* » On comprend. C'est là, effectivement, où *Contes et légendes* nous fait renaître. – **Fabienne Pascaud**

Mise en scène Joël Pommerat | 1h50
Jusqu'au 14 février au Théâtre Nanterre-Amandiers (92), puis du 3 au 7 mars à Tours (37), du 13 au 20 à Toulouse (31), les 26 et 27 à Compiègne (60), les 2 et 3 avril à Orléans (45)...
Et en sept.-oct. aux Bouffes du Nord à Paris.
Tél. : 01 46 14 70 00.

« RENVERSER TOUT ÇA »

Au camp des hommes, le moniteur prend la parole devant les ados...

« Aujourd'hui dans nos propres familles parfois, on entend certains glorifier la confusion entre le masculin et le féminin. Aujourd'hui dans ce monde dès l'âge de 5 ans, on conditionne des petites filles à mépriser les hommes tels des meurtriers ou des assassins. Aujourd'hui, très proche de nous, parfois même dans notre entourage, certaines familles sont composées de deux parents du même sexe... Aujourd'hui l'objectif de nos ennemis c'est même plus l'égalité hommes-femmes, l'objectif C'EST une féminisation complète, intégrale, totale de notre société. Si personne ne réagit ce seront ces principes-là qui façonneront notre avenir... Si on ne se bat pas, avec tous les moyens possibles, si on ne fait rien pour préserver notre véritable nature d'humain, ce sont ces principes-là qui nous conduiront certainement à la destruction de l'humanité elle-même. Tous autant que vous êtes vous avez les clés pour changer tout ça, renverser tout ça. Vous êtes l'avenir, vous représentez le futur. Vous êtes les soldats de l'avenir de notre/votre avenir. Je voudrais réaffirmer solennellement devant vous qu'il n'y a pas de honte à vouloir devenir un homme... »

Contes et Légendes

TTT On aime passionnément

Jusqu'au 14 février 2020 - Nanterre Amandiers

L'inquiétude qui gagne le spectateur s'apaise à la fin du spectacle, lorsque deux adolescents s'enlacent le temps d'une danse bouleversante, qui réinsuffle de l'humanité dans un monde désensibilisé. Fascinante fiction où l'homme cohabite avec le robot, à qui il délègue aussi bien les tâches ménagères que l'expression de ses émotions, cette pièce futuriste cogne aux portes du présent. Alors que la violence guette une jeunesse en quête de sens, les adultes saccagent ce qui reste en elle de vrais sentiments. Comment vivre dans une société qui ne sait plus ce qu'aimer veut dire ? À coups de dialogues nerveux et de séquences promptement enchaînées, sur un plateau dénué de couleurs, neuf actrices et un comédien font surgir avec une netteté incroyable une angoisse menaçante. Car, quoi qu'il nous en coûte, on se sait concerné par ce futur pas si lointain que nous soumet Joël Pommerat. C'est édifiant.

Joëlle Gayot (J.G.)

Interprète : Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Léna Dia, Angélique Flaugere, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pélandakis et Mélanie Prézelin

Réalisateur/Metteur en Scène : Joël Pommerat

les Inrockuptibles

Robots après tout

Dans une dystopie où les humains cohabitent avec des androïdes consolateurs, **JOËL POMMERAT** confronte une bande de jeunes actrices éblouissantes au sexisme ordinaire.

UN TORRENT D'INSULTES EN GUISE DES TRADITIONNELS TROIS COUPS.

Concentré de violence verbale, la diatribe témoigne sans la caricaturer de cette langue que la jeunesse se forge pour se démarquer de la société des adultes. Débités en rafales, les mots rassemblés pour humilier sont d'une précision redoutable et ce flot d'obscénités sidère d'autant plus qu'il sort de la bouche d'un préado haut comme trois pommes.

Avec cette pièce qu'il titre avec ironie *Contes et Légendes*, Joël Pommerat commence par s'inventer en sociologue de terrain pour fonder sa fiction au plus près du réel. Rapportant une scène de harcèlement sexuel, voici donc deux gamins qui s'en prennent à une fille du double de leur âge à qui ils tentent de toucher les seins. Retour à une guerre ouverte entre les sexes transformant en prédateurs des petits mâles à peine sortis de l'école primaire, l'extraordinaire de

cette entrée en matière réside dans le fait qu'elle n'est interprétée que par des filles. En choisissant de distribuer à de jeunes actrices des rôles de garçons, Joël Pommerat fait plus que se jouer des conventions du genre : il leur offre une opportunité aux allures d'exorcisme salutaire de vivre de l'intérieur les stratégies de leurs agresseurs.

Le metteur en scène multiplie les courtes scènes où il dénonce les rapports à couteaux tirés entre masculin et féminin et la rupture du dialogue parent-enfant, tout en élargissant le champ de sa fiction.

Dans un futur proche, Joël Pommerat intègre au quotidien des foyers quelques robots domestiques experts dans l'art de la consolation. Ces humanoïdes, inspirés par les corps parfaits et les visages inexpressifs de la série suédoise *Real Humans* (2012), deviennent les nouveaux garants de la paix sociale. Prenant à rebrousse-poil la critique

développée contre la présence de l'intelligence artificielle dans les sphères intimes, l'auteur-metteur en scène s'amuse à en faire l'arme de lutte ultime contre l'effondrement des valeurs morales qui ramène les échanges entre humains à des rapports de domination basés sur le seul mépris de l'autre.

Il suffit à l'artiste d'un plateau nu et de quelques accessoires pour cadrer les situations explosives où lancer ses acteurs. Ce minimalisme laisse de la place à l'imaginaire des spectateurs, qui s'approprient alors l'esquisse théâtrale et la complètent avec leurs propres images mentales.

Reste la prestation exceptionnelle de cette troupe où, aux côtés de comédiens interprétant les adultes, de jeunes actrices se frottent avec une énergie sans pareille aux situations cauchemardesques d'un monde qui se résume à l'obscénité de sa masculinité exacerbée. Sans qu'aucun masque ne tombe pour mieux brouiller les pistes, *Contes et Légendes* est une incroyable partie de poker menteur, aussi nécessaire qu'inoubliable. **Patrick Sourd**

Contes et Légendes texte et mise en scène Joël Pommerat, avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia... Jusqu'au 14 février, Théâtre Nanterre-Amandiers. En tournée jusqu'au 13 juin

L'OBS

SORTIR

LE CHOIX DE L'OBS

Fantastique Pommerat

CONTES ET LÉGENDES, DE JOËL POMMERAT. NANTERRE-AMANDIERS, NANTERRE (92), 01-46-14-70-00, HORAIRES VARIABLES. JUSQU'AU 14 FÉVRIER.

★★★★ Si le mot « robot » tiré du tchèque « robota » (travail) date de 1924, le rêve d'un androïde délivrant l'homme de ses corvées remonte à plus longtemps. Selon une légende du XVIe siècle, un rabbin de Prague avait modelé un golem, un colosse d'argile qui s'animait quand on lui fourrait dans la bouche « le Nom ineffable » (celui de Dieu). Devenu incontrôlable, l'ancêtre du monstre de Frankenstein fut désamorcé.

Les androïdes de Joël Pommerat ne sont pas aussi dangereux. D'ailleurs ils sont déjà parmi nous. Ces « assistants personnels » n'ont pas encore forme humaine, mais on peut discuter avec eux. Une spécialiste en communication s'en inquiétait dans « le Monde » du 29 décembre dernier : « Le contrat relationnel n'est pas clair. Ils ne proposent pas que des services. Ils donnent des réponses à des questions telles que "Est-ce que tu m'aimes ?", "Veux-tu coucher avec moi ?" »

Constitué de sketches, comme « la Réunification des deux Corées », ou plutôt de nouvelles, le mot sketch ayant une connotation café-théâtre, le nouveau spectacle de

Joël Pommerat explore les effets, pas forcément négatifs, de l'empathie programmée dans les intelligences artificielles. On y voit ainsi un gamin qui veut revendre son robot pour en racheter un autre, plus performant, et qui s'aperçoit que pour repartir de zéro ses futurs propriétaires effaceront sa mémoire – de même que Hal est déconnecté dans « 2001, l'Odyssée de l'espace ».

Avec des moyens bien plus réduits, en s'appuyant sur la seule justesse de jeu de ses acteurs (1 homme et 9 jeunes femmes si bien dirigées qu'on ne sait plus si elles sont du genre féminin, masculin ou cybernétique), Joël Pommerat arrive à un résultat comparable au film de Kubrick : on pleure la mort de ce qui n'est, comme le rappelle le philosophe Jean-Gabriel Ganascia, qu'un « un amas de composants électroniques et mécaniques ». Avant peu, les millions d'hommes qui se contentent d'images vidéo pour soulager leur libido disposeront d'automates aussi sexy que soumis. Ironont-ils encore à la rencontre de leurs congénères ?

Un spectacle fantastique à tout point de vue.

JACQUES NERSON

Le Point

CULTURE

Les choix du « Point »

◆ Théâtre

Dans le monde futuriste et inquiétant du metteur en scène Joël Pommerat, les robots sont appelés des « per-

sonnes virtuelles». Elles sont si douces, si dociles et si compréhensives dans sa pièce *Contes et Légendes* qu'elles ont pris progressivement la place des mères, des amis, et même des amoureux. Troublant.

Contes et Légendes, de Joël Pommerat, aux *Amandiers* à Nanterre, jusqu'au 16 février, à Tours du 3 au 7 mars, à Toulouse du 13 au 20 mars, à Orléans les 2 et 3 avril, à Marseille du 13 au 17 mai, à Grenoble du 9 au 13 juin.

Par Olivier Ubertalli le 30/01/2020

LE POINT DE LA SEMAINE TECH&NET

Les robots de Pommerat

Chez Joël Pommerat, auteur et metteur en scène de la pièce *Contes et Légendes*, les robots sont des « *personnes virtuelles* » si douces et si gentilles qu'elles remplacent les mamans, les amis, et même les amoureux. Troublant.

« *Le robot permet de travailler sur l'artificiel et de se demander ce qu'est le naturel. C'est une question théâtrale* », confie Joël Pommerat. La pièce fait salle comble à Nanterre et est promise à une longue tournée en France et à l'étranger.

OLIVIER UBERTALLI

Le Journal du Dimanche

Par Alexis Campion le 26/01/20

EN SCÈNE

Contes et légendes ★★★★★

« Dis-moi si t'es un robot et j'te défonce ! » D'entrée, la nouvelle création de Joël Pommerat désarçonne. Bien-venue dans un futur où des adolescents imprévisibles cohabitent avec des robots humanoïdes programmés pour faciliter notre quotidien. Très vite, la présence de ces engins rigides mais plus vrais que nature, joués par de jeunes actrices, emporte le spectateur dans un vertige défiant le genre et le réel. Au fil de saynètes saisissantes, dans un décor minimal et avec des situations intenses,

drôles ou graves pour parler d'éducation, de virilité et de mort, Pommerat rend ce meilleur des mondes étrangement familier, actuel. Interpellant ce qui « est » et ce qui « fait » que nous sommes femmes, hommes, rebelles ou normés, il interroge la construction de nos identités, nos relations, nos engagements. Sa virtuosité pour faire vaciller notre perception du réel n'est plus à démontrer mais, ici, elle atteint un nouveau sommet. ● **ALC.**

À Nanterre-Amandiers (Hauts-de-Seine) jusqu'au 14 février puis en tournée (Tours, Toulouse, Compiègne, Orléans, Clermont-Ferrand, etc.). 1 h 50.

OUVERTURE

Théâtre

Plus vrai que nature

L'auteur-metteur en scène Joël Pommerat crée un théâtre visuel, à la fois intime et spectaculaire. Il travaille sur une grande présence des comédiens et le trouble des spectateurs. Dans sa dernière création *Contes et légendes*, en tournée dans toute la France, il convoque des robots.

© Elizabeth Caraculio

Quand des parents « absents » n'assument pas ou plus leur rôle auprès de leurs enfants, la réponse pour remédier à cette défaillance ne serait-elle pas de confier l'éducation des jeunes à des robots ? Après le succès et la longue tournée de son dernier spectacle en 2015, *Ça ira, fin de Louis*, fiction sur la France révolutionnaire de 1789 (1), l'auteur-metteur en scène Joël Pommerat a éprouvé la nécessité de questionner l'enfance et la manière dont un jeune se construit. Dans un monde futuriste - peut-être pas si éloigné que ça - les humains cohabitent avec des robots sociaux. Une conférencière déclare : « *Roby est un robot compagnon éducatif et pédagogique, conçu pour s'intégrer dans une famille et accompagner des enfants dans leur processus scolaire.* » Tel est le point de départ de *Contes et légendes*, la dernière création du fondateur de la compagnie Louis Brouillard, « *une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle* ».

Observateur du monde

Joël Pommerat observe et questionne la société d'aujourd'hui. Né en 1963, il est un acteur majeur de la création théâtrale contemporaine. Se définissant comme un « *écrivain de spectacles* », il met en scène ses propres textes et les élabore à même le plateau, pendant les répétitions. Son théâtre construit sur la narration est « un

lieu possible d'interrogation et d'expérience de l'humain ». L'écriture est basée sur le principe de courtes saynètes qui se succèdent par des passages au noir, sorte de fondu enchaîné permettant de changer de lieux et de temporalités. Ses histoires qu'ils portent sur le plateau, le plus souvent nu, permettent d'éprouver les idéologies contemporaines comme le travail, la démocratie... Aujourd'hui il pousse plus loin son exploration en posant la question de la robotique et de l'intelligence artificielle. Comment cette nouvelle technologie opère-t-elle sur les jeunes ? Quels rapports entretiennent les adolescents, cette « *génération numérique* » avec la « *machine informatique* » ?

Qui est qui ?

Sur le plateau, les personnages apparaissent et disparaissent dans des lumières qui découpent l'espace et les corps. Roby, Steven, Eddy, trois robots véritables clones humains, accompagnent des adolescents en crise dans leur quotidien. Cette cohabitation entre humains et androïdes modifie les relations humaines. Qui est humain ? Qui ne l'est pas ? « *J'ai ressenti quelque chose quand je l'ai serré dans mes bras* » dit une mère mourante après avoir embrassé Roby. Ou au camp des hommes, l'éducateur brutal dresse les jeunes garçons à plus de masculinité. « *Vous êtes les soldats de l'avenir... Je voudrais réaffirmer solennellement devant vous qu'il n'y a pas de honte à vouloir devenir un homme.* » Les frontières ne sont pas aussi claires. *Contes et légendes* est une série de variations entre adolescents, adultes et humanoïdes

qui plonge le spectateur dans un profond trouble. Le metteur en scène brouille les pistes en interrogeant les notions de genre, du rapport masculin/féminin, de l'homophobie ou du machisme. Son théâtre opère. « *Comment nos pensées se construisent en nous-mêmes et collectivement ?* » demande l'artiste. La force de ce spectacle, à la mise en scène sobre, est la présence de comédiennes, magnifiques et surprenantes, qui jouent ces adolescents, de 12-14 ans et... les robots, plus vrais que nature. Qu'est-ce que ces compagnons humanoïdes provoquent et transforment dans les comportements humains ? La machine est-elle en train de s'humaniser ? En jouant avec les codes du théâtre, en fabriquant du vrai-faux et du faux-vrai, l'écrivain de spectacles ouvre de réels questionnements sur l'humanité vivante. Néanmoins, les robots, fidèles serviteurs et compagnons, ne prennent pas le contrôle du monde. Ils comblent le déficit affectif quand la solitude est trop lourde à porter, en posant sa tête sur son épaule. Visionnaire, Joël Pommerat est un poète de la scène. Montrant à la fois les composants et le mystère du monde, il ne dénonce rien... Au spectateur d'imaginer, de démêler ce qu'il voit sur scène et d'approfondir ensuite sa réflexion. Fiction d'anticipation traitée comme un fait réel et documentaire, *Contes et légendes* inquiète et enchante à la fois. Drôle, passionnant et grinçant.

Louise Verdier

(1) Tous les textes de Joël Pommerat sont publiés aux Editions Actes Sud-papier.

Contes et légendes, une création théâtrale de Joël Pommerat

Durée : 1 h 45. En tournée : du 13 au 20/03 Toulouse ; les 26-27/03 Compiègne ; les 2-3/04 Orléans ; du 8 au 10/04 Clermont Ferrand ; les 28-29/04 Valenciennes ; les 5-6/05 Foix ; du 13 au 17/05 Marseille ; du 27 au 29/05 Châteauevallon ; du 3 au 5/06 Montpellier ; du 9 au 13/06 Grenoble ; du 19 au 21/06 Angers ; du 8/09 au 10/10 Paris. Plus d'infos : www.zef-bureau.fr/contes-et-legendes/

LIEN SOCIAL

Robots sociaux

Théâtre

ET si dans un futur pas si éloigné, les enfants étaient éduqués par des robots? Une conférencière déclare: « *Roby est un robot compagnon éducatif et pédagogique, conçu pour s'intégrer dans une famille et accompagner des enfants dans leur processus scolaire.* » L'auteur-metteur en scène Joël Pommerat ⁽¹⁾ ausculte le monde d'aujourd'hui en interrogeant sans cesse la société. Sa dernière création, *Contes et légendes*, est « *une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle* ». Sur le plateau, les personnages apparaissent et disparaissent. Joël Pommerat convoque, dans une mise en scène sobre, des adolescents, des adultes et des robots - magnifiques et surprenantes comédiennes -, et questionne les notions de genre, du rapport masculin / féminin, de l'homophobie ou du machisme. La cohabitation entre humains et humanoïdes - plus vrais que nature -, modifie les relations humaines. Comment un jeune se construit-il avec des parents absents, un système éducatif ou social défaillant, en compagnie d'un robot intégré dans son quotidien?

Contes et légendes, une création théâtrale de Joël Pommerat.
Durée: 1h45. En tournée jusqu'à octobre 2020
Plus d'infos: www.zef-bureau.fr/contes-et-legendes/

Qui est humain? Qui ne l'est pas? « *J'ai ressenti quelque chose quand je l'ai serré dans mes bras* », dit une mère après avoir embrassé « *Roby* ». Ou au camp des hommes, l'éducateur brutal dresse les jeunes garçons à plus de masculinité: « *Vous êtes les soldats de l'avenir... Je voudrais réaffirmer solennellement devant vous qu'il n'y a pas de honte à vouloir devenir un homme* ». Les frontières ne sont pas aussi claires.

Visionnaire, Joël Pommerat ne dénonce rien, il met en exergue l'épaisseur et le mystère des choses de la vie et aussi les troubles sociaux qui nous inquiètent. Que va-t-on transmettre à cette génération numérique? Au spectateur d'imaginer, de démêler ce qu'il voit sur le plateau et de poursuivre la réflexion. Salulaire, grinçant, passionnant.

Frédérique Arbouet

(1) Ses textes sont publiés aux Éditions Actes Sud-papier.

théâtre(s)

LE MAGAZINE DE LA VIE THÉÂTRALE

CONTES ET LÉGENDES

Pommerat imagine un futur proche où hommes et robots cohabiteraient.

Il y a toujours quelque chose de troublant dans l'univers théâtral de Joël Pommerat. Derrière l'apparente fluidité des corps en mouvement, des échanges, on éprouve un sentiment de mystère devant des relations humaines exposées sans filtre qui, soudain, révèlent toute leur complexité.

Contes et légendes, sa dernière création, peut s'entendre comme une quête d'identité à l'heure de l'adolescence, l'âge de tous les possibles et de tous les tremblements. Dans un monde où les relations humaines se dessinent à l'ombre d'un corps en métamorphose, les adultes ont imaginé la présence au sein du cercle familial d'humanoïdes programmés pour répondre à leurs cahiers des charges (garde d'enfants, aide aux devoirs, ménage...). Des avatars dont l'intelligence artificielle est conçue sans la moindre trace d'affect. Un monde où les sentiments sont délimités selon un tracé virtuel dans lequel se débattent des adolescents, tiraillés ou indifférents à la vie, aux autres, tant la frontière entre réel et irréel est floue. Le propos n'est pas celui de la littérature ou de la cinématographie de science-fiction. Il est ici un miroir tendu à nos propres fantasmes, nos propres peurs et angoisses d'un avenir aux contours incertains, où quête d'identité se conjugue avec perte de sens, où la confusion des sentiments est renforcée par la présence discrète de ces

robots, humains, étrangement humains. On navigue à vue, entre un réel qui ne cesse de nous échapper et un monde parfait, aseptisé, policé. La langue crue de cette bande d'ados, leur attitude brutale, provocatrice, intacte dans le sens où elle n'a pas intégré - ou ne veut pas intégrer - les codes, déchire l'univers feutré familial et c'est curieusement à cet endroit que l'humanité est la plus flagrante, quand elle se montre dans toute sa fragilité. Ici, ce sont les adultes qui sont pris en flagrant délit de mensonge et de manipulation.

La mécanique de Pommerat fonctionne à merveille. La scénographie et les lumières d'Eric Soyer attisent le sentiment d'inquiétude mais aussi le travail sur le son (que l'on doit à François Leymarie, Philippe Perrin) et la partition musicale d'Antonin Leymarie aussi. Sans oublier sa direction d'actrices, impressionnante, bluffante tant on doute de leur genre, de leur identité. /

MARIE-JOSÉ SIRACH

texte et mise en scène Joël Pommerat – compagnie Louis Brouillard / **avec** Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin / **à voir** à Toulouse, Compiègne, Orléans, Clermont Ferrand, Valenciennes, Foix, Marseille, Châteauevallon, Montpellier, Grenoble...

LOISIRS SPECTACLES

RENTÉE THÉÂTRALE

L'intime mise en pièces

Foison de nouveaux spectacles et de grands noms sur les planches parisiennes en ce début d'année avec, comme point commun, l'intime au cœur de beaucoup d'intrigues. Tour d'horizon.

Le futur selon Joël Pommerat

Nouvelle création de Joël Pommerat qui nous plonge dans un futur proche. Les robots ont pris une place importante et vivent à nos côtés. Tel un anthropologue du futur, il imagine les relations qui se nouent entre adolescents, adultes et robots androïdes.

« Contes et Légendes »,
du 9 janvier au 14 février,
aux Amandiers à Nanterre
(Hauts-de-Seine).

Dans sa nouvelle création Joël Pommerat nous plonge dans le futur proche où les robots ont pris une place importante et vivent à nos côtés.

LesEchos

WEEK-END

ESPRIT WEEK-END

L'AGENDA À PARIS

THÉÂTRE

Génération Pommerat

Nouvelle création de Joël Pommerat au Théâtre des Amandiers de Nanterre : après avoir réactivé le passé révolutionnaire dans son dernier spectacle, le metteur en scène explore avec *Contes et Légendes* les relations des adolescents avec le monde d'aujourd'hui. Un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots cohabitent. Jusqu'au 14 février.
www.nanterre-amandiers.com

les Inrockuptibles

Nanterre, the place to be

En ce début d'année, le Théâtre Nanterre-Amandiers aligne une sacrée mertingale d'artistes et autant de créations aptes à combler les vœux des plus exigeants. Avec *Contes et Légendes*, Joël Pommerat donne la parole à l'adolescence dans une compilation de courtes scènes où interviennent des robots androïdes (du 9 janvier au 14 février). L'œuvre de l'écrivain Mathieu Riboulet est au centre de *Nous campons sur les rives* où Hubert Colas explore ses textes pour recréer un monde où "les fantômes ne sont pas hostiles" (du 23 au 26 janvier et du 6 au 9 février).

Inspiré par le scandale provoqué en 1917 par *Parade*, qui réunissait Cocteau, Picasso et Satie, Marco Berrettini invente *No Paraderan* dans les coulisses d'une soirée de gala mouvementée (du 29 janvier au 1er février). Avec *Le Théâtre et son double*, Gwenaël Morin donne forme à neuf propositions de mises en scène imaginées par Antonin Artaud (du 10 au 28 mars). Le passé dialogue avec le présent dans la série *Monuments d'Eszter Salamon*, sa dernière livraison, *Hétérochronie/Palermo 1559-1920* s'intéresse au principe de momification (du 1er au 4 avril).

Louise Orry-Diquéro et trois anciens des Chiens de Navarre (Thomas Scimeca, Anne-Elodie Sorlin et Maxence Tual) planchent dans *Jamais labour n'est trop profond* sur le thème: est-il possible de repartir de zéro ? (du 23 au 30 avril). Avec l'œuvre écrite et plastique de l'artiste Dieter Roth, Christoph Marthaler propose *Das Weinen (Das Wähnen)*, une réflexion tendre et cruelle sur les principes de la décomposition de la matière (du 24 au 30 avril). Après les meubles en kit, Théo Mercier et Steven Michel s'inquiètent dans *Big Sisters* des menaces induites par l'intelligence artificielle aux commandes des objets connectés (du 12 au 16 mai). On en conviendra, les hasards d'une programmation fabriquent parfois des plages temporelles où l'offre est d'exception. Le désir de tout voir bouscule la bienséance en abolissant l'idée de devoir faire un choix. Patrick Sourd

Théâtre Nanterre-Amandiers, centre dramatique national

les Inrockuptibles

Contes et Légendes
mise en scène Joël
Pommerat, Théâtre
Nanterre-Amandiers

Ces Contes
contemporains et
futuristes subjuguent
en démontrant qu'*in*
fine, c'est la jeunesse
qui porte la
responsabilité de la
marche du monde.

ELLE

Par Anne Nobili le 31/01/2020

ELLE CULTURE

Les androïdes ont-ils une âme ? On pourrait le croire en découvrant le nouveau spectacle de Joël Pommerat. Après l'incroyable « Ça ira (1) Fin de Louis », plongée épique dans la Révolution française, l'auteur-metteur en scène, plutôt que de livrer un « Ça ira (2) », dévoile une fable futuriste à la beauté ténébreuse, imaginant, en une succession de saynètes, un monde (pas si lointain) où l'entreprise Altair commercialise des êtres artificiels à l'apparence humaine. Pas des robots à la gestuelle et au verbe hachés, mais des créatures autonomes (pendant dix à douze heures), fidèles, dotées

d'une mémoire impressionnante, qui jouent, ici, les aides scolaires, là, les nounous ou les doudous de gosses en mal d'affection. Les familles en sont folles. « Contes et Légendes », un récit d'anticipation ? Oui, mais aussi un conte sensible qui interroge la difficile construction des adolescents et l'ultramoderne solitude, thème cher à Pommerat. Dix comédiens adultes incarnent, avec une justesse épatante, ados et robots. C'est tour à tour violent et drôle, glaçant et fascinant... ■

« CONTES ET LÉGENDES », jusqu'au 14 février, Théâtre des Amandiers, Nanterre (92), puis en tournée. À partir de 14 ans.

ELLE

ELLE PARIS

NOUVELLES TENTATIONS

TOUTES LES SORTIES, LES BONS PLANS
ET LES ACTUS PARISIENNES À NE SURTOUT
PAS MANQUER CETTE SEMAINE. PAR **SABINE ROCHE**

The French Bastards

Bague Mademoiselle

« Contes et Légendes »

LE SPECTACLE DE LEGENDES
L'auteur et metteur en scène Joël Pommerat connaît bien les mondes troublés de l'enfance et son imaginaire. On se souvient de sa version géniale de « Pinocchio » ou « Cendrillon ». Dans cette nouvelle fable intitulée « **Contes et Légendes** », c'est d'adolescence conjugée au futur qu'il s'agit. Par courtes séquences, dix personnages sont confrontés à la société des adultes et des robots androïdes. Entre concret et fantastique, la poésie joue avec l'ultra-technologie et toutes les possibilités d'une scène modelée par la lumière et le son. Pommerat n'a pas fini de nous surprendre. Jusqu'au 14 février au Théâtre des Amandiers de Nanterre (92). nanterre-amandiers.com

THÉÂTRE

POMMERAT,
retour vers l'enfance

Si *Ça ira (I) Fin de Louis*, le dernier spectacle de Joël Pommerat en 2015, nous immergeait dans notre organisation politique à partir de la révolution de 1789, celui-ci se tourne vers l'adolescence, voire l'enfance. « L'enfance, interminablement l'enfance », disait Stendhal. Ce n'est pas Joël Pommerat qui le contredira. Il a, par le passé, magnifiquement réinterprété *Le Petit Chaperon rouge*, *Cendrillon* et *Pinocchio*. « On est tous reliés à son enfance.

Quand on cherche à créer de la fiction, les contes sont une première réponse. Ce sont des mythes ancestraux. » Aujourd'hui, en anthropologue du futur, il invente ses *Contes et Légendes*, confrontant l'adolescence en crise à la créature artificielle, sous forme de robots androïdes. Au menu : inquiétante étrangeté et enchantement théâtral.

Contes et Légendes, jusqu'au 14 février, à Nanterre-Amandiers, nanterre-amandiers.com

M

Le magazine du Monde

DÉBAT DE SOIRÉE

CETTE ANNÉE, FAUT-IL ZAPPER LE RÉVEILLON ?

LA SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE APPROCHE. MAIS PLUTÔT QUE DE VOUS DEMANDER CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE, DEMANDEZ-VOUS SI LA PREMIÈRE BONNE RÉOLUTION NE SERAIT PAS D'ÉCHAPPER AU FATIGUE DÉCOMPTÉ ? Texte Grégoire BISEAU

SOI

L'ARGUMENT DE BON SENS
Rien de tel qu'un peu de changement dans nos habitudes. 2019 a été monotone à pleurer. On n'est toujours pas sorti du psychodrame du Brexit, une nouvelle réforme des retraites provoque encore des mouvements sociaux, le PSG écrase comme jamais la Ligue 1, Zemmour parle encore à la télé, Disney a sorti le second épisode de *La Reine des neiges* et le neuvième de *Star Wars* et *Télérama* a fait sa « une » sur Alain Souchon... Alors cette année, promis, on change... Et on zappe le 31.

L'ARGUMENT TRUMPIEN
On ne va quand même pas sabler le champagne l'année où la cote de popularité de Donald Trump n'a jamais été aussi élevée. On aurait pu penser (rêver) que les accablants témoignages pendant la procédure d'impeachment lui fassent perdre des points dans l'opinion américaine. Eh bien, c'est l'inverse qui se produit : avec 43 %

d'opinions favorables contre 52 % négatives (selon un sondage de l'université Quinnipiac), l'actuel locataire de la Maison Blanche ressoudé l'électorat conservateur. Et prend date pour 2020.

L'ARGUMENT COLLAPSOLOGUE
L'Australie flambe, la COP 25 est un échec... Il est plus que temps de transformer nos incantations outrées sur le dérèglement climatique en actes. Or, ce réveillon est une catastrophe écologique programmée : pensons à ces centrales à charbon qu'il va falloir remettre en marche pour fournir toute cette électricité afin de vous permettre de danser jusqu'au petit matin à Berlin dans une boîte de nuit surchauffée, à cette débauche de viande issue d'élevages qui épuisent la planète, et aux mangues venues en avion du Pérou pour agrémenter la salade de fruits censée vous aider à digérer... Trop, c'est vraiment trop.

LE CONTRE-ARGUMENT DE BON SENS.
Si 2019 a été triste à mourir, 2020 s'annonce excitante. Vous êtes mordu de politique ? Les municipales seront une merveilleuse saga qui promet moult trahisons. Vous êtes footeux ? Chouette, 2020, c'est l'Euro. Vous êtes plutôt culture ? Pour les théâtres, c'est le retour de Joël Pommerat, quatre ans après son génial *Ça ira (1) Fin de Louis*. Pour les fans de cinéma, c'est le premier film de Wes Anderson tourné en France avec un casting insensé et la première série musicale de Damien Chazelle, *The Eddy*, elle aussi tournée dans l'Hexagone. Et cerise sur la bûche de Noël : Christo a prévu cette année d'emballer l'Arc de triomphe. Alors ? Champagne !

LE CONTRE-ARGUMENT TRUMPIEN
C'est entendu, il ne faut pas vendre la peau du grizzly avant de l'avoir

tué. Mais selon toute vraisemblance, les États-Unis devraient en 2020 pouvoir se débarrasser de Donald Trump. Car si sa cote de popularité a rebondi ces dernières semaines, elle reste à un niveau historiquement bas. Seul Jimmy Carter était descendu aussi bas pendant de longs mois. Or, il a été battu par Ronald Reagan en 1980.

LE CONTRE-ARGUMENT COLLAPSOLOGUE
D'accord, le monde va mal. O.K., la courbe des températures grimpe inexorablement. Est-ce une raison pour se laisser mourir d'ennui, au fond d'un lit, bourré de Lexomil, en attendant que le niveau de la mer vienne vous lécher les pieds ? L'impératif écologique s'imposera d'autant plus efficacement qu'il ne sera ni punitif ni catastrophiste. Donc célébrons 2020. Et pourquoi pas à la bougie, au son de la flûte à bec, avec un menu végan, en circuit court... ☺

MON

L'OBSS

CRITIQUES

90 Lire 96 Voir 100 Ecouter 102 Sortir

AVANT-PREMIÈRE

Pommerat, ça ira

Au fil des ans, la renommée de Joël Pommerat a grandi, bâtie sur le succès de spectacles écrits et montés par lui à peu de frais et sans vedettes. Trop jaloux de sa liberté pour subir le moindre joug, il n'a jamais voulu diriger de théâtre. Mais depuis le triomphe fracassant de « Ça ira (1) Fin de Louis » en 2015, la veine de son imagination semblait tarie. Seul le Festival d'Aix-en-Provence avait eu le privilège d'accueillir voici deux ans son opéra « Pinocchio », mis en musique par Philippe Boesmans. Voici de quoi rassurer les inquiets : du côté de l'art lyrique, « l'Inondation », opéra coécrit avec le compositeur Francesco Filidei, vient de se donner à l'Opéra-Comique. Et du côté du théâtre, sa dernière création, « Contes et Légendes », s'apprête à partir en tournée. Elle fera étape au Théâtre Nanterre-Amandiers du 9 janvier au 14 février 2020.

JACQUES NERSON

Weekend

spectacles/expos

Contes et Légendes

THÉÂTRE

Comme à l'accoutumée, Joël Pommerat a écrit au plateau son nouveau spectacle en collaboration avec ses comédiens. *Contes et Légendes* est une mosaïque de saynètes humoristiques et sensibles, qui nous plongent dans un monde futuriste où les androïdes et l'intelligence artificielle font partie intégrante du quotidien. Un monde fascinant et inquiétant. Pour le questionner, l'auteur a eu l'idée d'en parler à travers des personnages de

préadolescents et d'adolescents, période où l'identité se construit et se métamorphose, qui fait écho ici aux glissements d'identité entre un sujet humain et son double robotique, entre l'homme et son idéal ou son cauchemar « machinique ».

JEAN-EMMANUEL DENAVE

Jusqu'au 21 décembre au TNP.

Villeurbanne (69). tnp-villeurbanne.com

Du 9 janvier au 14 février aux Amandiers.

Nanterre (92). nanterre-amandiers.com

STYLIST

THÉÂTRE

IL ÉTAIT UNE FOIS

Les mondes féeriques à portée de RER, ça n'existe pas qu'à Marne-la-Vallée.

Si elle a produit ces dernières années quelques bonnes séries télé, l'anticipation peine à s'installer au théâtre. Quelques essais, par-ci par-là, dont le *France-Fantôme* de Tiphaine

Raffier, repris en mai prochain à l'Odéon, reste une des tentatives les plus abouties. Alors voir s'y frotter Joël Pommerat, l'un des metteurs en scène français les plus importants de sa génération, est déjà un événement en soi. Dans une de ces scénographies épurées dont il a le secret, habillées uniquement de savants jeux de lumières, c'est entre eux et face à une première forme d'intelligence artificielle que de jeunes ados se fraient un chemin vers l'âge adulte en s'interrogeant sur ce qu'appartenir à l'espèce humaine peut bien vouloir dire. Malgré son titre, *Contes et légendes* se place moins dans la lignée de ses adaptations de *Cendrillon* ou *Pinocchio* que dans celle de ses dernières explorations de l'esprit humain, qu'il s'agisse de couples à la lisière de l'inéluctable séparation ou de révolutionnaires découvrant les rouages de la politique moderne (sa triomphale dernière création *Ça ira (1) fin de Louis*). *Black Mirror* a de quoi trembler. A.J.-C.

Contes et légendes de Joël Pommerat avec Prescilla Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, du 9 janvier au 14 février au Théâtre Nanterre-Amandiers.

VERSION femina

Le 26/01/20

Théâtre

La mécanique humaine

Le metteur en scène Joël Pommerat renoue avec un de ses thèmes de prédilection, l'enfance, dans une fiction futuriste où hommes et robots s'entraident. Loin d'opposer les bipèdes à la machine, sans chercher à dénoncer les dérives de l'intelligence artificielle, il puise dans cette matrice une réflexion sur la fabrique de l'humanité en interrogeant une étape cruciale de la vie : l'adolescence et ses questionnements existentiels. Des **Contes et Légendes** qui font réfléchir avec poésie sur le monde d'aujourd'hui. E.C. Jusqu'au 14 février au Théâtre Nanterre-Amandiers, 7, av. Pablo-Picasso, Nanterre (92). 01 46 14 70 00. nanterre-amandiers.com. De 5 à 30 €.

Le nouveau spectacle de Joël Pommerat

Des ados et des robots

PAR ARMELLE HÉLIOT - PUBLIÉ LE 16/01/2020

« Contes et Légendes », la nouvelle création de Joël Pommerat, auteur-metteur en scène, nous conduit du côté des adolescents d'aujourd'hui et des robots intégrés aux familles. Un jeu fascinant et des interrogations multiples.

Il y a deux fils principaux, et plusieurs séquences dans « Contes et Légendes » (1). Joël Pommerat n'a pas choisi au hasard ce titre qui nous induit à penser que l'on est du côté de l'imagination, de la fiction. L'auteur de « Ça ira (1) Fin de Louis » prétend donc qu'il ne cherche pas la réalité. Mais il désignait ce grand spectacle sur la Révolution française, préfigurant la révolte des Gilets jaunes, comme « *une fiction vraie* ».

Questionner l'enfance
Crédit photo : ELIZABETH CARECCHIO

Dans « Contes et légendes », on est du côté de cette chimère. Joël Pommerat le dit, c'est l'enfance qu'il a voulu, d'abord, questionner. Relations, valeurs, transmission, éducation, règles, dialogues avec les adultes. Ce sont des adolescents que nous découvrons sur le plateau. Des gamins, des gamines. Des collégiens. On verra deux adultes, dans des partitions différentes. Classiques, père, mère, mais on fera aussi connaissance avec un coach en virilité...

Dans ce meilleur des mondes, celui qui a monté merveilleusement « le Petit Chaperon rouge » ou « Cendrillon » devine au-delà de notre société, que les robots ont fait leur entrée dans les familles. Et pas seulement au Japon, où Hiroshi Ishiguro poursuit ses fascinantes recherches. En 2012, on a applaudi à Gennevilliers une version des « Trois Sœurs » par Oriza Hirata avec un robot domestique, Robovie-R3, et une très troublante androïde, qui jouait, littéralement, avec les acteurs.

Dans « Contes et légendes », Joël Pommerat choisit de s'en tenir au pur théâtre. Ce sont des comédiens qui incarnent les robots. Mais là où il est encore plus fort, c'est que l'illusion touche aussi l'ensemble des ados, interprétés par des jeunes femmes, pas du tout des actrices débutantes.

On loue la perfection idéale de la représentation, la justesse des manières de parler et de s'entrechoquer des garçons et des filles, la vitesse des transformations, le son, les lumières, la direction d'acteurs qui est éblouissante. Mais évidemment, c'est dans les questions jetées sur le plateau, que réside le cœur du propos. Il y a beaucoup de fils qui se croisent et l'on pourrait discuter sans fin. Un ton grave, mais avec des poussées d'humour, jamais loin.

Le mystère de l'humain

Le hasard veut que, le même jour, on ait pu voir à Saint-Quentin-en-Yvelines, « **Cerebrum, le faiseur de réalités** » (2), une pièce imaginée et interprétée par Yvain Juillard, qui était Louis XVI dans le spectacle sur la Révolution. Biophysicien, spécialiste de la plasticité du cerveau, il a choisi de devenir comédien (« *On s'interroge des deux côtés sur le même mystère, qu'est-ce que l'humain ?* », dit-il) sans renoncer à ses recherches. Une forme de conférence avec appui de dessins, présence magnétique du savant et interprète, subjuguant jusqu'au jeune public, passionné et posant des questions très pertinentes.

(1) Nanterre-Amandiers, jusqu'au 14 février, durée 1 h 50 (tél. 01.46.14.70.00, nanterre-amandiers.com). Puis en tournée jusqu'au printemps.

(2) Namur du 16 au 29 janvier, Le Mans du 3 au 13 février, Bruxelles du 4 au 21 mars puis le 7 mai.

la terrasse

critique

Contes et légendes

NANTERRE-AMANDIERS / CONCEPTION, TEXTE ET MES JOËL POMMERAT

Après *Ça ira (1) Fin de Louis (2015)*, Joël Pommerat revient à l'intime de manière magistrale. Au sein de familles où humains et robots coexistent, l'artifice du théâtre se fait miroir saisissant de notre humanité.

Quelle science du théâtre, maîtrisée, subtile, originale, prodigieuse ! Joël Pommerat impressionne, trouble, et interroge profondément, en ouvrant de multiples perspectives, sans jamais suivre une piste établie. Son théâtre développe un art du questionnement, un art de la relation nourri d'une foule de révélateurs, éclairant la complexité de la nature humaine. Un théâtre aussi sensible et singulier, éloigné de tout parti pris idéologique, de tout surplomb, de toute simplification, fait un bien fou ! Après *Ça ira (1) Fin de Louis (2015)*, fresque captivante inspirée par la Révolution française, Joël Pommerat revient à l'intime, à la famille, et en particulier au moment transitoire de l'adolescence. Le spectacle est ancré dans un futur plus ou moins proche où les familles s'adjoignent volontiers les services d'un robot, afin d'aider les enfants dans l'apprentissage scolaire, entre autres possibles missions. Un robot, ou plutôt une « *personne artificielle* », tant elle ressemble à l'humain, y compris dans sa dimension affective. Qu'est-ce que ces compagnons androïdes provoquent et transforment dans les comportements humains ? L'humain se rapproche-t-il

parfois de la machine ? La machine s'humanise-t-elle ou semble-t-elle s'humaniser ? Quelles frontières entre fausses relations et vraies relations, entre le vrai et le faux, entre le naturel et l'acquis ? Comment se construisent nos identités, nos regards sur l'autre ? Le théâtre, lieu d'artifice et du mentir-vrai, est sans doute un bon endroit pour poser ces questions sur notre humanité, surtout lorsqu'elles sont si brillamment traduites sur le plateau.

Le sens aigu des mots et des gestes

Une dizaine de brefs récits théâtraux mettent en scène diverses interactions entre adultes, adolescents et robots, lors desquelles la forme, la langue et le jeu s'approprient ces débats métaphysiques de manière géniale, en jouant sur plusieurs tableaux. Si la ressemblance est frappante entre humains et androïdes, il s'avère néanmoins aisé de les différencier : insultes plus vulgaires les unes que les autres pour des ados énervés, langues et gestes mesurés de manière métronomique pour les robots aux perruques soignées, conçus pour se conformer à des règles strictes en évitant

De remarquables Interprètes :
 Prescillia Amany Kouamé,
 Jean-Edouard Bodziak,
 Elsa Bouchain, Lena Dia,
 Angélique Flaugère,
 Lucie Grunstein, Lucie Gulen,
 Marion Levesque,
 Angeline Pelandakis,
 Mélanie Prezelin.

tout conflit. À travers cette différenciation, et à travers des relations familiales plutôt mal en point, la pièce met en jeu avec une rare acuité le sens du langage – outil conformiste, caisse de résonance du mal-être de l'humain contemporain, éruption de rage... Miroirs implacables inscrits entre volonté programmée de perfection, d'efficacité, et désordres avérés, les robots révèlent ce qui constitue l'humain, ce qui dysfonctionne, éclairant les assignations des rôles dans notre société en explorant notamment la question du genre. Avec de jeunes garçons et un coach visant à glorifier le masculin, l'un des récits est consacré à la guerre des sexes. Il est frappant de découvrir que les adolescents et robots sont tous interprétés par des comédiennes, plutôt de petite taille. Une chose est sûre, ce sont vraiment des bonhommes, ces filles ! Drôle, bouleversant et saisissant, le geste artistique fait ici sens à la fois par sa forme aboutie, par l'écriture subtile et par le jeu percutant.

Agnès Santi

Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national, 7 av. Pablo-Picasso, 92000 Nanterre. Du 9 janvier au 14 février 2020, jeudi 11 janvier, mardi, mercredi et vendredi à 20h30, jeudi à 19h30, samedi à 18h, dimanche à 16h, relâche lundi. Tél. 01 46 14 70 00. Durée: 1h50.

En tournée: du 3 au 7 mars 2020 au **Théâtre Olympia – CDN de Tours**; du 13 au 20 mars 2020 au **Théâtre de la Cité – CDN Toulouse-Occitanie**; les 26-27 mars 2020 à l'**Espace Jean Legendre – Compiègne**; les 2-3 avril 2020 au **CDN Orléans**; du 8 au 10 avril 2020 à **La Comédie – scène nationale de Clermont Ferrand**; les 28-29 avril 2020 à **Le Phénix – scène nationale de Valenciennes**; les 5-6 mai 2020 à **L'Estive – scène nationale de Foix et de l'Ariège**; du 13 au 17 mai 2020 à **La Criée – Théâtre national de Marseille**; du 27 au 29 mai 2020 à la **Scène nationale de Chateaufallon**; du 9 au 13 juin 2020 à la **MC2 – scène nationale de Grenoble**.

TRANSFUGE

Choisissez le camp de la culture

Numéro Février 2020

2020, l'odyssée de l'espèce

Joël Pommerat présente *Contes et légendes*, spectacle fin et audacieux sur une société à venir, où robots et êtres humains vivraient, plus ou moins, en bon entente. **PAR YSÉ SOREL**

Dans la préface de son livre *Les Robots*, publié en 1950, Isaac Asimov souligne le parallèle entre le mythe de Frankenstein et le thème des robots : si l'homme cherche à créer artificiellement son double, jouant dangereusement avec ce que les Grecs appelaient l'*hubris*, sa création se retournerait contre lui et le détruirait. Fondateur du mythe de l'androïde, l'écrivain américain a quant à lui cherché à complexifier cette vision bornée des relations entre humains et machines, avec ses fameuses « trois lois de la robotique ». Dans *Robbie*, il explorait le degré d'attachement réciproque qu'un enfant pouvait avoir avec son robot, et c'est probablement à dessein que Joël Pommerat a choisi ce nom pour l'un des « êtres artificiels » de sa nouvelle création, *Contes et légendes*. L'épopée historique de *Ca ira (1)*, *Fin de Louis* plongeait dans la Révolution française et ses débats sur la démocratie et l'égalité, entrant en résonance avec un climat social secoué. Ici, l'auteur et metteur en scène interroge notre réalité par un prisme plus intime et une forme plus modeste, mais en soulevant des questions tout aussi vertigineuses.

Dans un futur proche, les « êtres artificiels » font partie du quotidien de nombreux foyers, apportant compagnie et soutien aux humains, et notamment aux adolescents. Qu'est-ce que les relations entre humains et androïdes révèlent de nos insuffisances, de la violence des rapports sociaux, de nos mythes régulateurs ? En s'intéressant aux robots et à l'intelligence artificielle, autant de constructions pour interroger en miroir la construction de soi, Joël Pommerat met en scène plus que jamais « l'inquiétante étrangeté » qui infusait déjà

son travail. *Les robots* sont ainsi moins étudiés pour eux-mêmes que comme dispositifs pour disséquer la trame de notre présence au monde, cet entrelacement du vrai, du faux et du fictif, dans ce laboratoire qu'est le théâtre.

Le metteur en scène ne cesse ainsi de semer le trouble, avec ses *Contes et légendes* contemporaines, titre ironique qui s'inscrit dans une lignée – on pense à ses réécritures de *Cendrillon*, *Le Petit Chaperon rouge* ou encore *Pinocchio*, dont l'histoire traite déjà du cheminement d'un pantin vers l'humanité – mais met aussi en évidence tout l'arrière-plan mental qui structure nos inconscients et notre société. Ainsi, la dizaine de garçons, dans les différentes situations qui s'égrènent, reliées par un réseau de thèmes et de prénoms récurrents, sont interprétés par des jeunes femmes, idée géniale pour incarner la notion de « performance de genre » conceptualisée par la philosophe Judith Butler. Les actrices « jouent » aux garçons, ce qui prend une tournure diablement intelligente dans une scène avec un coach en virilité, qui entend défendre la société contre sa « féminisation », propos qui ne sont pas sans rappeler ceux d'un Zemmour ou d'un Soral.

Tout au long du spectacle, les noirs d'Eric Soyfer donnent l'épaisseur des contes et légendes à ces situations ordinaires, où s'insinue un *twist* tragique alors que la cruauté et le rire se nouent dans l'épaisseur de ces présences, extraordinairement incarnées. Dans cette pièce qui n'est ni dystopie ni pièce à thèse, Joël Pommerat explore les zones de gris du monde contemporain, ses névroses et sa violence mais où peut aussi émerger, parfois, comme une brèche salvatrice, un peu de douceur.

CONTES ET LÉGENDES

Joël Pommerat,
Jusqu'au 14 février 2020 :
Nanterre-Amandiers Centre
dramatique national
Du 3 au 7 mars 2020 :
Théâtre Olympia - CDN de
Tours
Du 13 au 20 mars 2020 :
Théâtre de la Cité - CDN
Toulouse-Occitanie
Les 26-27 mars 2020 :
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Les 2-3 avril 2020 : CDN
Orléans
Du 13 au 17 mai 2020 : La
Criée - Théâtre national de
Marseille

TRANSFUGE

Choisissez le camp de la culture

EDITO EN SCÈNE

L'enfance de l'art

PAR ORIANE JEANCOURT GALIGNANI

S'adresser à un enfant s'avère une des choses les plus périlleuses sur une scène. Goethe lui-même jugeait que « l'excellent est tout juste assez bon pour l'enfant ». En premier lieu, s'adresser à un enfant suppose d'avoir une idée précise de ce qu'est un enfant : conscience naïve en éveil au monde, conscience en formation, en désir d'éducation ou conscience sauvage, indomptable, il y a autant de visions d'enfants que d'enfances. Si l'enfant est vénéré dans nos sociétés depuis les années 60, il n'est pas sûr que la manière de s'adresser à lui sur scène ait été réellement pensée. On peut donc se réjouir qu'aujourd'hui les plus grands metteurs en scène se tournent vers la jeunesse. D'Olivier Py à Emmanuel Demarcy-Mota, d'Emma Dante à Jonathan Capdevielle, les spectacles destinés à la jeunesse rivalisent dans les théâtres. Et qui dit enfance, dit contes : des auteurs jusqu'à il y a peu absents des scènes y déferlent. Si Joël Pommerat lançait le mouvement avec son *Cendrillon* et le poursuit ce mois-ci avec ses *Contes et légendes*, Hans Christian Andersen et sa *Petite Sirène* a déjà été monté plusieurs fois avant qu'Emma Dante ne s'en empare, le *Chaperon rouge* est devenu une merveilleuse figure féministe dans la pièce de Claudine Galea, *Au bois*, et au Festival Impatience qui a une nouvelle fois cette année révélé la jeune garde théâtrale française, Barbebleue était au rendez-vous ... La grande affaire de l'enfance envahit l'imaginaire dramatique collectif, sa psychanalyse aussi, et il n'est plus absurde de se demander si le Petit Poucet ne souffrait pas d'un problème oedipien.

CONTES ET LEGENDES - Des robots parmi nous

Le nouveau Joël Pommerat ne dévoile son objectif que peu à peu. Des tableaux de famille et de groupes de grands enfants mettent en relief le langage violent des ados à l'égard des adultes, l'autoritarisme de ceux-ci et le comportement cloisonné des jeunes entre eux. La présence, d'abord discrète, d'un robot devient peu à peu centrale. Une mère de famille est prête à lui céder sa place pour assurer les tâches de la maison, une idole de la chanson vient se produire et son identité ne diffère guère de celle d'un androïde... Un robot peut-il être considéré comme notre égal ? Comme une personne corvéable ? Comme un être dont on peut se défaire à tout moment ? Les humains ne sont-ils pas les frères des robots dans leurs attitudes grégaires ? Le genre et la sexualité ne sont-ils pas soumis à des mises en cause dans ces confrontations avec les machines ? L'ensemble donne une image des hommes totalement gangrenés par l'infantilisme. Pour la première fois, Pommerat travaille avec de très jeunes acteurs, ne gardant que quelques comédiens de sa compagnie Louis Brouillard. Les interprètes sont tous saisissants à l'intérieur de cette soirée troublante et corrosive, fondée sur un climat d'une tranquillité angoissante, d'une impressionnante perfection dans la double représentation de la réalité humaine et sa duplication par l'artificiel.

Gilles Costaz

Contes et Légendes

De Joël Pommerat, mise en scène de l'auteur, avec Elsa Bouchain, Lena Bia, Jean-Edouard Bodziak... Nanterre-Amandiers 7 avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre, 01 46 14 70 00, jusqu'au 14 février

Tournée : Tours, 3-7/3. Toulouse, 13-20/3. Compiègne, 26-27/3. Orléans, 2-3/4. Clermont-Ferrand, 8-10/4. Foix, 5-9/5. Marseille, 13-17/5. Chateaufallon, 27-29/5. Grenoble, 9-13/6.

L'avant-scène théâtre

Numéro mars 2020

Contes et légendes

Joël Pommerat

Des androïdes parmi nous

Contes et légendes, une création théâtrale de Joël Pommerat à Nanterre-Amandiers. © Elizabeth Camchio

Joël Pommerat passe à une nouvelle étape. Sans quitter complètement son observation acérée de la société, il se passionne pour un autre sujet, les robots, et, ayant besoin de nouveaux acteurs, se sépare d'une partie de sa compagnie Louis Brouillard. Il n'y a guère de *Contes et légendes* dans le spectacle qui porte ce titre (Pommerat l'a gardé en référence à son projet initial dont il s'est progressivement écarté). À moins que notre relation avec les androïdes soit le conte réel, la légende vraie que traite cette série de tableaux familiaux. Volontairement, la soirée se cherche. On ne sait où l'on va. Ce qui saute aux yeux, c'est le difficile rapport entre parents et enfants, c'est la prise du pouvoir par les jeunes, leurs amis, leurs amants. Les amitiés se forment et les projets s'élaborent sans que les adultes aient leur mot à dire. Les ados tiennent le haut du pavé !

Et voilà qu'un robot entre dans la danse, plus exactement dans le salon, tout de suite en connivence avec les jeunes gens. Le cheveu décoloré, la voix fausse, les gestes rares, il est d'une apparence tout à fait charmante. Pour le jeune qui le reçoit en cadeau, c'est plus qu'un jouet. C'est un camarade, un gentil compagnon qui parle et réfléchit (un peu). Il ne devient pas réellement une attraction car il est discret. Mais il prend un rôle important, il pourrait même être chargé d'une mission qui rendrait service à tous. La mère de famille est prête à s'effacer devant lui ! Un autre personnage arrive et capte davantage l'attention. C'est un chanteur de variétés, acheté le temps d'un récital ; il vient roucouler

devant un public acquis. Rien que des fans de 15 ans. Tout le monde sera en pâmoison... On en reste là. *Contes et légendes* n'ira pas plus loin, s'achevant sur l'image d'un monde sucré dont la douceur est trop sirupeuse pour ne pas cacher sa part de violence et de nivellement des pensées.

Qu'est-ce à dire ? Pommerat n'explique rien, nous laisse deviner que sa fable pour demain met en relief l'infantilisme qui est en train de tomber sur nos épaules. Infantilisme du robot, infantilisme des parents, infantilisme des enfants, infantilisme de tous à l'égard des idoles. Le spectacle est très original, dans son message subliminal (la puérité nous guette ou nous démange déjà, rien n'est pire que cette imbécillité caressante !) et dans sa facture. Les acteurs jouent les adolescents comme des êtres sûrs d'eux-mêmes et pourtant entre deux âges, travaillés par une mutation qu'ils ne perçoivent pas. Ils sont étonnants. Comme l'ensemble de ces croquis sur fond blanc dont on admire chaque détail finement tracé et qui, avec une grande intelligence, viennent troubler notre regard et nos certitudes sur le meilleur des mondes possibles où nous croyons vivre.

Gilles Costaz

Nanterre-Amandiers puis en tournée
(du 3 au 7 mars à Tours, du 13 au 20 mars
à Toulouse, les 26 et 27 mars à Compiègne,
les 2 et 3 avril à Orléans, du 8 au 10 avril
à Clermont-Ferrand, du 5 au 9 mai à Foix,
du 13 au 17 mai à Marseille,
du 27 au 29 mai à Châteauvallon,
du 9 au 13 juin à Grenoble.)

A genda

Spectacles recommandés

9-janv **Contes et légendes**, de Joël Pommerat. Nanterre-Amandiers du 9/01 au 14/02, Théâtre Olympia à Tours du 3 au 7/03

A ctualités

CONTES ET LÉGENDES, LA NOUVELLE CRÉATION DE JOËL POMMERAT

La nouvelle création de Joël Pommerat, *Contes et légendes*, à l'affiche à Nanterre-Amandiers parle de l'enfance, de ce moment où on doit se déterminer, régler la relation aux parents, se définir par rapport à des valeurs. Ce sont des petites fictions qui confrontent des enfants à des robots, autour des questions du naturel, de l'artificiel, de la construction identitaire. Le titre *Contes et légendes* vient d'une collection de livres pour enfants que Joël Pommerat apprécie tout particulièrement.

Zoom

Théâtre

Du mercredi 22 janvier 2020

N° 3813

CONTES ET LÉGENDES : LA ROBOTIQUE HUMAINE

Au Théâtre Nanterre-Amandiers, Joël Pommerat met en scène les soubresauts de l'adolescence dans un monde épaulé par l'intelligence artificielle. Une pièce captivante et glaçante, qui dépeint avec une cruauté justesse la société d'aujourd'hui.

Les nouvelles technologies s'invitent parfois au théâtre pour parfaire la mise en scène. Plus rarement comme ressort narratif. Dans le monde que Joël Pommerat laisse entrevoir, les robots font désormais partie de nos vies. Ces humanoïdes, coiffés comme des Playmobil, à la gestuelle un tantinet automate, nous ressemblent. Mieux, ils nous comprennent. Pédagogues et confidents personnalisés, ils squattent nos sofas, éduquent nos enfants, en parent ou ami de substitution. Une présence à la fois rassurante et inquiétante, qui sert de prétexte à interroger les mécanismes de la construction de soi et la complexité des passions humaines, au moment charnière de l'adolescence.

Câblage et formatage

Après *Ça ira (1) - Fin de Louis* qui passait au spectre la Révolution française, Joël Pommerat sonde des mutations plus intimes. Les valeurs morales que l'on inculque, qui programment les genres et

formatent les esprits. On pense notamment à cette scène terrible où des gamins participent à un *bootcamp* pour reconquérir leur virilité mise à mal par le matriarcat. Ou cette autre abordant la charge mentale, dans laquelle une mère mourante, mais pragmatique, veut acquérir un robot pour prendre la relève des tâches ménagères. Ces androïdes confortent autant qu'ils interrogent des schémas sociétaux déjà existants. Et réconfortent là où l'humain s'avère défaillant, quitte à se bercer d'illusions.

À la recherche du lien social

En creux des interactions que ces enfants tissent avec les robots, et qui ne sont pas sans rappeler celles plus ou moins factices que nous entretenons sur les réseaux sociaux, se devine la solitude, et la nécessité de combler ce vide. **Le besoin humain, plus que vital, de créer du lien.** Sur le plateau baigné d'un clair-obscur qui participe à la confusion, la vérité et le mensonge, l'artificiel et le réel se fécondent, se percutent et se renversent, dans un enchaînement de récits bruts et émouvants. Aussi cru et saccadé que le langage qui sort de la bouche de ces ados. Dans ce jeu de dupe, dix comédiennes épatantes incarnent tour à tour filles et garçons avec une telle ambiguïté que le doute nous assaille jusqu'au salut final. Une expérience virtuose dont on ressort troublé, sonné. Un regard magistral sur les rouages de la psyché.

PM, Élodie Cabrera

théâtre(s)

LE MAGAZINE DE LA VIE THÉÂTRALE

CONTES ET LÉGENDES

mise en scène Joël Pommerat

Après s'être plongé dans la politique française à l'époque révolutionnaire, Joël Pommerat met en scène des robots intégrés au quotidien d'adolescents pour observer ce qu'ils modifieraient ou révéleraient dans la relation des individus les uns aux autres.

En novembre à La Rochelle (La Coursive),
Châlons-en-Champagne (La Comète)...
En décembre à Villeurbanne (TNP)...

Mouvement

magazine culturel indisciplinaire

Par Agnès Dopff / février 2020

DANSE

Contes et légendes

-
de Joël Pommerat, du 9 janvier
au 14 février au Théâtre Nan-
terre-Amandiers ; les 28 et 29 avril
au Phénix, Valenciennes
-

Dans *Contes et légendes*, l'univers de l'enfance, cruel et onirique, interroge cette fois la construction des sujets, dans une acception quasi-technicienne. Des enfants, mêlés à des robots, s'éprouvent, se charrient et se programment. Qu'est-ce alors encore que le réel, le naturel, l'artificiel ? Plutôt qu'une critique technophobe, le metteur en scène ovationné pour son *Ça ira, fin de Louis (1)*, poursuit ici son observation de la mécanique sociale, entre rouages d'acier et mélodie des vices.

◇ A. D.

Contes et Légendes, de Joël Pommerat.
p. Elizabeth Carecchio

DANSE

L'avant-scène théâtre

L'agenda

NANTERRE

Contes et légendes

Dans ce spectacle Joël Pommerat met en scène l'enfance, l'un de ses sujets de prédilection. Ses personnages ont entre 9 et 14 ans. Ce sont des préadolescents en pleine croissance, vivant dans un corps qu'ils commencent à détester mais doivent apprendre à apprivoiser, bataillant avec l'opposition adulte pour tenter de s'émanciper. Ils bâtissent et content leurs légendes. Le spectacle composé de courtes séquences se déploie dans un futur proche où n'apparaissent pas que des enfants grandissants : des robots androïdes, parfaites répliques de ces jeunes êtres humains, s'invitent dans les familles pour révéler leurs failles. Une pièce qui allie le charme des légendes anciennes à l'innovation d'un sujet de science-fiction.

Du 9 janvier au 14 février 2020

Théâtre Nanterre-Amandiers

Réservation : 01 46 14 70 00

www.nanterre-amandiers.com

Quelle
CULTURE

2) **Paradis** artificiels

Dans la grisaille de notre enfance, **Contes et Légendes** était notre formidable machine à explorer le temps. Le dramaturge Joël Pommerat (*Cendrillon, Ça ira (1) Fin de Louis*) a repris le titre de cette célèbre collection de livres pour la jeunesse, publiée chez Nathan, pour nous proposer, à sa manière, une dystopie anthropologique théâtrale : l'observation de l'adolescence en crise aux prises avec des robots, sortes d'objets (domestiques) transitionnels. Cette anticipation documentaire est fascinante, crue, drôle, ambiguë. Humaine ou androïde, la **troupe de comédiennes** joue à merveille avec les faux-semblants et les vrais sentiments. Troublant. **R.M. ○○○**

Contes et Légendes, création de Joël Pommerat,
à Nanterre-Amandiers, jusqu'au 14 février.

PRESSE AUDIOVISUELLE

14/01/2020

Par Jérôme Cassou – Télématin

2'48 :

<https://www.france.tv/france-2/telematin/1143359-telematin.html>

09/02/2020

32'43 :

<https://www.franceinter.fr/emissions/le-masque-et-la-plume/le-masque-et-la-plume-09-fevrier-2020>

Avec :

- **Armelle Héliot** (Le Figaroscope)
- **Fabienne Pascaud** (Télérama)
- **Fabienne Darge** (Le Monde)
- **Jacques Nerson** (L'Obs)

Accueil > Émissions > Le Masque et la Plume > Théâtre : "Angels in America", "Contes et légendes", "Le système Ribadier", "Une Histoire d'Amour"...

LE MASQUE ET LA PLUME

Dimanche 9 février 2020 par **Jérôme Garcin**

Théâtre : "Angels in America", "Contes et légendes", "Le système Ribadier", "Une Histoire d'Amour"...

55 minutes

 RÉÉCOUTER **PODCASTS** **RÉAGIR**

Que faut-il aller voir parmi "Angels in America" de T.Kushner/A.Desplechin, "Contes et légendes" de J.Pommerat, "L'Opposition. Mitterrand vs Rocard" de G.Naudy/E.Civanyan, "Le système Ribadier" par L Chollat, "Trahisons" de Pinter/M.Fau, "Une Histoire d'Amour" d'A.Michalik, "La Mouche" de G.Langelaan/C.Hecq ?

Voici ce que les critiques du Masque & la Plume vous conseillent d'aller voir au théâtre © Getty / joshblake

[...]

"Contes et légendes" - Par Joël Pommerat

► Au théâtre Nanterre-Amandiers

Après « Ça ira » et « Fin de Louis », Pommerat propose « une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle, dans un monde futuriste où des robots humanoïdes seraient intégrés à notre quotidien ». Un spectacle constitué de saynètes, avec des acteurs d'une vingtaine ou trentaine d'années, mais qui incarnent des filles et garçons d'une dizaine d'années.

(Jusqu'au 14 février puis en tournée : en mars à Tours, Toulouse, Compiègne, en avril à Orléans, Clermont Ferrand, Valenciennes, en mai à Marseille et à Grenoble, etc.)

[...]

L'équipe

Jérôme Garcin Producteur

Xavier Pestuggia Réalisateur

Lysiane Sellam Attachée de Production

The logo for Franceinfo, featuring the word "franceinfo" in a bold, lowercase sans-serif font, with two yellow dots following the word.

Le 14 janvier 2020

Par Thierry Fiorile

<https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/culture-d-info/>

« Nous sommes dans un futur plus ou moins proche, où des robots d'apparence humaine sont adoptés par des familles, avant tout pour aider les enfants à réussir dans leurs études.

Le vrai, le faux, le genre, l'obsession de la vérité. Les sentiments qu'on éprouve pour des avatars humains. Joël Pommerat a imaginé des scènes de vie intime, ancrées dans la vie des jeunes avec notamment leur langage. [...] »

03/02/2020

Chronique de Stéphane Capron

25'34 :

<https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-03-fevrier-2020>

Accueil > Émissions > Le journal de 13h > Le journal de 13h du lundi 03 février 2020

LE JOURNAL DE 13H

Lundi 3 février 2020 par Bruno Duvic

Le journal de 13h du lundi 03 février 2020

28 minutes

REÉCOUTER

PODCASTS

L'équipe

Bruno Duvic Journaliste

17/02/2020

Coup de cœur de Philippe Chevilley

34'23 :

<https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/theatre-la-mouche-la-paix-dans-le-monde-massacre>

ART ET CRÉATION

LA DISPUTE par Arnaud Laporte

DU LUNDI AU VENDREDI DE 19H À 20H

S'ABONNER

CONTACTER L'ÉMISSION

[...]

♥ Le coup de cœur ♥ de Philippe Chevilley pour "Contes et légendes" de Joël Pommerat en tournée

"Contes et légendes" - Elizabeth Carecchio

Présentation : *Contes et Légendes* est une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle. Joël Pommerat met en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. A travers une constellation d'instantanés sensibles et drôles, *Contes et Légendes* donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d'existence et de vérité.

Plus d'informations : "*Contes et légendes*", conception et mise en scène de Joël Pommerat // jusqu'au 16 février au théâtre des Amandiers à Nanterre

Puis en tournée :

- du 3 au 7 mars au Théâtre Olympia, Tours
- du 13 au 20 mars au Théâtre de la cité, Toulouse
- les 26 et 27 mars à l'Espace Jean Legendre, Compiègne
- les 2 et 3 mars au Centre Dramatique National d'Orléans
- du 8 au 10 avril à la Comédie de Clermont-Ferrand
- les 28 et 29 avril au Phénix Scène Nationale, Valenciennes
- les 5 et 6 mai à L'Estive, Foix
- du 13 au 17 mai à La Criée, Marseille
- du 27 au 29 mai à Châteauvallon -Scène Nationale, Ollioules
- du 9 au 13 juin au MC2, Grenoble

INTERVENANTS

Lily Bloom
Critique cinéma et théâtre

Thomas Corlin
Critique à La Dispute

Philippe Chevilly
Chef du service culture des Echos

Le 31 janvier 2020 à 7h40
Par Elodie Fondacci

07:30

La matinale de Radio Classique
par Renaud Blanc

07:30
Le journal de 7h30
par Marc Bourreau

07:39
Les spécialistes
par Renaud Blanc

07:49
Journal imprévisible
par Marc Bourreau

07:56
Le décryptage de David Barroux
par David Barroux

08:00
Le journal de 8h00
par Sophie Eychenne

« La dernière pièce de Joël Pommerat fait salle comble aux Amandiers de Nanterre, ça s'appelle *Contes et Légendes* - ce spectacle affiche complet des mois à l'avance. On étudie ses textes au lycée ; le génial auteur et dramaturge Joël Pommerat est en effet de retour quatre ans après son spectacle sur la Révolution Française, qui avait fait couler beaucoup d'encre : *Ça ira*, qu'il a emmené en tournée dans le monde entier. Il fait son retour avec une pièce très éloignée de la grande fresque historique qui lui a valu trois Molières et qui est bien loin aussi des contes de fée pour enfants qui ont fait sa renommée : ne vous laissez surtout pas tromper par le titre *Contes et Légendes* c'est vraiment fortement ironique. [...] »

https://www.youtube.com/watch?v=hzwMrZ0c_al

Ronan Ynard

Chaîne Youtube : Ronan au théâtre

THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS

LA MASCULINITÉ, L'ADIEU ET DALIDA : LE RETOUR DE JOËL POMMERAT | RONAN AU THÉÂTRE

Contes et Légendes est une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle. Joël Pommerat met en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. A travers une constellation d'instantanés sensibles et drôles, Contes et Légendes donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d'existence et de vérité.

UNE CRÉATION THÉÂTRALE DE Joël Pommerat

Usbek & Rica

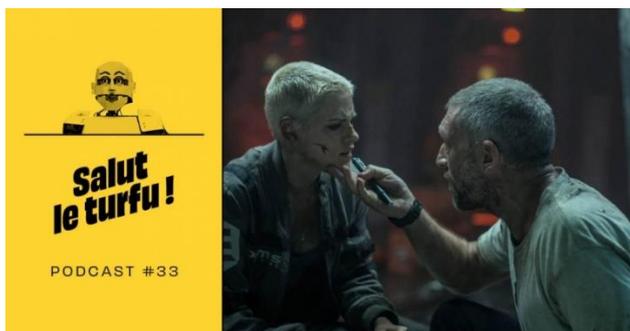

Usbek & Rica Podcast 24/01/2020 09:00 #Culture #Podcast

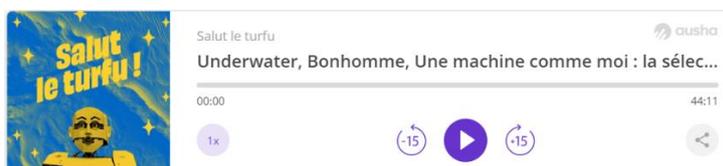
<https://podcasts.usbeketrica.com/article/underwater-bonhomme-une-machine-comme-moi-la-selection-culturfu>

Underwater, Bonhomme, Une machine comme moi : la sélection culturfu

Aux côtés de Blaise Mao, rédacteur en chef, les journalistes d'Usbek & Rica Romane Mugnier, Annabelle Laurent, Pablo Maillé et Lila Meghraoua vous partagent leur sélection des meilleures œuvres culturelles du dernier mois.

La rédaction d'Usbek & Rica vous propose une sélection complètement subjective de l'actualité culturelle en [podcast](#). En évoquant des œuvres qui font écho à notre obsession, le futur. Au programme : une série de « duels » entre nos journalistes pour déterminer les meilleurs livres, BD, séries et films sortis ces dernières semaines.

Une fois par mois, dans *Salut le turf!*, on explore la culture du futur, ou plutôt le futur dans la culture. Au menu de cette émission spéciale : trois « duels » entre journalistes de la rédaction d'Usbek & Rica pour déterminer les œuvres que vous devez absolument lire et voir ce mois-ci - si ce n'est déjà fait - pour peu que vous vous intéressiez de près ou de loin au futur.

Contes et Légendes vs. Bonhomme

À ma droite, *Contes et Légendes*, la nouvelle pièce de théâtre du metteur en scène Joël Pommerat : une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle, à découvrir au théâtre des Amandiers à Nanterre. À ma gauche, *Bonhomme*, le spectacle de Laurent Sciamma sur son rapport à la masculinité, à découvrir en février 2020 au Café de la Gare, à Paris.

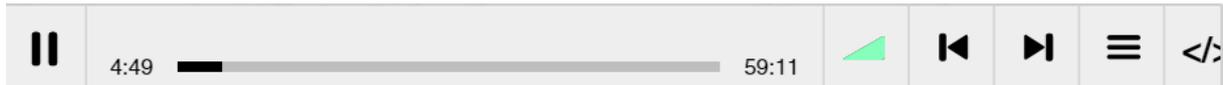

17/02/2020 :

Présentation : Adèle Baucher et Thibaut Marion

3'50 :

<https://www.radiocampusparis.org/scene-ouverte-ecritures-de-plateau-17-02-2020/>

« Ecriture de plateau », mot valise et vaste programme lorsqu'il s'agit de s'y intéresser dans le détail. Pour clarifier cette méthode d'écriture théâtrale, nous avons réuni à l'occasion quatre artistes : Elsa Granat, comédienne et metteuse en scène | Jean-Edouard Bodziak, comédien | Claire Dumas, comédienne et membre du collectif L'Avantage du doute | Marion Delplancke, comédienne, metteuse en scène et pédagogue.

Ils détaillent, à l'aide de quelques spectateurs rencontrés à la sortie des salles parisiennes, leur mise en pratique de l'écriture de plateau.

Bonne écoute !

Cie Louis et Brouillard
Contes et Légendes | Création de Joël Pommerat

Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin

Crédit photo : Elizabeth Carecchio

CONTES ET LÉGENDES (Joël Pommerat) | En tournée dans les villes de France et de retour à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord en Septembre 2020

Programmation musicale :
Dalida – « Mourir sur scène »
Présentation : Adèle Baucher et Thibaut Marion
Réalisation : Margot Page

Jeudi 6 février 2020

Présentation : Ilona du blog Ilonartitude

42'50 :

<https://www.youtube.com/watch?v=QUwBz50hvKs&t=6s>

#RM26 L'INTEGRALE

Au programme :

Un conte de Noël théâtre de l'Odéon Ateliers Berthier

Hen au théâtre Mouffetard

La mouche au Bouffes du Nord

Angels in America à la Comédie Française

Et le coup de cœur collectif Contes et Légendes aux Amandiers Nanterre

PRESSE WEB

Joël Pommerat explique le « fantasme du vrai » qui guide « Contes et Légendes », sa nouvelle pièce

Le dramaturge présente au théâtre Nanterre-Amandiers son dernier spectacle dans lequel dix comédiennes incarnent des enfants, garçons et filles, et des robots.

Joël Pommerat, en juillet 2013. DAVID BALICKI

Joël Pommerat revient sur les scènes françaises, après le succès de *Ça ira (1) Fin de Louis*, son spectacle sur la Révolution française, créé en 2015 et qui a tourné à travers le monde pendant quatre ans. Ce retour a lieu avec une création en apparence aux antipodes : futuriste, modeste dans sa forme, portée par d'autres comédiens que ceux de sa troupe habituelle.

Après « Ça ira (1) Fin de Louis », qui couvre la période allant de 1787 à 1791, on attendait « Ça ira (2) ». Pourquoi êtes-vous parti sur un tout autre projet ?

Parce que je n'étais pas prêt à envisager une suite. Pour des raisons de fatigue, d'abord. *Ça ira* a été un processus très lourd. Et puis cette « suite », c'est un peu un piège. Si j'envisage de faire *Ça ira (2)* un jour, il faudra trouver une forme totalement renouvelée. Dans ce numéro 2, il s'agirait de traiter de la période mythologique allant de 1791 à 1795, autrement dit celle de la Terreur, qui est encore plus compliquée à représenter que la précédente. Evidemment, quand j'y pense, je me dis que cela aurait du sens de le faire aujourd'hui. Mais, pour le moment, je n'ai pas trouvé la forme.

 Lire aussi | [Théâtre : la Révolution de 1789 à l'heure des « gilets jaunes »](#)

Quand je vois la plupart des œuvres portant sur cette période, j'ai un sentiment de trahison, d'instrumentalisation. Le *Danton* d'Andrzej Wajda, notamment, est emblématique à cet égard : ce film fausse complètement le réel, de manière très manichéenne, pour en faire une critique de l'idéalisme communiste. Je n'aimerais pas être malhonnête intellectuellement avec la réalité historique. Je n'ai pas renoncé à l'idée de créer *Ça ira (2)*, de reprendre un travail à partir des archives. J'en ressens l'intérêt pour moi et pour notre époque. Mais il faudra du temps.

Comment êtes-vous passé de *Ça ira* à la création d'un spectacle d'anticipation mettant en scène des adolescents et des robots humanoïdes ?

Après *Ça ira*, je me suis demandé si j'avais envie de continuer le théâtre. Pour la première fois, le plaisir avait disparu. Alors je suis parti faire des choses différentes, et notamment travailler avec des détenus de la maison d'arrêt d'Arles (*Le Monde* du 18 octobre 2019). L'expérience était d'une tout autre nature, elle entraînait d'autres enjeux, elle impliquait le retour aux fondamentaux du théâtre, que j'ai tant aimés à mes débuts.

 Lire aussi | [Théâtre : joué par des détenus, Marius s'évade à la prison des Baumettes](#)

Les interprètes des adolescents et des robots, dans le spectacle, sont de jeunes comédiennes inconnues. Comment les avez-vous rencontrées ?

Depuis quelques années, j'organise des ateliers de recherche, avec des comédiens et des comédiennes qui me sollicitent. J'en ai mené deux pour préparer cette création, au terme desquels j'ai retenu dix comédiennes. Ce ne sont pas des amateurs, mais des jeunes femmes qui ont entre 26 et 32 ans et qui ont déjà un parcours théâtral.

Dans cette question de la part construite, il y a celle du genre, de la manière dont la virilité se compose, que vous sondez en faisant jouer tous les rôles, filles comme garçons, par des actrices. Pourquoi ?

C'est justement le fait que le genre masculin soit incarné par des femmes qui fait sens pour moi. Même si le spectateur ne le perçoit pas directement, inconsciemment un trouble s'installe. On est au théâtre, on fait une expérience. Le fait d'incarner le genre masculin quand on a été socialisé dans un autre genre demande une vraie action de construction : il faut « faire » le garçon, et du coup « faire » la fille. Cela ne va plus de soi et révèle cette construction sociale. Cette pièce n'aurait pas de sens pour moi si elle était jouée par des garçons.

J'ai travaillé à l'opéra, aussi, j'ai avancé sur ce chemin de la complicité entre théâtre et musique. Le désir de théâtre est revenu avec celui de mettre en scène des enfants. C'est ce qui a été premier. Les robots sont arrivés comme une digression au départ, puis ils sont devenus importants. L'écriture s'est développée autour de cette question de l'humanité artificielle. L'acte fondateur de mon théâtre, c'est le travail avec les interprètes. C'est à partir d'eux que se pose la question de comment « ça » parle, de savoir d'où vient la parole.

📖 Lire aussi | Des pièces de bonne composition : acteurs et musiciens investissent ensemble les planches

Le mot de « dystopie », très à la mode, vous convient-il pour cette pièce que vous situez dans un futur relativement proche ?

Non, je préfère « anticipation » ou « science-fiction ». En fait, ce n'est pas très différent de *Ça ira*, mais dans l'autre sens temporel : il s'agit d'intégrer un élément fictionnel à une société qui ressemble à la nôtre.

Comment sont arrivés dans votre texte les robots humanoïdes ?

Par la même nécessité que celle que j'ai éprouvée par rapport à l'enfance : me confronter à l'incarnation de cette réalité. Comment représenter le faux, le vide, l'artificiel, au théâtre, royaume du faux et de l'artificiel dans lequel je cherche naïvement, depuis le début, la justesse, la crédibilité, la vérité. Sans être dupe.

Le défi, c'était de chercher la justesse du faux, de creuser cet antagonisme-là. C'est une question avant tout profondément théâtrale. Le théâtre, pour moi, c'est chercher, et donner à voir de quoi nous sommes faits, entre l'intérieur et l'extérieur. L'articulation entre la construction sociale des individus et la construction de créatures inventées est intéressante, elle conduit à s'interroger sur le fantasme du vrai chez les êtres vivants.

Comme toujours, le texte n'était pas écrit au départ. Nous avons travaillé en improvisations dirigées, sur des thèmes qui étaient surtout là pour nourrir une recherche d'incarnation. Comment faire exister des corps, des voix, des individus ? Une bonne part de mon écriture est un prétexte à donner de la présence à des personnages.

Comment expliquez-vous cette récurrence, chez vous, du thème de l'enfance ?

Je ne sais pas... Mais, dans ce travail, j'ai eu l'impression qu'un espace s'ouvrait. Qu'en recommençant du théâtre avec des personnages adultes j'allais obligatoirement être enfermé dans mon cirque intérieur, reproduire ce que j'avais déjà fait. D'où ce sentiment, qui s'est confirmé, qu'en faisant vivre des enfants entre eux j'allais ouvrir de nouvelles cases. Dans les contes que j'ai adaptés et mis en scène (*Le Petit Chaperon rouge*, *Pinocchio* et *Cendrillon*), l'enfant était toujours envisagé par rapport à des adultes. Ici, les enfants sont des personnages à part entière, dans une autre réalité, ce qui a ouvert un imaginaire qui me plaît beaucoup.

« Contes et Légendes » propose une série de petits récits. ELIZABETH CARECCHIO

Le spectacle s'appelle « Contes et légendes », mais on n'y décèle pas de traces de contes canoniques, et il est plus directement ancré dans le réel que les contes classiques...

Il y a de l'ironie dans ce titre, bien sûr... Le conte est un mot-valise, qui va bien à ces formes brèves, à ces petites histoires indépendantes les unes des autres. La légende, elle, renvoie à la question de la part construite et imaginaire en chacun de nous, qui est vraiment au cœur du spectacle.

Comment avez-vous travaillé sur l'apparence de ces robots, qui sont joués par les comédiennes ? Il n'a jamais été question pour vous d'utiliser des machines ou des marionnettes ?

Non. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de mettre en scène des robots ressemblants, entre la créature vivante et la poupée. Un peu dans la lignée des deux *Blade Runner* – même si ces films m'ont beaucoup déçu – et de la série suédoise *Real Humans*. Trouver le léger décalage qui fait qu'on perçoit la différence, mais avec une marge suffisamment petite pour que ça ne devienne pas effrayant, que ne se produise pas « un effet Frankenstein ». Parmi les nombreuses recherches que j'ai effectuées sur la robotique pour préparer le spectacle, une théorie m'a particulièrement intéressé, celle dite de « la vallée de l'étrange », du roboticien japonais Masahiro Mori.

 Lire aussi | [Le robot, un double étrangement inquiétant](#)

Selon lui, plus un robot androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent criantes. D'où, jusqu'à présent, l'existence de robots clairement artificiels. Ce n'est qu'au-delà d'un certain degré de réalisme dans l'imitation, toujours selon Mori, que les robots humanoïdes seront mieux acceptés. Les nôtres, en tout cas, sont le résultat d'un travail sur les costumes, les maquillages, les perruques, et le jeu, bien entendu.

Les robots ont-ils des sentiments, dans votre spectacle ?

Cette question m'a occupé pendant des mois... Je suis allé dans une direction, puis je suis revenu en arrière. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce que je montre, au final. Ces personnages de robots sont peu actifs, ils sont surtout spectateurs. Ils servent avant tout de révélateurs, ils mettent à l'épreuve cette question que je me pose depuis le début, sur ce que c'est que de vivre. Mais ce n'est pas ma démarche, ni mon pouvoir, de me saisir de cette dimension philosophique, j'essaie juste d'entrer dans des données sensibles, des pistes qui restent de l'ordre de l'intuition.

Fabienne Darge

Pommerat, Desplechin, Cartier-Bresson, Boltanski... nos 10 idées de sorties culturelles pour janvier

Spectacles, expositions, musique... Les critiques du service Culture du « Monde » vous livrent leur sélection du mois.

Publié hier à 23h52, mis à jour à 06h36

🕒 Lecture 9 min.

Une scène de « La Mouche ». FABRICE ROBIN

LA LISTE DE LA MATINALE

Pour lutter contre le froid, autant se mettre au chaud. Et, en janvier, il y a de belles découvertes à faire dans les salles de spectacle ou d'exposition : le retour d'Arnaud Desplechin en tant que metteur en scène à la Comédie-Française, le nouveau spectacle de Joël Pommerat, deux versions très différentes de l'opéra Parsifal, les pérégrinations du photographe Henri Cartier-Bresson en Chine, les installations mélancoliques de Christian Boltanski au Centre Pompidou, la danse organique du chorégraphe Emanuel Gat, le jazz et ses variations au festival Sons d'Hiver ou encore des contes venus de tous les pays du monde. Faites votre choix !

« Contes et Légendes », au Théâtre Nanterre-Amandiers

« Contes et Légendes », de Joël Pommerat, Cie Louis et Brouillard, Scène nationale de La Rochelle.
ELIZABETH CARECCHIO

On attendait Joël Pommerat avec la suite de *Ça ira (1) - Fin de Louis*, son extraordinaire spectacle sur la Révolution française, le voici qui revient avec une création en apparence plus modeste, mais tout aussi remarquable. *Contes et Légendes* ne s'inspire pas – pas directement en tout cas – de contes canoniques comme Cendrillon ou Pinocchio, précédents spectacles « tout public » de l'auteur-metteur en scène. Pommerat imagine un futur proche, où les humains cohabiteraient avec des robots humanoïdes, pour mieux revenir à ses thèmes de prédilection : l'enfance, la famille, la violence qu'elle recèle, l'interrogation sur ce qui constitue l'humain. **F. Da.**

¶ Théâtre Nanterre-Amandiers, 7, avenue Pablo-Picasso, Nanterre. Tél. :
01-46-14-70-00. Du 9 janvier au 14 février.

Théâtre, opéra, danse ou cabaret : nos choix de spectacles à aller voir pour Noël

Publié le 10 décembre 2019 à 08h06, mis à jour hier à 14h01

SÉLECTION | « Alice traverse le miroir », Offenbach, Haroun, « Le Lac des cygnes »... Une sélection de sorties recommandées par « Le Monde ».

Les critiques du service culture du « Monde » vous proposent un choix de spectacles à réserver et à découvrir, pour certains en famille, pour les fêtes de fin d'année.

« Contes et légendes »

« Contes et légendes », de Joël Pommerat. ELIZABETH CARECCHIO/CIE LOUIS BROUILLARD, 2019

Joël Pommerat n'a pas oublié les livres de la collection « Contes et légendes des temps anciens » dont la lecture a bercé son enfance. Il y revient, à sa façon. Après *Ça ira (1) Fin de Louis*, l'extraordinaire spectacle sur la révolution de 1789, il se tourne vers le futur, en mettant en scène les relations ambiguës entre des adolescents et des androïdes qui leur ressemblent. Comme dans *Pinocchio*, un des spectacles phares de Joël Pommerat, la figure du pantin et la question de l'identité en devenir traversent ces *Contes et légendes* du XXe siècle, qui parcourent la France.
B. Sa.

Théâtre national populaire, Villeurbanne (Rhône). Jusqu'au 21 décembre.

Livres, expositions, films, concerts : quel est le programme culturel de 2020 ?"

L'Arc de triomphe embellé par Christo, le nouvel album de Woodkid, Madonna ou Grand Rex, le "West Side Story" de Spielberg, Desplechin à la Comédie-Française et le BD à l'honneur en France figurent parmi les événements de 2020.

Voici quelques-uns des principaux événements culturels et artistiques attendus en cette année 2020, dans une sélection de l'AFP.

● **Théâtre et opéra : Desplechin à la Comédie-Française, le nouveau Michalik, Beethoven super star**

Arnaud Desplechin dévoilera le 18 janvier sa deuxième pièce pour la Comédie-Française, une adaptation de *Angels in America* de Tony Kushner.

Les deux chouchous du Théâtre français, Alexis Michalik et Joël Pommerat, reviennent avec deux pièces le 9 janvier : le premier avec *Une histoire d'amour* à la Scala-Paris, le second avec *Contes et Légendes* au théâtre des Amandiers, à Nanterre.

Une méga-production est attendue à l'Opéra de Paris : *Le Ring* de Wagner, la mythique tétralogie étalée d'avril à novembre.

Deux anniversaires : les 250 ans de la naissance de Beethoven (né en décembre 1770) et les 250 ans de l'Opéra de Versailles inauguré le 16 mai 1770).

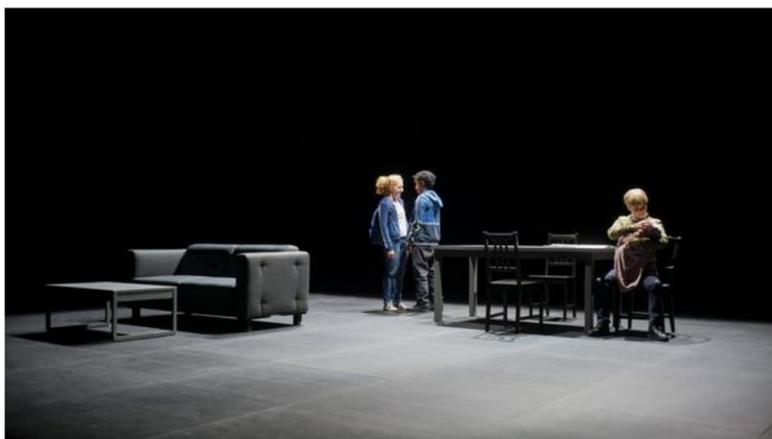
À la Comédie-Française, la Salle Richelieu, principale salle de la maison de Molière, fermera d'avril à octobre pour rénovation.

Contes et légendes: la France avec les robots

CRITIQUE - Dans sa dernière création, Joël Pommerat imagine un monde où l'androïde est le meilleur ami de l'homme. Dis, Siri, s'agit-il d'une fiction?

Par **Philibert Humm**

Publié le 18 janvier 2020 à 07:01

Dans «Contes et légendes», la société Altaïr commercialise en effet des êtres artificiels ayant une apparence humaine. © Elizabeth Carechio

Demain, les robots remplaceront les humains. Peut-être sommes-nous déjà demain. L'«*écrivain de spectacles*» Joël Pommerat a planté sa dernière pièce dans ce futur pas si lointain où les androïdes domestiques seront en vente libre. «*Parce que le corps est un moyen d'expression au même titre que les mots*», la société Altaïr commercialise en effet des êtres artificiels ayant une apparence humaine. Fini le temps des robots mécaniques et saccadés, avec une antenne sur le front et une prise secteur. Ceux-là ont une autonomie de dix à douze heures, apprennent de leurs erreurs, progressent et n'oublient jamais un anniversaire. Les familles en raffolent.

Nouvelle cohabitation

600 000 foyers ont déjà fait l'acquisition de Roby, modèle particulièrement fiable et dévoué, «*compagnon éducatif et pédagogique voué à assister l'enfant dans son processus scolaire*». D'autres robots sont affectés aux tâches ménagères ou se chargent de l'ambiance musicale...

Dans une succession de tableaux dont il a le secret, Joël Pommerat imagine les aléas de cette cohabitation nouvelle. Il ne s'agit pas là d'une énième dystopie où les machines prendraient le contrôle du monde et réduiraient les hommes en esclavage. Non, ces robots-là sont doux, fidèles et très serviables. Ils comblent à eux seuls le déficit affectif engendré par nos sociétés et sont bien souvent la seule épaule sur laquelle se reposer de sa solitude. Jamais un mot plus haut que l'autre, l'humanité leur sous-traite la préparation du dîner, l'éducation des enfants et bientôt l'expression de ses sentiments. Au fond, ce sont plutôt des humains qu'il y aurait lieu de s'inquiéter. La violence de leurs rapports sociaux, leur démission, leur paresse, remarquablement déclinées par cette troupe de jeunes comédiennes.

Comme toujours chez Pommerat, la charge est subtile, effroyablement cruelle et drôle. C'est là sans doute le plus grand tour de force de ces *Contes et légendes*: on rit. D'un rire qui grince comme un robot mal huilé.

• «*Contes et Légendes*» aux *Amandiers de Nanterre (92)*. Tél.: 01 46 14 70 00. **Horaires:** du mar. au sam. à 20 h 30, le dim. à 16 h. **Durée:** 1 h 50. **Jusqu'au 14 fév.**, puis en tournée.

Un conte de Noël, Contes et légendes, Une histoire d'amour... Les spectacles de la semaine

L'adaptation du film de Desplechin sur les planches, la dernière création de Joël Pommerat ou d'Alexis Michalik, et d'autres pièces plus confidentielles... Les conseils de la rédaction duFigaro.

Par Jean Talabot, Philibert Humm et Nathalie Simon

Publié le 17 janvier 2020 à 12:44, mis à jour le 17 janvier 2020 à 16:15

Contes et légendes

Demain, les robots remplaceront les humains. Peut-être sommes-nous déjà demain. [Joël Pommerat](#) a planté sa dernière pièce dans ce futur pas si lointain où les androïdes domestiques seront en vente libre. 600.000 foyers ont déjà fait l'acquisition de Roby, modèle particulièrement fiable et dévoué, «*compagnon éducatif et pédagogique voué à assister l'enfant dans son processus scolaire*». Il ne s'agit pas là d'une énième dystopie où les machines prendraient le contrôle du monde. Au fond, ce sont plutôt des humains qu'il y aurait lieu de s'inquiéter. [Comme toujours chez Pommerat](#), la charge est subtile, effroyablement cruelle et drôle. C'est là sans doute le plus grand tour de force de ces *Contes et légendes*: on rit. D'un rire qui grince comme un robot mal huilé.

» *Aux Amandiers de Nanterre (92000) jusqu'au 14 février*

» [Lire la critique dans son intégralité](#)

les Inrockuptibles

© Elizabeth Carecchio

***Contes et Légendes*, les robots intimes de Joël Pommerat**

24/01/20 11h23

Par Patrick Sourd

Dans une dystopie où les humains cohabitent avec des androïdes consolateurs, le metteur en scène confronte une bande de jeunes actrices éblouissantes au sexisme ordinaire.

Un torrent d'insultes en guise des traditionnels trois coups. Concentré de violence verbale, la diatribe témoigne sans la caricaturer de cette langue que la jeunesse se forge pour se démarquer de la société des adultes. Débités en rafales, les mots rassemblés pour humilier sont d'une précision redoutable et ce flot d'obscénités sidère d'autant plus qu'il sort de la bouche d'un préado haut comme trois pommes.

Avec cette pièce qu'il titre avec ironie *Contes et Légendes*, Joël Pommerat commence par s'inventer en sociologue de terrain pour fonder sa fiction au plus près du réel. Rapportant

une scène de harcèlement sexuel, voici donc deux gamins qui s'en prennent à une fille du double de leur âge à qui ils tentent de toucher les seins.

Retour à une guerre ouverte entre les sexes transformant en prédateurs des petits mâles à peine sortis de l'école primaire, l'extraordinaire de cette entrée en matière réside dans le fait qu'elle n'est interprétée que par des filles. En choisissant de distribuer à de jeunes actrices des rôles de garçons, Joël Pommerat fait plus que se jouer des conventions du genre : il leur offre une opportunité aux allures d'exorcisme salutaire de vivre de l'intérieur les stratégies de leurs agresseurs.

Les robots, nouveaux garants de la paix sociale

Le metteur en scène multiplie les courtes scènes où il dénonce les rapports à couteaux tirés entre masculin et féminin et la rupture du dialogue parent-enfant, tout en élargissant le champ de sa fiction. Dans un futur proche, Joël Pommerat intègre au quotidien des foyers quelques robots domestiques experts dans l'art de la consolation. Ces humanoïdes, inspirés par les corps parfaits et les visages inexpressifs de ceux de la série suédoise *Real Humans* (2012), deviennent les nouveaux garants de la paix sociale.

Prenant à rebrousse-poil la critique développée contre la présence de l'intelligence artificielle dans les sphères intimes, l'auteur-metteur en scène s'amuse à en faire l'arme de lutte ultime contre l'effondrement des valeurs morales qui ramène les échanges entre humains à des rapports de domination basés sur le seul mépris de l'autre.

Il suffit à l'artiste d'un plateau nu et de quelques accessoires pour cadrer les situations explosives où lancer ses acteurs. Ce minimalisme laisse de la place à l'imaginaire des spectateurs, qui s'approprient alors l'esquisse théâtrale et la complètent avec leurs propres images mentales.

Reste la prestation exceptionnelle de cette troupe où, aux côtés de comédiens interprétant les adultes, de jeunes actrices se frottent avec une énergie sans pareille aux situations cauchemardesques d'un monde qui se résume à l'obscénité de sa masculinité exacerbée. Sans qu'aucun masque ne tombe pour mieux brouiller les pistes, *Contes et Légendes* est une incroyable partie de poker menteur, aussi nécessaire qu'inoubliable.

Contes et Légendes texte et mise en scène Joël Pommerat, avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia... Jusqu'au 14 février, Théâtre Nanterre-Amandiers. En tournée jusqu'au 13 juin

les Inrockuptibles

"Contes et Légendes " de Joël Pommerat (Elisabeth Carecchio)

Réservez : les spectacles à ne pas manquer cette semaine !

08/01/20 16h45

Fabienne Arvers

Notre sélection hebdomadaire de spectacles à ne pas louper cette semaine.

Contes et légendes, de Joël Pommerat

Très attendue, la nouvelle création de Joël Pommerat s'installe au théâtre Nanterre-Amandiers du 9 janvier au 14 février. Avec *Contes et légendes*, il se penche à nouveau sur l'enfance, l'un de ses thèmes récurrents, à travers une fable à la fois contemporaine et flirtant avec la science-fiction. Agés de neuf à quatorze ans, ses personnages qui s'apprêtent à traverser l'adolescence vivent aussi entourés de robots androïdes.

Une présence apte à révéler les dysfonctionnements humains, à les questionner. Pour Joël Pommerat, "il ne s'agit pas de travailler la dystopie pour critiquer les dérives de l'intelligence artificielle ou pour mettre en scène une énième révolte des machines (...) Ces robots, qui sont des constructions de nous-mêmes, nous renvoient à nous-mêmes, êtres humains, en tant que constructions (sociales, culturelles). Ils font apparaître que nous sommes nous-mêmes des êtres 'construits', en opposition avec l'idée que nous serions 'naturellement' ce que nous sommes. Il n'y a pas de frontière si évidente entre des êtres 'naturels' et 'vrais' et de l'autre des êtres 'construits' et 'faux'."

SCÈNES

Scènes : les spectacles à ne pas rater cet hiver

14/01/20 11h56

Nanterre, the place to be

En ce début d'année, le Théâtre Nanterre-Amandiers aligne une sacrée martingale d'artistes et autant de créations aptes à combler les vœux des plus exigeants. Avec *Contes et Légendes*, Joël Pommerat donne la parole à l'adolescence dans une compilation de courtes scènes où interviennent des robots androïdes (du 9 janvier au 14 février).

LA CROIX

Les choix culture de « La Croix », cette semaine, des épopées scientifiques

Chaque semaine «La Croix» sélectionne le meilleur de la création artistique. Cette semaine, quand science et culture s'associent.

Guillemette de Préval, le 16/01/2020 à 15:01

► Théâtre

Dans sa nouvelle création *Contes et légendes*, **Joël Pommerat** fait cohabiter adolescents et robots humanoïdes dans une mosaïque de saynètes. Une expérience théâtrale hautement troublante sur les constructions sociales et les identités.

→ CRITIQUE. [L'humanité trouble de Joël Pommerat](#)

Par Joëlle Gayot et Fabienne Pascaud

À vos agendas

Théâtre : les 10 pièces les plus attendues en 2020 à Paris

Une sélection de Joëlle Gayot et Fabienne Pascaud Publié le 19/01/2020.

“Histoire de la violence” de Thomas Ostermeier, “Le côté de Guermantes” de Christophe Honoré, “Angels in America” d’Arnaud Desplechin... Découvrez notre sélection des pièces à ne pas rater cette année.

Contes et légendes

L'inquiétude qui gagne le spectateur de *Contes et Légendes* ne s'apaisera que lorsque deux adolescents s'enlaceront le temps d'une danse bouleversante qui réinsuffle de l'humanité dans un monde désensibilisé. Fascinante fiction signée Joël Pommerat où l'homme cohabite avec le robot à qui il délègue aussi bien les tâches ménagères que l'expression de ses émotions, cette pièce futuriste cogne aux portes du présent.

Alors que la violence guette une jeunesse en quête de sens, les adultes saccagent ce qui, en elle, subsiste de vrais sentiments. Comment vivre dans une société qui ne sait plus ce qu'aimer veut dire ? A coup de dialogues nerveux et de séquences promptement enchaînées, sur un plateau dénué de couleurs, neuf actrices et un comédien font surgir avec une netteté incroyable une angoisse menaçante. Car, quoi qu'il nous en coûte, on se sait concerné par ce futur pas si lointain que nous soumet Joël Pommerat. C'est édifiant.

Théâtre Nanterre Amandiers. Jusqu'au 14 février.

Théâtre : des robots et des ados, le futur selon Pommerat

Dans *Contes et légendes*, l'auteur et metteur en scène Joël Pommerat explore les relations humaines dans une société où des robots humanoïdes sont omniprésents.

Dans la dystopie *Contes et Légendes*, les robots ressemblent aux hommes, entretenant la confusion. Elizabeth Carecchio

Par Sylvain Merle

Le 26 janvier 2020 à 11h36

Un bond dans un futur possible sinon probable pour une pièce fascinante par son propos et la prestation de sa troupe. Tel un anthropologue du futur, Joël Pommerat nous projette dans un avenir proche. Dans 30, 40, 50 ans ? On ne sait. Suffisamment proche cependant pour que cette société ressemble encore à la nôtre. Avec, élément nouveau, facilitateur et perturbateur, des robots de compagnie, éducateurs ou ménagers.

Visages figés, cheveux plaqués, mouvements rigides et voix un brin métalliques, ils s'appellent Steven, Roby ou Eddy, et ressemblent de plus en plus aux hommes, au point de les confondre parfois. Capables de relations intelligentes avec l'homme, ces machines humanoïdes s'adaptent à leur environnement, ont une mémoire phénoménale, un savoir encyclopédique, mais des limites d'appréciation évidentes.

Pommerat a collectionné les Molières

Au-delà du rejet ou non de ce « progrès », de ses dangers — pistes que la science-fiction a cent fois suivies — Pommerat s'intéresse aux relations humaines après une telle irruption. Comment cette présence peut-elle infuser ? Notamment auprès des ados, éponges et miroirs de leur environnement. Quel effet sur les enfants de ce référent supplémentaire, ni humain, ni uniquement machine, « personne artificielle », comme on finirait par dire, sur lequel se reportent affection et sentiments ? En une série de tableaux, l'auteur, qui a cumulé les Molières, brosse une poignée de situations de la vie, heureuses ou non, banales ou pas, scènes sans forcément de liens entre elles.

Faisant fi du genre — autre thème abordé, dans le prolongement des questionnements actuels — sa troupe de comédiennes interprète les ados ou les robots, garçons ou filles. Avec une justesse impressionnante. Postures et attitudes, langage cru et direct, timidité, elles se glissent dans la peau d'ado. Et c'est bluffant. Figées et rigides, les voici machines aux mouvements comptés.

Mise en scène minimaliste et millimétrée, lumières et ambiances sonores ciselées, après sa relecture des contes — « Le Petit Chaperon Rouge », « Cendrillon », « Pinocchio » — et éclairé le présent par le passé dans le brillant « Ça ira (1) Fin de Louis », Pommerat écrit cette fois son propre recueil de « Contes et légendes ». Du futur. Des petits récits drôles et émouvants, pour frémir des artifices nés de l'intelligence.

NOTE DE LA RÉDACTION : 4,5/5 « Contes et légendes », au théâtre des Amandiers à Nanterre (Hauts-de-Seine) jusqu'au 14 février. De 5 à 30 euros. (01.46.14.70.00)

Culture & loisirs

Théâtre : Michalik, Lhermitte, Huppert... les belles promesses de la rentrée à Paris

Les théâtres parisiens foisonnent de nouvelles pièces en ce début 2020 avec, pour beaucoup d'entre elles, l'intime au cœur des intrigues. Tour d'horizon.

Par **Sylvain Merle**

Le 6 janvier 2020 à 09h53, modifié le 6 janvier 2020 à 16h49

Au sein du couple ou de la famille, au cœur de l'amitié et de l'amour, dans la foi même, il y a cette part d'intime qu'on livre ou pas, parfois heurtée, qu'on laisse échapper, qu'on confie. A bien regarder cette rentrée théâtrale de janvier à Paris, il en sera beaucoup question sur les planches, dans le théâtre privé comme dans le public, ce qui promet aux spectateurs une palette d'émotions riches et variées.

Le futur selon Joël Pommerat

« Contes et Légendes », Elizabeth Carecchio

La nouvelle création de Joël Pommerat nous plonge dans un futur proche. Les robots ont pris une place importante et vivent à nos côtés. Tel un anthropologue du futur, il imagine les relations qui se nouent entre adolescents, adultes et robots androïdes. Une fiction d'anticipation qu'il traite comme un fait réel et documentaire.

« Contes et Légendes », du 9 janvier au 14 février, aux Amandiers à Nanterre (Hauts-de-Seine).

10 TENTATIONS

POUR VOTRE WEEK-END

2

CRITIQUE

“Contes et légendes”

Dans sa dernière pièce, Joël Pommerat décrit la jeunesse d'aujourd'hui, de demain, prise par le vertige de notre monde numérique. Un regard virtuose sur nos sociétés, aussi dérangeant que fascinant.

| Jusqu'au 14 février au Théâtre Nanterre-Amandiers (92)

« Contes et Légendes » : l'adolescence à fleur de peau de Joël Pommerat

VINCENT BOUQUET 13/01/2020

Brillant, le spectacle est porté par une troupe, presque exclusivement féminine, où les actrices, âgées de 26 à 32 ans, en paraissent 14 tout au plus. - © Elizabeth Carecchio

Après son épisode révolutionnaire « Ca ira (1) Fin de Louis », le metteur en scène revient avec un spectacle intimiste sur la difficile construction adolescente et fait tomber le public du théâtre Nanterre-Amandiers à la renverse.

Joël Pommerat s'est fait désirer. Voilà quatre ans que l'artiste n'avait pas créé de grandes formes théâtrales, leur préférant des mises en scène d'opéras - « Pinocchio », « L'Inondation » - ou des spectacles plus confidentiels comme ce « Marius » monté avec des détenus de la prison des Baumettes. Pour son retour au Nanterre-Amandiers, il n'a pas frappé là où tout le monde l'attendait. Plutôt que de donner une suite à sa fresque révolutionnaire « Ca ira », le metteur en scène a voulu en revenir à ses fondamentaux et ausculter, comme il sait si bien le faire, les vies, les êtres et leurs tourments intimes.

Avec sa grammaire dramaturgique si particulière, proche de « Cet enfant » ou de « La Réunification des deux Corées », Joël Pommerat parcourt le monde adolescent sous toutes ses latitudes. Non pas celui des images d'Epinal auxquelles pourraient faire référence ces « Contes et Légendes », mais bien celle d'aujourd'hui, voire de demain. Car le dramaturge a bien compris que la construction adolescente était devenue plus complexe, faite d'injonctions

contradictaires inextricables. Confrontés trop rapidement à des problèmes d'adultes dans un monde qui s'est durci, les ados du XXIe siècle ont sans doute grandi trop vite et vu leur insouciance enfantine passer par pertes et profits.

EMOTION RAVAGEUSE

En une suite de fragments scéniques millimétrés, le metteur en scène embrasse, avec une langue simple et dure à la fois, ce grand maelström. Il dit tout de cette voie si difficile à trouver par rapport à ses parents, à soi, aux autres, de cette violence des mots, de ces amourettes gangrenées par le sexe, de ces genres, masculin et féminin, dont les codes ont été rebattus. Aux côtés de ces jeunes gens, Joël Pommerat, pourtant peu coutumier de l'anticipation, place des robots, ou plutôt des « personnes artificielles ». Leur présence vaut surtout pour l'image qu'elle renvoie, celle de parents défaillants ou absents, contraints de confier leurs progénitures à des androïdes éducatifs. Celle d'une vérité, prononcée par ces parangons de vertu électroniques, alors que les êtres de chair et d'os jouent avec les faux-semblants, brouillant les cartes de l'humanité.

Ambitieuse, l'entreprise est d'une justesse sans pareille. Elle est portée par une troupe presque exclusivement féminine, où les actrices, âgées de 26 à 32 ans, en paraissent 14 tout au plus. Impeccablement dirigées, elles donnent à la pièce une crédibilité rare et une émotion ravageuse, en tout point conformes à celles des comédiens habituels de la Compagnie Louis Brouillard, et permettent à Joël Pommerat de revenir sur la scène théâtrale de la plus brillante des manières.

CONTES ET LÉGENDES

Théâtre

De Joël Pommerat

Nanterre-Amandiers (01 46 14 70 70) jusqu'au 14 février, puis en tournée.

Durée : 1 h 45.

Les événements culturels à ne pas manquer cette année

Cecilia Delporte / Journaliste | Le 10/01 à 22:02, mis à jour à 23:27

Les événements culturels à ne pas manquer cette année ©SIPA

Lana Del Rey à Bercy, « West Side Story » à la sauce Spielberg, ou encore Desplechin au Français... voici notre sélection de quelques temps forts de 2020. A vos agendas !

JOËL POMMERAT S'EMPARRE DES AMANDIERS

Créé à Nanterre aux Amandiers en 2015, couronné de quatre Molières en 2016, le fabuleux spectacle de Joël Pommerat , « Ca ira (1) Fin de Louis », fut un véritable triomphe. Le metteur en scène revient en ce début d'année avec « Contes et Légendes », une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle.

« Contes et Légendes », de Joël Pommerat. Théâtre Nanterre-Amandiers, du 9 au 14 février.

L'agenda à Paris

Alice D'orgeval | Le 24/01 à 04:00

[...]

THÉÂTRE

Génération Pommerat

Nouvelle création de Joël Pommerat au Théâtre des Amandiers de Nanterre : après avoir réactivé le passé révolutionnaire dans son dernier spectacle, le metteur en scène explore avec *Contes et Légendes* les relations des adolescents avec le monde d'aujourd'hui. Un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots cohabitent. Jusqu'au 14 février.

www.nanterre-amandiers.com

[...]

***Contes et légendes, les enfants et androïdes* de Joël Pommerat**

Publié le : 28/01/2020

« *Contes et légendes* », une mise en scène de Joël Pommerat au théâtre Amandiers-Nanterre. © Elizabeth Carecchio

Par : Isabelle Chenu

L'auteur et metteur en scène Joël Pommerat est de retour au théâtre des Amandiers à Nanterre, en région parisienne. Ses spectacles affichent complet des mois à l'avance, ses tournées sont guettées par ses admirateurs et ses textes enseignés dans les lycées.

Quatre ans après sa fresque révolutionnaire intitulée *Ça ira*, Joël Pommerat a voulu en revenir à ses fondamentaux et ausculter, comme il sait si bien le faire, les vies, les êtres et leurs tourments intimes. Son nouveau spectacle s'intitule *Contes et légendes*. Un monde légèrement futuriste où les humains confieraient leurs enfants à des robots androïdes plus vrais que nature.

Qui est qui ?

C'est une déclaration d'amour à la scène, comme dans la chanson de Dalida, un air qui sert de bouquet final à la pièce de Joël Pommerat. *Contes et légendes* est une série de variations entre adolescents, adultes et androïdes qui plonge le spectateur dans un profond trouble. Fille/garçon, humain/robot, parent/enfant, mais qui est qui ?

Joël Pommerat est un auteur metteur en scène discret, adulé par le public et enseigné dans les écoles. Il écrit ses textes avec les acteurs dans la grande tradition du théâtre. Ses pièces s'inspirent du monde tel qu'il va, mais ne dénoncent rien. Au spectateur de se faire son idée. Des enfants et des androïdes

Contes et légendes joue de la confusion entre enfants et androïdes. À coups de dialogues nerveux et drôles, neuf comédiens enchainent de fascinantes séquences où l'homme cohabite avec le robot, auquel il finit par confier l'éducation de ses enfants et l'expression de ses émotions. Quels modèles sommes-nous pour des adolescents, interroge Joël Pommerat. Une puissante réflexion sur la construction de l'identité.

► *Contes et légendes*, une pièce de Joël Pommerat, au théâtre des Amandiers à Nanterre, jusqu'au 14 février, avant une tournée dans toute la France jusqu'en juin.

Peyrade, Pommerat : les actrices et les enfants d'abord

22 JANV. 2020 PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT

Pauline Peyrade a écrit « A la carabine », une pièce mise en scène par Anne Théron, Joël Pommerat a écrit et mis en scène « Contes et légendes ». Deux spectacles où de jeunes actrices interprètent des enfants et pré-ados des deux sexes. Force de la fiction, puissance tellurique du théâtre.

Scène de "Contes et Légendes" © Eliabeth Carecchio

On le sait, dans l'Antiquité comme au temps de Shakespeare, les acteurs (des hommes donc) interprétaient tous les rôles, quel qu'en soit le sexe. Au Japon les onnagatas désignent les acteurs (comme le grand Bando Tamasaburo) voués aux rôles féminins mais il n'existe pas de mot pour désigner les actrices spécialisées dans les rôles masculins, car cela n'existe pas. Certaines pièces comme *Le songe d'une nuit d'été* offraient aux spectateurs et spectatrices de vertigineux délices quand ils et elles voyaient un acteur interprétant un rôle féminin qui, pour les besoins de l'intrigue, prenait l'apparence d'un homme, si bien qu'un acteur jouait une femme jouant un homme. Il faudra symboliquement attendre Sarah Bernhard pour voir une actrice interpréter un rôle d'homme sur une grande scène.

Les cibles de Pauline Peyrade et Anne Théron

[...]

De l'enfance aux actrices

Après la longue et magnifique aventure -plus de cinq ans- du passionnant *Ça ira (1) Fin de Louis* (lire [ici](#)) menée en parallèle avec des ateliers dans plusieurs prisons, Joël Pommerat n'avait aucun envie de se lancer dans un autre grande aventure qu'aurait pu être je ne sais quel « Ça ira (2). » Il se sentait fatigué. « Je n'avais plus de plaisir à aller au spectacle, à les enfile l'un après l'autre » comme il le racontait encore samedi dernier au public de Nanterre à l'issue de la représentation. Et puis la flamme s'est ranimée, « le plaisir est revenu » avec l'envie de « travailler sur l'enfance ». Il y a chez Pommerat une faculté à se remettre en question peu commune chez les gens de théâtre. Ce spectacle est, au premier abord, loin de tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Et loin des contes « pour enfants » passés au grill de leur réécriture comme *Cendrillon* ou *Le petit chaperon rouge*.

Travailler sur l'enfance donc, oui mais comment ? « Il est impossible de travailler avec des enfants si l'on veut que le spectacle se joue un certain temps » poursuit Pommerat. Les contraintes juridiques (horaires de répétition, alternance, etc.) sont strictes. Alors il faut tourner cette contrainte en avantage, c'est ce qu'a fait Pommerat -comme Peyrade & Théron -en ayant recours à des « personnes en capacité d'incarner l'enfance sur un théâtre ». Pour cela il a mené deux longs ateliers de recherches -comme il le fait souvent pour ses spectacles-, l'un à Marseille, l'autre à Genève. La décision de ne travailler qu'avec de jeunes comédiennes de moins d'un mètre cinquante-cinq s'est alors affirmé. Pommerat en a retenu huit pour *Contes et légendes*, c'est le titre, un brin ironique, mais qui affirme d'abord, comme Pauline Peyrade, la nécessité impérieuse de la fiction, à mille lieues du théâtre documentaire. Chacune des huit jeunes voire très jeunes actrices a derrière elle un parcours déjà conséquent dans la profession. Toutes sont à louer. Nommons-les donc : Prescillia Amany Kouamé, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis et Mélanie Prezelin. Un acteur et une actrice plus âgés (Jean-Edouard Bodziak et Elsa Bouchain) les ont rejoints pour jouer les pères, mères, professeurs, éducateurs, etc. Et les longues répétitions (six mois !) ont commencé.

Pommerat a parlé volontiers aux spectateurs de Nanterre de ce parti pris des actrices, cependant la fiche de salle comme le dossier de presse évoquent en premier lieu et largement un paramètre qui est arrivé par la suite : les robots.

Scène de "Contes et légendes (sur la droite le "robot") © Eliabeth Carecchio

Qu'est-ce que la présence sur scène de ces androïdes, « répliques quasi parfaites de l'humain », ces poupées et autres substituts d'animaux de compagnie allait « questionner ou révéler » ? Ce sont des questions que Pommerat se pose et il y répond en homme de théâtre : non avec des vrais (si l'on peut dire) robots comme l'avait proposé Oriza Hitara au T2G dans certains de ses spectacles (lire [ici](#)), mais avec des actrices les incarnant. L'effet est saisissant, le pouvoir de trouble du théâtre, monstrueux. Dès la première séquence du spectacle, Pommerat joue avec ces billes. Deux garçons (interprétés par des actrices) sont

face à une fille qui parle comme un mec (comme le fait la fille de *A la carabine*). Ethan et son pote se demandent si la fille n'est pas un robot. Extrait :

« **Ethan**- ferme bien ta gueule. Tu me manques trop de respect en plus ??Je vais te défoncer ta gueule je te jure

Fille- je te crache dessus je te noie connard

Ethan- Mais comment tu m'parles

y a jamais personne qui me dit quoi faire ici

je frappe tout le monde

même les vieux darons, je les nique

y a personne qui me fait chier

et toi tu me parles comme une sous racaille de merde

les grands, les moyens les gros je leur chie dans la gueule matin et soir

je leur pisse direct dans leur cul

tout le monde se pleure dessus à 50 kilomètres quand y me voit

Tu sais qui j'suis espèce de salope ? Y a aucune meuf qui me dit non à moi.

Fille- Et alors ?

Ethan- Mon problème c'est que y a un mois je me suis fait niquer par un robot. J'l'ai pris

pour une vraie meuf, j'avais trop les crocs, je l'ai emmenée dans un petit coin je voulais la

niker, la vie de ma mère je voulais la couper en deux avec ma bite, j'étais juste au bord.

Et j'm'suis rendu compte que c'était un putain de robot, heureusement j'me suis rendu compte

juste à temps ma parole, mais elle m'a mis la honte .

je me suis trop affiché sur ce coup-là

Normalement une meuf ça a toujours des défauts. Toi, t'es trop bizarre je te jure tu veux me feinter j'ai la haine t'es un robot, t'es une sale merde de robot en fait et tu veux me la faire à l'envers. »

La fiction avant toute chose

Comme la fille du stand de tir de Peyrade, les filles de Pommerat retournent contre les garçons la violence (verbale, physique) qui leur est faite. Et lors d'une de ces scènes courtes des mini-histoires qui composent son spectacle, comme Shakespeare, Pommerat ne résiste pas au plaisir du double travestissement : il met en scène une jeune actrice jouant un rôle de garçon se déguisant en fille.

Ajoutons que les titres des deux spectacles-*A la carabine* pour Peyrade et *Contes et légendes* pour Pommerat-, traduisent bien l'esprit de leur écriture qui tourne résolument le dos au profil sociologique d'une « pièce sur... » (l'émigration, le viol, le racisme, l'exclusion). On y aborde, certes, la violence entre enfants et singulièrement la violence envers les femmes et les filles, mais ce sont avant tout des oeuvres d'imagination soutenues par deux écritures implacables, « à l'os » comme dit Anne Théron. Pauline Peyrade et sa metteuse en scène répondent d'une façon extraordinairement forte à une commande en respectant les termes et en jouant avec les contraintes matérielles, Pommerat, sans contrainte (ni d'espace, ni de temps, ni de rien), multiplie les angles d'approche du même sujet commun : l'enfance. Dans les deux spectacles, ce qui frappe continuellement, c'est l'intensité du moment présent, alimentée et aimantée par présence des actrices qui sont tellement là qu'elles sembleraient presque ne pas jouer si l'espace presque nu de *Contes et Légendes* et le décor spartiate de *A la carabine* ne cadraient l'imaginaire habité et fécond de ces deux spectacles.

Allo la rue de Valois ? Ici Nanterre-Amandiers

Et puis ceci. Au théâtre de Nanterre-Amandiers une feuille glissée dans le programme et une intervention faite au micro avant la représentation alertent le public sur la situation, à la fois ubuesque et on ne peut plus préoccupante, du théâtre. D'une part, le directeur Philippe Quesne a décidé, comme c'est son droit de ne pas demander le renouvellement de son mandat et partira donc le 31 décembre prochain. D'autre part, des grands travaux de rénovation et de transformation ont été engagés (37 millions d'euros). Les 2000 m² des ateliers de constructions de décor devaient être transformés en salle de spectacle pendant la durée des travaux. Comme prévu, l'équipe technique a quitté les lieux en septembre dernier. Depuis : rien. Les travaux n'ont pas commencé, la salle provisoire n'est pas en chantier, etc. Bref l'équipe est inquiète. Pour son avenir, pour l'avenir du théâtre de Nanterre, pour la bonne marche de la saison 2020-2021. Par ailleurs, aucun appel à candidature n'a été lancé pour nommer une nouvelle directrice ou un nouveau directeur. Le ministère brille, si l'on peut dire, par un abyssal silence « Nous exigeons des garanties et engagements concrets pour le maintien de l'activité du théâtre pendant les travaux, et ainsi le maintien des missions du CDN après des publics, le maintien de l'emploi pour toutes et tous, artistes et personnels » conclut le texte signé « les salarié.e.s de Nanterre-Amandiers » avec le soutien de l'équipe de la compagnie Louis Brouillard (la compagnie de Pommerat) qui accupe actuellement la scène. Les salarié.e.s en appellent au soutien du public. Pétition dans le hall du théâtre et sur change.org.

Créé à la Coursive de La Rochelle, après Châlons-en-Champagne, Mulhouse et Villeurbanne, *Contes et légendes* se donne au Théâtre de Nanterre-Amandiers jusqu'au 14 fév, puis au CDN de Tours, du 3 au 7 mars, au Théâtre de la Cité de Toulouse du 13 au 20 mars, à Compiègne les 26 et 27 mars, les 2 et 3 avril au CDN d'Orléans, du 8 au 10 avril à la Comédie de Clermont Ferrand, les 28 et 29 avril au Phénix de Valenciennes, les 5 et 6 mai à la Scène nationale de Foix et de l'Ariège, du 13 au 17 mai à La Criée à Marseille, du 27 au 29 mai à Châteauvallon, du 9 au 13 juin à la MC2 de Grenoble.

Les choix culture du « Point » : des robots de Pommerat aux ailes de Giselle...

Films, expositions, séries, livres, musique... Chaque semaine, chez vous ou n'importe où ailleurs, à voir, à lire ou à entendre : on aime, on vous le dit.

Par Olivier Ubertalli, Brigitte Hernandez, Jean-Luc Wachthausen, Anne-Sophie Jahn, Philippe Guedj

Publié le 29/01/2020

L'IA selon Joël Pommerat

Dans le monde futuriste et inquiétant du metteur en scène Joël Pommerat, les robots sont appelés des « personnes virtuelles ». Elles sont si douces, si dociles et si compréhensives dans sa pièce *Contes et Légendes* qu'elles ont pris progressivement la place des mères, des amis, et même des amoureux. Les robots offrent contentement et affection, aident à faire les devoirs et, quand ils sont des chanteurs adulés par les foules, ils répondent à chacun de leurs fans. « Il ne s'agit pas pour moi de travailler la dystopie pour critiquer les dérives de l'intelligence artificielle ou pour mettre en scène une énième révolte des machines. Ces thèmes sont importants, mais je cherche à faire une expérience. Éprouver la réalité de cette possible coprésence avec des robots humanoïdes et traiter du rapport de l'humanité dite « naturelle » à l'humanité « reconstruite » ou artificielle (les robots) », détaille le dramaturge. Pour le spectateur, le résultat est troublant. Les comédiennes réunies par Pommerat, qui jouent une bande d'adolescents en mal de masculinité, sont bluffantes. Et Jean-Édouard Bodziak, seul homme sur scène, alterne avec brio les rôles de coach de virilité ou de père incapable de gérer seul un foyer. En s'attaquant à l'univers de l'adolescence et de l'intelligence artificielle, après le monde politique et la Révolution française dans *Ça ira (1) Fin de Louis*, Joël Pommerat démontre qu'il reste l'un des dramaturges français les plus lucides et passionnants de notre temps.

« Contes et Légendes », de Joël Pommerat, aux Amandiers à Nanterre, jusqu'au 14 février, à Tours du 3 au 7 mars, à Toulouse du 13 au 20 mars, à Orléans 2 et 3 avril, à Marseille du 13 au 17 mai, à Grenoble du 9 au 13 juin.

© Elizabeth Carecchio

Aux Amandiers à Nanterre, jusqu'au 14 février, à Tours du 3 au 7 mars, à Toulouse du 13 au 20 mars, à Orléans 2 et 3 avril, à Marseille du 13 au 17 mai, à Grenoble du 9 au 13 juin.

THEATRE

JOËL POMMERAT REUNIT ADOLESCENTS ET ROBOTS DANS UN CONTE FUTURISTE CAPTIVANT

Par CNEWS - Mis à jour le 10/01/2020 à 15:18
Publié le 10/01/2020 à 15:17

[f](#) [t](#)

Cie Louis et Brouillard Scène Nationale de la Rochelle » Contes et Légendes » Création de Joël Pommerat Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin [Elizabeth Carechio]

Adolescence, science-fiction et robots humanoïdes : le dramaturge multi-récompensé Joël Pommerat dévoile dans sa nouvelle création « Contes et légendes », donnée jusqu'au 14 février au théâtre Nanterre Amandiers, un univers futuriste qui captive autant qu'il interroge avec pertinence le monde et les comportements humains.

A quoi pourrait ressembler le monde dans trente ans ? Comment se construiraient des adolescents dans une société où l'homme cohabiterait avec des robots humanoïdes, capables d'interagir avec eux ? Quelles conséquences sur les schémas sociaux ? Ces êtres artificiels pourraient-ils révéler ou modifier nos relations et comportements humains ? Vaste sujet passionnant dont Joël Pommerat s'empare avec subtilité, réunissant sur le plateau une troupe d'une dizaine de jeunes impeccables et touchants, campant à la perfection leur rôle d'adolescents en pleine construction comme de robots ultra-perfectionnés, accompagnés par Elsa Bouchain et Jean-Edouard Bodziak.

Après avoir raflé quatre Molières en 2016, dont celui de meilleur metteur en scène, meilleur auteur francophone, meilleur pièce publique - pour « Ça ira (1) fin de Louis », une fiction politique inspirée de la Révolution française, le dramaturge fait un bond dans le temps et poursuit son observation du monde et des comportements humains.

| UN LABORATOIRE PALPITANT

Tel un laborantin, il signe avec «Contes et légendes» une série de tableaux pensés comme autant de scénarios possibles. Sans sensationnalisme, il donne à cette fiction des contours empreints de réalisme d'autant plus troublants. Si tout commence par un échange verbal violent entre deux jeunes garçons et une jeune fille, le dramaturge plante très vite le décor. Une conférencière vante les mérites d'un tout nouvel androïde, ressemblant à s'y méprendre à un jeune adolescent. Fruit de trente ans de travaux, Robbie, robot à la houpette blonde, a été conçu pour aider les enfants dans leur apprentissage.

Le ton est donné et Joël Pommerat déploie en 1 h 50 une dizaine de saynètes, sorte de kaléidoscope d'expériences sociales, mettant en scène des instants de vie - fête d'anniversaire, relation familiale tendue ou dramatique, amours adolescents, destruction d'un robot défectueux, cours de « masculinité » apprenant aux jeunes garçons à se comporter comme des «hommes», dans une société qui laisseraient plus de place aux femmes - comme autant de contes et légendes modernes. Des récits touchants, parfois drôles, parfois terrifiants faisaient se côtoyer enfants, adultes et «machines» dans un monde fictif, pourtant criant de réalisme, qui interroge avec pertinence les normes sociales, les relations humaines dans toutes leurs complexités, la construction de l'individu, la frontière entre réalité et imaginaire. Des robots qui en disent finalement long sur la machine humaine. Passionnant.

Contes et légendes, jusqu'au 14 février, **Théâtre Nanterre Amandiers**, Nanterre.

Le seul-en-scène d'Édouard Baer, le premier film de Jeanne Balibar... Nos 5 incontournables culturels

 Laetitia Cénac | Le 16 janvier 2020

Commenter |

Expositions, théâtre, livre, cinéma... Tous les quinze jours, *Madame Figaro* propose sa sélection culturelle. Voici les cinq événements à ne pas rater.

Joël Pommerat, un théâtre d'une inquiétante étrangeté

Cette création de Joël Pommerat interroge sur le genre, la norme ou l'intelligence artificielle.
Elizabeth Carecchio / Photo presse

Après son dernier spectacle en 2015, *Ça ira, fin de Louis*, qui, à travers la Révolution de 1789, interrogeait le politique, **Joël Pommerat** revient à un théâtre plus intime. *Contes et Légendes* s'intéresse à l'adolescence et son environnement qu'il soit amical, familial, social. Et, pour explorer ce moment particulier de construction de soi, l'auteur met en scène des robots androïdes. On n'est pas loin de *Pinocchio*, pantin de bois adolescent en route vers l'humanité dont Pommerat a livré une magnifique réécriture en 2008. Construit sous forme de saynètes, *Contes et Légendes* est traversé de toutes les questions de l'époque sur le genre, la norme ou l'intelligence artificielle.

Contes et Légendes, Joël Pommerat, **Théâtre Nanterre-Amandiers**.
Jusqu'au 14 février.

Contes et légendes

de Joël Pommerat

Fidèle à l'attention qu'il porte à ses contemporains, le metteur en scène Joël Pommerat mêle dans *Contes et légendes* hyper-réalisme et feinte technologique. Le tout pour dresser le tableau acerbe des relations humaines dans les sociétés sur-connectées.

Par Agnès Dopff publié le 27 janv. 2020

Lorsque la pièce débute, la lumière tarde à quitter les spectateurs. *Cut*. Au plateau, deux morveux embrouillent une ado. L'éclairage en douche trouble déjà la vision, les premières répliques échangées en rafale parviennent, immatérielles, dans la réverbération cotonneuse d'un filtre sonore. Sur scène, la langue et le jeu des trois protagonistes font instantanément oublier l'artifice du dispositif, et engagent l'action dans une querelle primaire sur la nature de la jeune fille. À grand renfort d'insultes, les deux teigneux, petits hommes en puissance, scrutent et dissèquent du regard leur ennemie, s'inquiètent de sa possible machinerie : jeune fille ou robot ? Le motif surprend, l'agression beaucoup moins, et sert de prétexte à une énième auscultation du féminin. C'est que les deux garçons ne voudraient pas s'exposer à la violence d'être dupés.

Dès lors la suspicion ne quittera plus le plateau, qu'elle se fasse technophobe à l'arrivée du premier prototype de robot de compagnie, ou plus insidieuse dans un groupuscule de machos. Par la transition confuse qui opère un noir récurrent entre chaque scène, les questionnements se répondent, la perte de repères des uns prolonge le trouble laissé par l'encombrante empathie des autres. Les êtres à la mécanique, présumée excellente, pointent sans pitié les lacunes de leurs équivalents humains. Pourtant, avec *Contes et légendes*, ce n'est pas tant l'innovation technologique qui est sommée de se justifier. Face au père défaillant ou la mère control freak, les jeunes robots de Pommerat se font les porte-voix de ce que la sphère sociale et familiale étouffe et travestit. Aux distinctions genrées s'ajoute celle des machines, et le tout produit une confusion générale dans laquelle ne semble plus perceptible que ce qui lie les sujets humains comme les robots. Les premiers émois, l'éclatement de la structure familiale pointent la désertion des figures référentes. L'intelligence artificielle console ce que la norme refoule à ses marges, quand l'adulte se distingue tristement comme premier agent de la machine répressive. Dès lors, la véracité des relations se heurte aux frontières de l'humain, l'importance accordée au statut des uns ou des autres semble s'estomper au profit des affects suscités. La dernière scène achevée, les robots se révéleront finalement bien humains. Pire, féminins : un ultime coup porté aux assignations, devenues ici aussi arbitraires et interchangeables que les traits de personnages de théâtre.

Pour cette nouvelle création, Pommerat présente une proposition exigeante, de toute évidence façonnée par une écriture de plateau, et qui suinte la volonté fiévreuse de saisir les inquiétudes de l'époque. La qualité du jeu des adolescentes illustre avec force la possibilité d'inviter au plateau des non-professionnels sans qu'ils soient relégués au rôle de faire-valoir. Les jeunes interprètes, casting explosif de corps ordinaires, transgressent indistinctement les

frontières de genres et de types, imitent impeccablement les codes masculins ou robotiques, et ne versent jamais dans le phrasé factice des enfants, curiosité persistante dans le théâtre contemporain. En puisant plutôt dans la franche émotion de la chanson désuète, dans le kitsch à paillette et le verbe cru, le metteur en scène livre une approche incisive des troubles relationnels dans les pays sur-connectés, poussant encore l'audace jusqu'à risquer une dramaturgie aux rythmes lents et qui ose s'étaler dans le temps.

> ***Contes et légendes de Joël Pommerat***, jusqu'au 14 février au Théâtre Nanterre-Amandiers ; du 28 au 29 avril au Phénix, Valenciennes

la terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

THÉÂTRE - CRITIQUE

Contes et légendes de Joël Pommerat

CONCEPTION, TEXTE ET MES JOËL POMMERAT

Publié le 22 janvier 2020 - N° 283

Après *Ça ira (1) Fin de Louis* (2015), Joël Pommerat revient à l'intime de manière magistrale. Au sein de familles où humains et robots coexistent, l'artifice du théâtre se fait miroir saisissant de notre humanité.

Quelle science du théâtre, maîtrisée, subtile, originale, prodigieuse ! Joël Pommerat impressionne, trouble, et interroge profondément, en ouvrant de multiples perspectives, sans jamais suivre une piste établie. Son théâtre développe un art du questionnement, un art de la relation nourri d'une foule de détails révélateurs, éclairant la complexité de la nature humaine. Un théâtre aussi sensible et singulier, éloigné de tout parti pris idéologique, de tout surplomb, de toute simplification, fait un bien fou ! Après *Ça ira (1) Fin de Louis* (2015), fresque captivante inspirée par la Révolution française, Joël Pommerat revient à l'intime, à la famille, et en particulier au moment transitoire de l'adolescence. Le spectacle est ancré dans un futur plus ou moins proche où les familles s'adjoignent volontiers les services d'un robot, afin d'aider les enfants dans l'apprentissage scolaire, entre autres possibles missions. Un robot, ou plutôt une « *personne artificielle* », tant elle ressemble à l'humain, y compris dans sa dimension affective. Qu'est-ce que ces compagnons androïdes provoquent et transforment dans les comportements humains ? L'humain se rapproche-t-il parfois de la machine ? La machine s'humanise-t-elle ou semble-t-elle s'humaniser ? Quelles frontières entre fausses relations et vraies relations, entre le vrai et le faux, entre le naturel et l'acquis ? Comment se construisent nos identités, nos regards sur l'autre ? Le théâtre, lieu d'artifice et du mentir-vrai,

est sans doute un bon endroit pour poser ces questions sur notre humanité, surtout lorsqu'elles sont si brillamment traduites sur le plateau.

Le sens aigu des mots et des gestes

Une dizaine de brefs récits théâtraux mettent en scène diverses interactions entre adultes, adolescents et robots, lors desquelles la forme, la langue et le jeu s'approprient ces débats métaphysiques de manière géniale, en jouant sur plusieurs tableaux. Si la ressemblance est frappante entre humains et androïdes, il s'avère néanmoins aisé de les différencier : insultes plus vulgaires les unes que les autres pour des ados énervés, langues et gestes mesurés de manière métronomique pour les robots aux perruques soignées, conçus pour se conformer à des règles strictes en évitant tout conflit. A travers cette différenciation, et à travers des relations familiales plutôt mal en point, la pièce met en jeu avec une rare acuité le sens du langage – outil conformiste, caisse de résonance du mal-être de l'humain contemporain, éruption de rage... Miroirs implacables inscrits entre volonté programmée de perfection, d'efficacité, et désordres avérés, les robots révèlent ce qui constitue l'humain, ce qui dysfonctionne, éclairant les assignations des rôles dans notre société en explorant notamment la question du genre. Avec de jeunes garçons et un coach visant à glorifier le masculin, l'un des récits est consacré à la guerre des sexes. Il est frappant de découvrir que les adolescents et robots sont tous interprétés par des comédiennes, plutôt de petite taille. Une chose est sûre, ce sont vraiment des bonhommes, ces filles ! Drôle, bouleversant et saisissant, le geste artistique fait ici sens à la fois par sa forme aboutie, par l'écriture subtile et par le jeu percutant.

Agnès Santi

/ critique / Joël Pommerat dans les limbes de l'adolescence

13 janvier 2020 / dans À la une, Chalons en Champagne, Grenoble, La Rochelle, Marseille, Mulhouse, Nanterre, Théâtre, Toulouse, Tours, Valenciennes, Villeurbanne / par Stéphane Capron

photo Elizabeth Carecchio

C'est le retour de Joël Pommerat au théâtre, quatre ans après le succès de *Ça ira (1)*. Entre-temps, il s'est consacré à l'opéra et à son projet *Marius* avec les détenus de la prison à Arles et aux *Baumettes* à Marseille. Il revient au théâtre par le biais de l'adolescence.

Joël Pommerat aime réécrire les contes à sa manière, de *Pinocchio*, au *Petit Chaperon rouge* en passant par *Cendrillon*. Ici, il a écrit un conte contemporain pour adolescents. Il a cherché longtemps ce qui allait pouvoir le motiver, lui donner le goût des planches, et le plaisir de diriger à nouveau des acteurs. Le thème de l'enfance c'est imposé à lui. Il composé une troupe impressionnante de comédiennes pour interpréter ces ados. Elles ont entre 26 et 32 ans, on leur en donne à peine 14 sur scène.

Tout le travail de Joël Pommerat et de son équipe a été de travailler sur les attitudes et la gestuelle. "Je voulais incarner de manière concrète la dimension physique du corporel" explique le metteur en scène. Il y a la dimension de la posture sur scène, mais aussi celle du phrasé, essentielle quand il s'agit de faire parler des ados. Et les phrases sonnent justes, à en croire les réactions des nombreux adolescents présents lors des représentations. "Je n'ai pas cherché à réinventer un langage pour qu'il colle à la réalité pour qu'il soit poétique" poursuit le metteur en scène. "J'ai cherché le réalisme pour m'ancrer dans le temps. Ce n'est pas simple de capter le langage de l'enfance car il se développe en intimité, et les adultes en sont souvent éloignés."

Les adolescents de Contes et légendes font partis de la génération numérique. Ils sont en construction dans un début de 21e siècle aux antipodes de celui de leurs parents. Ils baignent dans le monde artificiel. Alors ils s'entourent de robots, véritables clones humains plus vrais que nature (**le travail de Julie Poulain, la créatrice des perruques et des maquillages est remarquable**). A côté des humains cohabitent Robbie, Steven et Eddy le robot chanteur star adulé et confident de ces adolescents en quête d'amour. "Lui, il est plein d'intention pour moi" dit l'une des adolescentes.

L'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos vies est un fait inéluctable. Danger ou progrès ? Joël Pommerat ne prend pas position dans ce débat. Il utilise la fiction et la théâtralité pour mettre au cœur de son spectacle des thématiques de société. Le genre, le rapport masculin/féminin, l'homophobie, le machisme... Avec au cœur de son travail, ce rapport à l'intime, dans **une scénographie d'Eric Soyer, toujours aussi soignée et qui baigne le plateau dans un bel écrin ombrageux pour mieux capter les émotions**. Ce nouveau spectacle de Joël Pommerat, tout public, lui permettra d'élargir encore un peu plus le nombre de ses fans. C'est en tout cas une belle entrée en matière dans le monde du théâtre pour les adolescents, tous scotchés par la tension qui règne sur le plateau pendant ces Contes et légendes.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

L'OEIL D'OLIVIER

Le troublant conte d'anticipation de Pommerat

Publié le 18 février 2020

Aux Amandiers, la toute nouvelle création de Joël Pommerat interroge le monde demain. Questionnant le genre, le poids du patriarcat, nos rapports aux autres, il signe avec *Contes et légendes*, une fable noire et percutante sur fond de construction d'identité. Du théâtre tragi-comique efficace !

C'est dans un contexte bien singulier que se joue la dernière représentation de *Contes et Légendes* de **Pommerat** aux **Amandiers**. Le ton est donné sur le fronton du théâtre. Le lieu est en danger. Le personnel du théâtre des Amandiers est inquiet et souhaite alerter les spectateurs sur son avenir, au-delà du contexte tendu de la réforme des retraites. En effet, dans les mois à venir, de gros travaux de réhabilitation vont être lancés entraînant la fermeture de l'institution au moins jusqu'en 2022. Quid des prochaines saisons, d'autant que **Philippe Quesne** a annoncé dans la foulée son départ de la direction ? Quid de la délocalisation des bureaux et du personnel durant cette période de transition ? Face à ces questions, aucune réponse n'a pour l'instant permis de rassurer les salariés quant aux missions du CDN et à leurs emplois. Le message délivré, applaudi comme il se doit, place au spectacle.

A humain, robot et demi

Sur un plateau nu, des ados se font face. D'un côté, un gringalet qui fait la loi dans son quartier. Il a tout de la petite frappe, du petit roquet qui pour se faire respecter braille plus fort que les autres, injurie à tout-va. Il doit montrer qu'il est un homme, un vrai petit mâle. Son second, plutôt peureux reste un retrait. De l'autre, une jeune fille, un peu perdue, qui ne compte pas se laisser faire. Les injures pleuvent, toutes plus sexistes, plus crues, plus violentes les unes que les autres. Mais au fait, est-ce vraiment une humaine ? Ne serait-elle pas un de ses robots qui ont envahi depuis peu le quotidien ?

Fable contemporaine

Une scène suffit à donner le ton, a placé l'enjeu. S'emparant du vocabulaire des jeunes avec une justesse incroyable, **Joël Pommerat** plonge le public au cœur du propos tout en dénonçant les dérives de nos sociétés occidentales. Dans un monde légèrement futuriste, où les humanoïdes servent de compagnons de jeu aux enfants, d'aide pour les devoirs, de bonnes à tout faire, de parents presque quand ceux-ci sont absents, il questionne le genre, la virilité, le féminisme. Avec lucidité, il fait le portrait d'une société à la dérive, en perte de repère.

En manque d'humanité

Comment s'affirmer dans un monde de plus en plus aseptisé ? Faute d'égalité, quels sont les attributs de l'homme, de la femme ? En anthropologue quelque peu pessimiste, **Joël Pommerat** met en exergue l'apathie croissante de l'être humain, son formatage, sa nécessité de s'inscrire dans la norme. Il se sert des robots, non pour dénoncer la technologie, son évolution, mais pour mettre en abîme l'altération du sens critique. Ainsi, des cours de masculinité sont mis en place pour les jeunes garçons. Il ne faudra pas qu'ils deviennent « suceurs de bites », « PD ». Quant à la femme, sa place est en cuisine. Seule, elle a les prédispositions nécessaires pour s'occuper d'un foyer. Le trait pourrait paraître un peu gros, mais porté par une mise en scène ciselée, il devient terriblement efficace.

Bande de filles

Avec beaucoup de dérision et une pointe de cynisme, **Joël Pommerat** signe un spectacle, qui sous une apparente simplicité, s'avère puissant, percutant. Il s'appuie sur une troupe de jeunes comédiennes pour donner chair et muscles à ses personnages. Tour à tour, ados boutonneux, petits mâles en devenir, jeunes filles en fleur, robots, elles se glissent avec aisance dans chacun des rôles, leur donnent corps. Tout a le parfum du réel, le ressenti du crédible. C'est férocement drôle, profondément troublant.

Petite forme, grande claque

Après sa revisite de *Cendrillon*, sa relecture fascinante de la Révolution française, le metteur en scène roannais continue à surprendre, à explorer d'autres territoires, d'autres chemins. Parfois cruel, mais toujours en réflexion sur le monde qui l'entoure, il fait du très grand théâtre. Entremêlant fiction et réalité, vrai et faux, il frappe juste avec son *Contes et Légendes*, secoue nos certitudes et réveille nos consciences endormies. Un dernier mot, encore. Merci l'artiste pour cette maîtrise scénique, cet uppercut salvateur !

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore

Contes et légendes de Joël Pommerat

Création le 5 novembre 2019 à La Coursive – Scène nationale de la Rochelle

Théâtre Nanterre -Amandiers

7 Avenue Pablo Picasso

92000 Nanterre

Jusqu'au 16 février 2020

Durée 1h50

Tournée

Du 03 au 07 mars 2020 au Théâtre Olympia, Tours

Du 13 au 20 mars 20 au Théâtre de la Cité, Toulouse

Les 26 et 27 mars 2020 à l'Espace Jean Legendre, Compiègne

Du 08 au 10 avril 2020 à La Comédie de Clermont, Clermont-Ferrand

Les 28 et 29 avril 2020 au Phénix, Valenciennes

Les 05 et 06 mai 2020 à L'Estive, Foix

Du 13 au 17 mai 2020 à La Criée, Marseille

Du 27 au 29 avril 2020 à la Scène nationale de Châteauvallon

Du 09/06/20 au 13/06/20 à la MC2 de Grenoble

Mise en scène de Joël Pommerat assisté de Roxane Isnard

Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis & Mélanie Prezelin

Scénographie et lumières d'Eric Soyer

Recherches / création costumes d'Isabelle Deffin

*Création perruques et maquillage de Julie Poulain
Son de François Leymarie et Philippe Perrin
Création musicale d'Antonin Leymarie
Dramaturgie de Marion Boudier
Renfort à la dramaturgie Elodie Muselle*

Crédit photos © Elisabeth Carrechio

/ actu / Les contes : nouveaux rituels initiatiques au théâtre ?

10 décembre 2019 / dans À la une, Histoire / par Hadrien Volle

Joël Pommerat pendant les répétitions de *Pinocchio* (Patrick Berger / ArtCom Press)

Après s'être confronté à *Cendrillon* ou au *Petit chaperon rouge*, Joël Pommerat présente en tournée *Contes et légendes*. De son côté, Emma Dante présente *Fable pour un adieu* à la Colline qui s'inspire de *La Petite Sirène* d'Andersen à partir de mercredi. La semaine prochaine, Emmanuel Demarcy-Mota met en scène une nouvelle version d'*Alice traverse le miroir* de Fabrice Melquiot à partir du 14 décembre. L'ensemble de ces spectacles s'adresse aux enfants. Alors pourquoi les contes sont-ils encore si important aujourd'hui ?

Des travaux – inédits – de Denis Jeffrey, professeur au département d'étude sur l'enseignement à l'université Laval, soulignent l'intérêt de faire connaître les contes aux enfants, de par leur important bagage symbolique.

Les contes pour enfants ont remplacé les rites de passage des sociétés anciennes. Ils racontent les défis que les jeunes doivent relever pour devenir adultes. Dans les sociétés traditionnelles, ce passage était fortement ritualisé. Les anciens accompagnaient les jeunes pas à pas. Ils leur faisaient subir des épreuves morales et physiques pour les tester. Puis ils leur transmettaient des savoirs sur le sens de l'existence et sur la place qu'ils allaient occuper dans la société.

Les bienfaits pédagogiques des contes sont nombreux. Ils apprennent à mobiliser les forces intérieures, leur courage, leur audace pour parvenir à l'âge des responsabilités. En toute vraisemblance, les contes initient les enfants au mystère de la mort et au sens de la vie. Ils leur apprennent aussi à faire face à la séparation, à la solitude, à l'abandon, à la souffrance, à l'insécurité et au destin. Les contes expriment à leur manière les angoisses les plus profondes des enfants, ce qui leur permet de les identifier, de les affronter et de les neutraliser.

Dans les mythologies anciennes, le monstre est un symbole du ventre maternel. Lors du rite de passage à l'âge adulte, les initiés doivent retourner dans le ventre maternel pour renaître à leur nouvelle vie d'adulte, comme lorsque Pinocchio se fait dévorer par la baleine. Le monstre imaginaire, qui peut être un loup, un dragon ou un ogre, avale les enfants et les restitue avec une nouvelle identité d'adulte.

La transformation de soi nécessite de passer par un ailleurs. Cet ailleurs est devenu, pour la jeunesse contemporaine, un chemin, une quête, un itinéraire lors duquel ils apprennent à se voir autrement. Voilà pourquoi il est important d'aller au théâtre voir des contes !

Hadrien Volle – www.sceneweb.fr

Critiques / Théâtre

Contes et légendes de Joël Pommerat

par [Corinne Denailles](#)

Les robots et nous

Au départ il y avait le projet de parler de l'enfance, et puis l'intelligence artificielle s'est glissée subrepticement dans l'esprit de Joël Pommerat : « Ces robots, qui sont des constructions de nous-mêmes, nous renvoient à nous-mêmes, êtres humains, en tant que constructions (sociales, culturelles). Ils font apparaître que nous sommes nous-mêmes des êtres « construits », en opposition avec l'idée que nous serions « naturellement » ce que nous sommes. Il n'y a pas de frontière si évidente entre des êtres « naturels » et « vrais » et de l'autre des êtres « construits » et « faux ». Question qui renvoie évidemment au théâtre. Comme en arborescence, une galaxie de thèmes connectés entre eux s'est déployée : le rapport du vrai et du faux, du réel et de la fiction, la question du genre, du fort et du faible, des difficultés de l'adolescence, d'amour, des relations adultes/enfants, parents/enfants, des conséquences sur les uns et les autres de l'intrusion artificielle qui crée de véritables aliénations affectives et fragilise. Une fois le sujet posé, on n'a rien dit du spectacle ou pas grand-chose car Pommerat opère au-delà du discours (excepté quand il s'agit des discours des révolutionnaires de 1789 mis en scène dans son précédent spectacle *ça ira, Fin de Louis en 2015*). Il n'est jamais didactique et ne juge pas les situations théâtrales exposées qui nous embarquent dans des réflexions fructueuses sur notre société. L'écriture naît du travail sur le plateau avec les comédiens et des improvisations, et le texte s'écrit d'abord avec les corps. On ne vous dira pas l'âge des comédiennes engagées pour jouer garçons, filles et robots. Sur scène, elles ont 14 ans à tout casser. Admirable direction d'acteur et grand talent des artistes.

La scénographie d'Eric Soyer renoue avec l'esthétique de *La Réunion des deux Corées* ou *Cercles fiction*. Plateau nu, boîte noire, travail d'orfèvre des éclairages (Eric Soyer), du son et de la création musicale (François et Antonin Leymarie, Philippe Perrin) pour une succession de saynètes toutes à fort impact. En ouverture, une scène de rue entre trois gamins ; la crudité extrême du langage, qui en dit long sur ce que nous sommes, révèle la peur et l'impuissance du « mec » qui n'arrive pas à savoir si la fille qu'il asticote est une vraie fille ou un robot. Ailleurs, un cinglé dresse des jeunes à la masculinité. A peine métaphorique. Les parents sont tous défailants et comptent sur les robots pour pallier leurs insuffisances, leurs présences, leur devoir éducatif. Les ados aux prises avec les bouleversements de leur âge trouvent provisoirement le repos sur l'épaule d'une « personne artificielle ». Une scène très forte exprime en quelques minutes la complexité des contradictions qui accablent un gamin capable de dire des horreurs à sa copine enceinte et de tenir tête à son père qui veut abandonner ses enfants en lui enjoignant de se contenter de rapporter de quoi manger, lui se chargera des frères et sœurs qu'il houspille vertement parce qu'il y a loin de la résolution à son application. C'est cette mère qui se sait condamnée et veut acheter un robot pour prendre en charge l'intendance de la maison puisque son mari ne sait pas faire chauffer de l'eau dans une casserole. Le bon sens est à chaque fois du côté des enfants. Quand Pommerat prend le parti du mélo, c'est très réussi ; il fait surgir des émotions débordantes, incontrôlables qui disent la fragilité et la vulnérabilité des personnages. Encore une fois, Pommerat se renouvelle pour notre plus grand bonheur. Ses contes et légendes sont ceux de notre temps. Ce spectacle noir et lumineux, dramatique et plein d'humour, devrait parler aux adolescents et ce n'est pas la moindre de ses qualités.

Contes et légendes texte et mise en scène Joël Pommerat.

Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin. Scénographie et lumière, Eric Soyer. Costumes et recherches visuelles, Isabelle Deffin. Habillage –Création, Tifenn Morvan, Karelle Durand, Lise Crétaux, Création perruques et maquillage Julie Poulain. Son François Leymarie, Philippe Perrin. Création musicale, Antonin Leymarie. Dramaturgie, Marion Boudier. Au théâtre Nanterre Amandiers jusqu'au 14 février, mardi, mercredi, vendredi, samedi à 20h30, jeudi à 19h30, dimanche à 16h. Durée : 1h50. Tel : 01 46 14 70 00
www.nanterre-amandiers.com

© Elisabeth Carrechio

Tournée

Du 5 au 8 novembre 2019 : La Coursive –scène nationale de La Rochelle

Les 14-15 novembre 2019 : La Comète –scène nationale de Chalons-en-Champagne

Les 21-22 novembre 2019 : La Filature –scène nationale de Mulhouse

Du 10 au 21 décembre 2019 : Théâtre National Populaire de Villeurbanne

Du 9 janvier au 14 février 2020 : Nanterre-Amandiers Centre dramatique national

Du 3 au 7 mars 2020 : Théâtre Olympia –CDN de Tours

Du 13 au 20 mars 2020 : Théâtre de la Cité –CDN Toulouse-Occitanie

Les 26-27 mars 2020 : Espace Jean Legendre –Compiègne

Les 2-3 avril 2020 : CDN Orléans

Du 8 au 10 avril 2020 : La Comédie –scène nationale de Clermont Ferrand

Les 28-29 avril 2020 : Le Phénix –scène nationale de Valenciennes

Les 5-6 mai 2020 : L'Estive –scène nationale de Foix et de l'Ariège

Du 13 au 17 mai 2020 : La Criée –Théâtre national de Marseille

Du 27 au 29 mai 2020 : Scène nationale de Chateaufallon

Du 9 au 13 juin 2020 : MC2 –scène nationale de Grenoble

Le Journal d'Armelle Héliot

Critiques théâtrales et humeurs du temps

Joël Pommerat, visionnaire et maître des illusions

par ARMELLE HÉLIOT

S'interrogeant à la fois sur la place des adolescents dans notre société et sur l'irruption de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, il signe avec « Contes et légendes », par-delà ces interrogations, une célébration bouleversante du théâtre même.

Le titre ne peut pas nous tromper. *Contes et légendes* dit bien qu'il ne s'agit pas d'une plongée sociétale et scientifique dans notre monde. Et pourtant, c'est là l'étonnant paradoxe de ce nouveau spectacle, l'effet de vérité nous saisit. Joël Pommerat a qualifié son précédent spectacle théâtral *Ça ira (1) Fin de Louis* de « fiction vraie ». Dans *Contes et légendes*, il y a du vrai, et en tout cas une impression de réalité, et de l'imagination...

Dans un entretien daté de novembre 2019, date de la création de *Contes et légendes*, l'écrivain-metteur en scène indique que « **le point de départ de ce projet était l'enfance. Et plus précisément l'enfance comme période de construction et de fabrication de soi.** » Puis, dans le processus de travail, sont apparus les robots humanoïdes. De la construction de l'humaine nature, à la construction par l'artifice, d'un troublant semblant d'humanité.

Une des images de « Contes et légendes ». Avec au fond, sur le canapé, Léna Dia et Angéline Pelandakis, et devant la table, Marion Levesque, en jeune garçon et Lucie Guien, en robot blond. Photographie DR d'Elizabeth Carecchio.

Un thème profondément littéraire, un questionnement ultra philosophique et savant. De *L'Eve future* de Villiers de l'Isle-Adam aux fascinants androïdes que l'on a vu « jouer », à Gennevilliers, en 2012, avec des comédiens dans les spectacles du Japonais Oriza Hirata, artiste qui travaille avec l'éblouissant concepteur Hiroshi Ishiguro, les robots sont parmi nous.

Sur le plateau, ce sont des adolescents qui surgissent. Ils parlent comme des ados, ils ont des dégaines d'ados, la même manière syncopée de s'exprimer et un goût prononcé pour l'exagération lexicale à nuance agressive. Deux garçons, une fille...

Il paraît qu'à La Rochelle, lors de la première représentation du spectacle, le public se demandait pourquoi ces garçons ne venaient pas saluer... La distribution le révèle : il y a sur le plateau un acteur, Jean-Edouard Bodziak –et il incarne les adultes- et neuf actrices. L'une d'elles représente les « grandes personnes ». Les huit autres sont les ados, garçons et filles et les robots.

Le prodige est là. L'ensemble de récits brefs, enlevés, qui se succèdent vivement sur le plateau dessiné et éclairé par Eric Soyer, nous saisit. On « voit » et on « entend » des adolescents, comme on voit et on entend les robots...

Une autre photographie d'Elizabeth Carecchio.

Sur ces deux fils, chaîne et trame, se développent des thématiques diverses, logiquement surgies : question du genre, de l'homosexualité, de l'identité, de la transmission, de la fonction parentale, de l'éducation. Ici, pour graves que soient les thèmes, pour inquiétantes soient certaines situations, pour troublants soient les personnages, l'humour n'est jamais loin et cela donne au spectacle une force encore plus grande.

Joël Pommerat, par-delà les questions qu'il soulève, a une nouvelle fois élaboré un spectacle neuf. La beauté, l'harmonie, le son, les lumières nous rappellent à ce grand art singulier qu'il a su faire éclore et l'on ne peut qu'être en admiration devant ces **Contes et légendes**, qui supposent un travail exceptionnel dans la direction d'acteur et un talent formidable de la troupe réunie. On a cité l'homme, Jean-Edouard Bodziak, citons, Elsa Bouchain, les adultes au féminin et, par ordre alphabétique, Prescillia Amany Kouamé, Lucie Grunstein, Lena Dia, Angélique Flaugère (le robot Eddy), Lucie Grunstein, Lucie Guien (l'un des robots,), Marion Levesque (le troisième robot), Angélique Pelandakis, Mélanie Prezelin.

Comme toutes les créations de la Compagnie Louis-Brouillard, ce spectacle va connaître une très longue vie et nous aurons plusieurs fois l'occasion d'en parler, d'en reparler. Et n'oublions pas que Joël Pommerat ne cesse d'apporter des modifications, des nuances, à tout ce qu'il entreprend. A suivre donc.

Nanterre-Amandiers, à 20h30 du mardi au samedi, sauf jeudi à 19h30 et dimanche à 16h00. Durée : 1h50. Jusqu'au 14 février. Tél : 01 46 14 70 00. Puis en tournée jusqu'au printemps, dans toute la France.

Toute La Culture.

THÉÂTRE

Contes et légendes, le blade runner social de Joël Pommerat

05 FÉVRIER 2020 | PAR [AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM](#)

Qu'est-ce qu'une loi ? demandait Pommerat en 2015. Aujourd'hui, toujours aux Amandiers, il se demande, qu'est-ce qu'un homme ? Contes et Légendes questionne les rapports humains toujours en noir et blanc.

Ici, le maître revient à ses fondations. Comme dans *Au Monde, Les Marchands, Cercles/Fictions...* il nous plonge dans des coupures sombres et avec l'aide de la lumière plastique du fidèle Éric Soyer, il sculpte un décor fait de temps en temps de quelques canapés sur lesquels vont venir s'asseoir un certain nombre de gens, en apparence des garçons et des filles. En apparence.

Mais quel âge ont, aux côtés des adultes Jean-Edouard Bodziak et Elsa Bouchain, Prescillia Amany Kouamé, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis et Mélanie Prezelin ? 15 ans ? Moins ? Mystère ?

Ce qui est sûr c'est que l'adolescence au XXIe siècle est une autre histoire de la violence. « Rien n'est vrai, tout est faux ». Le mot « jungle » est lâché à un moment dans cette pièce faite de flashes, ou une scène en efface une autre selon le procédé rituel de Joël Pommerat (à l'exception de *Cendrillon* et de *Ça ira* qui n'utilisaient pas les effets de disparitions en guise de transitions).

« Autonome pas anarchique »

Le monde dans lequel Pommerat nous installe va comme d'habitude mal. Le chaperon rouge est toujours bouffé par le loup dans son théâtre où la misère sociale pousse au pire. En l'occurrence ici, il semble préférable d'avoir de fausses relations avec des robots plutôt que pas de relation du tout. Mais attention, des robots qui ressemblent pas mal à des humains. A quelques détails près. Leurs mémoires sont illimitées et leur sexe peut changer en une seconde. Mieux que des hommes en quelque sorte. Confronter la construction d'un adulte en devenir avec un processeur est à la fois décalé, souvent drôle et bien évidemment, très juste. Il est question ici de construction de soi face à un modèle d'apparence parfaite, un avatar. Dans cette pièce au dispositif huilé, le kitsch s'invite, comme toujours. Une des raisons qui nous fait tant aimer Pommerat c'est sa passion pour les chansons à chanter par cœur, les mélancoliques, les amoureuses, les désespérées... On se souvient du « Coup de soleil » dans *Je tremble* en 2007 aux Bouffes du Nord... et personne n'oubliera jamais la dernière scène de *Contes et Légendes*, aussi glamour qu'acide. Avec ce talent qui fait que l'on sait que c'est la fin alors que le spectacle n'est rythmé que d'une succession de noirs.

Un grand Pommerat donc, qui ne cède à aucun de ses combats dans un théâtre actuellement en péril. Alors que les travaux pour la rénovation des Amandiers démarrent cet été, aucune solution de lieu temporaire n'a été proposée. Une pétition circule en ce moment en ligne et dans le hall.

Visuel : Cie Louis et Brouillard Scène Nationale de la Rochelle » Contes et Légendes » Création de Joël Pommerat Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin ©Elizabeth Carecchio

Laissez-vous surprendre par la culture !

Contes et légendes : Pommerat chez des robots qui nous ressemblent

Hélène Kuttner 11 janvier 2020

©Elizabeth-Carecchio

A Nanterre Amandiers, on peut découvrir la dernière création de Joël Pommerat qui nous plonge avec une dextérité unique dans un monde feutré aux frontières de l'humain et de l'artificiel. Incarné par une dizaine de jeunes comédiennes éblouissantes qui jouent des adolescents, c'est un spectacle fascinant dont on ressort pétri de doutes et de questions.

Expériences limites

©Elizabeth-Carecchio

Dans une première scène fulgurante, deux adolescents excités interpellent une jeune fille très belle pour savoir si elle est ou non un robot. A quelle époque sommes-nous ? Dans 30 ans ?

Mais les vêtements sont ceux d'aujourd'hui, et le jeune ado en blouson éructe de sa voix cristalline une avalanche d'invectives à la vulgarité bien trempée, tellement crues et réalistes qu'on en rigole. Comme toujours chez Pommerat, la lumière cisèle l'espace nu et les corps, dessinant les silhouettes comme des miniatures chinoises. Les acteurs sont délicatement sonorisés. Et le réel, ici, tellement travaillé par l'artifice du théâtre, en devient cinglant de violence dans cette atmosphère douce et presque étouffante de silence et de calme.

Nos amis les robots

©Elizabeth-Carecchio

Ils sont de la dernière génération, ces robots humanoïdes qui nous ressemblent tant et s'installent dans un salon familial. Prenez Steven, bellâtre blond platine, au sourire béat. Dont la gentillesse, la compassion ravit une famille dont les parents sont trop souvent absents. Loin des monstres d'acier des séries de science-fiction, ces créatures artificielles imitent en tous points les hommes, à tel point qu'on ne parvient plus, et c'est le génie du metteur en scène, à distinguer le vrai du faux. Quelles sont les relations qui se nouent, entre ces gentils robots et les adolescents qu'ils protègent ou font travailler, qu'ils écoutent sans trop parler, alors que les parents sont absents ? Les stéréotypes des adolescents, des robots, d'une famille modèle, sont poussés à l'extrême tout en en faisant jaillir les dérives, la violence des enfants, la lâcheté des parents, obligés de s'adjoindre des services de la robotique pour exister.

Réalisation parfaite

©Elizabeth-Carecchio

Six mois de travail dans des lieux différents, une troupe presque entièrement féminine, de petit gabarit, à qui on donnerait 14 ans, contribuent à la magie de cette création qui joue dans le registre de l'intime, entre pudeur et violence, à la différence de la magistrale épopée

révolutionnaire de *Ça ira, fin de Louis*, le créateur plonge au coeur des relations parents enfants, du mélange des genres, avec une mémorable scène où des ados en manque de virilité se regonflent en testostérone verbale d'un coach qui érige le féminin en ennemi. On peut, dans ce spectacle, regretter le manque de fil conducteur, le sens d'un propos, car les tableaux se succèdent de manière impressionniste, avec des coupures noires. Mais l'incarnation magnifique des actrices, qui nous font douter constamment des êtres qu'elles interprètent sur scène, de leur genre, de leur humanité, est saisissante. L'artifice du théâtre ici, pour évoquer une jeunesse qui prend le pouvoir à la manière brutale des adultes, quand ces derniers ont tendance à s'évaporer, mérite le détour.

Hélène Kuttner

Contes et légendes (Joël Pommerat)

Présence et existence

Du noir émerge un dialogue violent entre trois ados : des invectives injurieuses lancées comme une volée de flèches acérées ouvrent le propos de façon percutante. Les jeunes s'interrogent sur l'éventualité d'être en train de croiser la route d'un robot ; robot qui aurait nécessairement l'apparence d'une fille. La féminité serait-elle artificielle ?

On ne se croit pas sur parole. On veut des preuves. On en retrouve deux parmi un groupe de jeunes garçons engagés dans un stage pour reconstituer leur virilité ; stage aux allures de camp militaire.

Les mâles en viennent à s'interroger sur une masculinité qu'ils cherchent à retrouver, pour faire face à la féminisation, à la robotisation de la société.

Les tableaux qui s'enchaînent présentent des situations tendues, indépendantes les unes des autres, mais reliées par le questionnement induit par la commercialisation et la banalisation des automates de forme androïde.

Les machines s'insinuent dans nos vies quotidiennes pour en chahuter les valeurs. Progressivement, les relations hybrides qui se nouent avec ces robots anthropoïdes interrogent en retour notre humanité. Se construit une réflexion sur la mécanisation du monde : au lieu de répondre par l'affect et par la communauté de nos sentiments, nous mettons en avant l'artifice de la virilité, ce qui fait de nous des êtres réactifs, prédateurs. Une grande subtilité, beaucoup d'ironie dans la représentation des limites de notre discernement face aux écarts dont la robotique pourrait nous affecter – nous affecte déjà. C'est face à la rupture, à la mort, que l'androïde et l'humanité pourront se rencontrer dans leur différence.

Un spectacle juste, fort, bien senti, terriblement révélateur. Par son choix de faire jouer les jeunes garçons par de jeunes actrices, Pommerat illustre la relation dynamique, pointe les dilemmes entre élans personnels et puissance des représentations sociales dans la construction des identités.

De ce noir qui lui est si familier, Pommerat fait émerger une grande clarté : on se dit qu'il sait, lui, de quoi il s'agit : de rien d'autre que nous faire penser.

Contes et légendes

Une création théâtrale de Joël Pommerat

Avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin.

Scénographie et lumières Eric Soyer ; recherches / création costumes Isabelle Deffin ; création perruques et maquillage Julie Poulain ; son François Leymarie, Philippe Perrin ; création musicale Antonin Leymarie ; dramaturgie Marion Boudier ; renfort dramaturgie Elodie Muselle ; assistante observatrice Daniely Francisque ; renfort assistant Axel Cuisin, Lucia Trotta ; assistante mise en scène Roxane Isnard ; construction décors Ateliers de Nanterre-Amandiers ; construction mobilier Thomas Ramon – Artom.

Au théâtre Nanterre-Amandiers du 9 janvier au 16 février 2020, les mardis, mercredi et vendredi à 20h30, les jeudis à 19h30, les samedis à 18h et les dimanches à 16h.

Au théâtre Olympia à Tours, du 3 au 7 mars 2020.

Au théâtre de la Cité à Toulouse du 13 au 20 mars 2020.

A l'espace Jean Legendre de Compiègne les 26 et 27 mars 2020.

Au CDN Orléans Centre Val de Loire les 2 et 3 avril 2020.

A la Comédie de Clermont-Ferrand du 8 au 10 avril 2020.

Au Phénix, Scène Nationale Valenciennes les 28 et 29 avril 2020.

A l'Estive, Foix, les 5 et 6 mai 2020.

Au théâtre de la Criée, Marseille, du 13 au 17 mai 2020.

A Châteaувallon, Scène Nationale, Ollioules, du 27 au 29 mai 2020.

A la MC2 Grenoble du 9 au 13 juin 2020.

Production Compagnie Louis Brouillard ; coproduction Nanterre-Amandiers — Centre dramatique national, La Coursive — Scène nationale de La Rochelle, Comédie de Genève, le Festival d'Anjou, La Criée — Théâtre National Marseille, Théâtre français du Centre national des Arts du Canada — Ottawa, La Filature — Scène nationale de Mulhouse, Le Théâtre Olympia – Centre dramatique national de Tours, Espace Malraux — Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Bonlieu — Scène nationale d'Annecy, L'Espace Jean Legendre — Théâtre de Compiègne, La Comète — Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Le Phénix — Scène nationale de Valenciennes, L'Estive — Scène nationale de Foix et de l'Ariège, la MC2 — Scène nationale de Grenoble, Le Théâtre des Bouffes du Nord, Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie, et le Théâtre National de Bruxelles. En cours... Avec le soutien de Coq Héron Productions et les Manufactures Février.

Action financée par la Région Ile-de-France.

Cette création bénéficie d'une aide du Ministère de la Culture.

La Compagnie Louis Brouillard reçoit le soutien du ministère de la Culture et de la Communication / Drac Île-de-France et de la région Île-de-France.

Joël Pommerat fait partie de l'association d'artistes de Nanterre-Amandiers

La Compagnie Louis Brouillard est associée à la Coursive/Scène nationale de La Rochelle et à la Comédie de Genève, et à partir de Janvier 2020, au Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Tous les textes de Joël Pommerat sont publiés aux Editions Actes Sud-papiers

Photo(s) © Elisabeth Carecchio.

AOC

[Analyse Opinion Critique]

mercredi

28.01.20

C

[Critique]

THÉÂTRE

Théâtre, identités & fictions – à propos de spectacles d’Arnaud Desplechin et Joël Pommerat

Par **Rose Vidal**

CRITIQUE

En ce qu’il les soumet à l’épreuve de la représentation, le théâtre se présente comme une voie d’accès privilégiée aux questionnements identitaires. Par-là, il ne se contente pas d’interroger les identités, que ce soit pour les critiquer ou les légitimer : en les présentant comme fictives, il les dérange, et en révèle le travail, collectif, de construction – exercice de désamorçage salutaire, auquel tant Desplechin dans *Angels in America* que Pommerat dans *Contes et légendes* participent.

Affaire d’époque et aux croisements de toutes les échelles de relations humaines, de soi à soi-même et à l’universalité humaine, la question de l’identité se retrouve au cœur de tous les conflits et de toutes les représentations. A chaque heurt, à chaque polémique, la tension interne de cette notion se reformule sous divers angles, réarticulant la nécessité ou l’évidence de sa déconstruction avec son indéniable persistance, dans des formes nouvelles comme des formes anciennes.

Le théâtre, héritier d’une longue tradition de mise au service des identités – de leur représentation, de leur observation critique comme de leur légitimation – fait donc l’objet d’une double attente contemporaine : celle de déconstruire les assignations, les faits de sociétés et les discours, et celle de persister, c’est-à-dire de survivre à des tensions qui remettent en réalité en jeu ses dispositifs et ses effets essentiels. En ce début d’année 2020, deux mises en scènes posent chacune à leur manière la question du théâtre dans ce contexte de crises des identités.

La pièce de Tony Kushner *Angels in America* mise en scène à la Comédie Française par Arnaud Desplechin la pose depuis son contexte bien précis. L’Amérique, avec son ange pour l’incarner, ses personnages et ses acteurs pour la peupler, constitue l’identité-mère fondatrice capable d’articuler les plus irréconciliables déclinaisons identitaires. Saisie à New York en 1985, sous Reagan, dans les premières années du sida, c’est une Amérique culturellement et socialement en crise.

Ce moment de bouleversement et de bras de fer est historiquement une entrée privilégiée dans le débat contemporain autour de ces questions identitaires. Les minorités se battent pour leur reconnaissance et leur intégration à la société, le puritanisme des années Reagan se déploie selon une stratégie politique très bien énoncée par un employé de l'administration Reagan fièrement partisan, Martin Heller : l'invasion de la Cour suprême par les Républicains et des cours fédérales par des juges républicains disposés comme des mines à travers l'Amérique.

Trente-cinq ans après, sous Trump et alors que les fractures internes de la société semblent s'être profondément ancrées, ces scénarios et ces personnages nous sont extrêmement familiers, et la mise en scène de Desplechin aujourd'hui à la Comédie Française met en évidence une terrible actualité de ce contexte historique, loin de se résumer à la crise du sida, loin de se limiter à l'Amérique.

Or cette familiarité a quelque chose de déroutant : l'impression que, depuis l'orée de ce combat plein de promesses, rien ne s'est fondamentalement amélioré. Certes les choses n'ont cessé de changer : le décor lui-même bouge, se reconfigure en permanence, et c'est peut-être l'un des effets de théâtre les plus frappants de cette mise en scène tant il est poussé à l'extrême.

Tout cela se monte et se démonte à une vitesse telle que les scènes se confondent et s'hybrident. Il se constitue une scénographie étrange, faite de décors particulièrement réalistes – des intérieurs d'appartements new yorkais dignes des films et des sitcoms, entre *comedy* et *drama* en pleine explosion dans les années 1980 – et de grands espaces de projections du monde extérieur, filmés par Arnaud Desplechin : des vues de Central Park, la mer, le vent dans les arbres, nuit et jour. Il se fait là un véritable ballet de décor, car l'action dramatique s'enchaîne et continue en même temps que les panneaux et les écrans se retirent, glissent de côté, disparaissent dans l'obscurité ; trappes, poulies, décors tractés, machine à fumée, rideaux, tout semble y passer.

Le théâtre est mouvant, mais telle qu'il la mêle aux mouvements des corps des acteurs, Desplechin rend sa machinerie sensuelle, vivante. Et c'est au fond très juste : le décor change, certaines choses passent à la trappe et d'autres se retirent des projecteurs ; Reagan, la guerre froide, les rouges, les premières formes de l'AZT, mais aussi ce que le texte si dense de Kushner évoque et que Desplechin a laissé à l'arrière-plan général de ces années 1980 – la Yougoslavie, les Ceausescu, Gorbatchev... Tout cela se déplace sur la planète, se reconfigure, mais fondamentalement rien n'a changé et certaines choses demeurent, ce qui est souligné par cette sensualité humaine de la scénographie de Desplechin : les corps des acteurs sur scène qui n'évoluent pas plus vite que les décors, et au-delà des corps, ce qu'ils signifient et ce à quoi ils sont assignés par leurs décors respectifs : identités, famille, parti politique, métier, sexualité, religion, âge...

Ce n'est pas seulement que la question identitaire demeure, c'est que la question demeure identitaire

Rien de cela n'appartient plus à l'Amérique du milieu des années 1980 qu'à aujourd'hui, et rien de cela, contrairement à l'espoir que laisse parfois entendre la pièce, ne semble près de trouver son apaisement dans un futur proche. De fait, alors qu'Arnaud Desplechin rejoue le New York des années sida en mettant en scène *Angels in America* à la Comédie Française, Joël Pommerat nous parle aussi des identités au théâtre pour les projeter, depuis la scène du Théâtre des Amandiers à Nanterre, vers ce futur-là où nous sentons bien que les questions vont demeurer – un futur où en fait d'anges, les personnes artificielles se mêlent au quotidien. *Contes et Légendes* alterne ainsi des scènes qui pourraient se passer aujourd'hui, notamment lorsque les robots sont absents du plateau et des discussions, et d'autres dans un futur peut-être très proche, où les robots sont commercialisés et s'intègrent aux familles, incarnés par des acteurs qui leur prêtent une voix transformée.

Les deux pièces intègrent donc cette temporalité plus longue, du passé au présent pour l'une, d'un présent au futur pour l'autre. Or dans ces temporalités-là, ce n'est pas seulement que la question identitaire demeure, c'est que la question demeure identitaire. Les robots, comme l'Amérique et les Anges et les séries de prophéties assignatrices qu'ils énoncent, fonctionnent comme des lieux de projection identitaire : une altérité à partir ou autour de laquelle les personnages se reconfigurent en mettant à l'épreuve ou en renforçant leurs propres positions.

Ces jeux de configurations font l'écriture de la pièce de Joël Pommerat, constituée d'une série de scènes isolées, constituées comme des tableaux : tableaux de famille, réunions d'amis, une palette des configurations relationnelles réunissant à chaque fois des personnes diverses – adultes, enfants, femmes, hommes, robots... L'identité de chacun ne prend sens que dans la configuration, constituée d'adresses, d'échanges autant que de situations physiques sur l'espace scénique.

Ainsi une sorte de moniteur de la virilité, un homme adulte chargé d'enseigner à une bande de garçons comment se comporter en homme, définit à l'aide de quelques chaises un espace symbolique allant de la féminité à la masculinité ; s'il revient aux corps des garçons de venir spatialiser leur masculinité, et leur position au sein de la société, il appartient au théâtre de sans cesse spatialiser et mobiliser nos représentations, plus ou moins discrètement, et toujours à l'épreuve du regard distancié du spectateur.

Mais depuis le temps de Molière où l'écriture d'un personnage s'articulait, au moment de la mise en scène, à la configuration sociale du regard public dont le rire fait sanction et épreuve, pour mieux discriminer les identités possibles et celles qui sont socialement intenable, depuis cette époque la société a bien changé, pour mieux laisser le théâtre face à sa grande question contemporaine : puisque l'identité est, plus qu'un sujet de théâtre, un véritable dispositif de celui-ci, comment réarticuler aujourd'hui la question de l'identité et celle des formes théâtrales ?

Desplechin et Pommerat, différentes épreuves du personnage de théâtre

Historiquement, le théâtre accumule à l'égard de l'identité une série de paradoxes. Même à l'époque de Molière, où l'identité des personnages se réfère toujours au canevas social qui fournissait son critère de validité, le comédien allait lui-même à l'encontre de cette correspondance-là : s'il est ridicule ou relève de la folie de se prendre pour ce que l'on n'est pas (selon sa condition, son sexe, son métier, son âge), que penser dès lors du comédien qui fait son métier de cette transition permanente d'une identité à l'autre ?

Dans la mesure où ce cadre identitaire du XVIIe largement écroulé au fil des époques, a laissé place aux problématiques identitaires contemporaines, on pourrait supposer que cette tension autour des comédiens et de l'identité au théâtre se trouve dépassée elle aussi. La polémique autour de la mise en scène des Suppliants d'Eschyle par Philippe Brunet, il y a près d'un an, indique encore une fois que si les décors ont effectivement changé, les questions sont toutefois demeurées, et le théâtre est donc bien, historiquement, politiquement mais aussi formellement, une affaire d'identité.

En ce sens, parce qu'il scénarise sans nul doute les configurations qui remodelent sans cesse les personnages dans leurs identités et à l'épreuve les uns des autres, le texte de l'œuvre de Kushner prend à cœur de préciser l'interprétation et la distribution des personnages : qui joue le rabbin Isidor Chemelwitz joue aussi Henry, Hannah Pitt, Ethel Rosenberg, Alexis Antédiluvianovitch Prelapsarianov, et l'Ange Asiatica. D'un de ces personnages à l'autre, Dominique Blanc retourne ses vestes avec la virtuosité nécessaire à la cadence entraînante de la pièce, mais encore à l'acrobatie identitaire et politique que demandent ces horizons si différents.

En prenant à cœur cette distribution, Arnaud Desplechin dit déjà quelque chose du trouble identitaire et du privilège du théâtre à le dire ; mais sa mise en scène souligne aussi la difficulté identitaire qu'abrite chaque personnage en lui-même. Comme dans la pièce de Pommerat, chacun relève d'un complexe d'identité qu'il revient toujours à l'acteur d'interpréter. Michel Vuillermoz articule ainsi avec une verve impressionnante la variété de registres et de voix nécessaire à la restitution de Roy Cohn, personnage profondément contradictoire et difficile à saisir.

Il est un morceau de bravoure : largement assignable à certaines identités minoritaires et opprimées à l'époque de Reagan, il participe volontiers de l'oppression en s'inscrivant habilement dans des rôles de dominants. Juif, homosexuel, malade du sida, mais aussi avocat (et c'est certainement l'identité la plus importante à ses yeux), homme de pouvoir, blanc, homophobe. Être « homosexuel », c'est selon lui avoir passé quinze ans à essayer d'obtenir une loi antidiscriminatoire mériquie et avoir échoué, c'est ne connaître personne et n'être connu de personne. Être « atteint du sida », c'est être « homosexuel ». Roy Cohn n'est donc ni homosexuel, ni atteint du sida ; selon ses propres mots, Roy Cohn est un homme hétérosexuel, qui s'amuse à coucher avec des hommes.

De la même manière, si Gaël Kamilindi interprète comme Dominique Blanc plusieurs rôles – Mister Trip et Belize, la difficulté réside principalement dans l'un de ces personnages, qui couvre à lui seul une série d'identités largement problématiques. Le personnage de Belize révèle à lui seul la belle justesse d'interprétation de l'acteur : homosexuel, anciennement *drag queen*, il est sous le nom de Norman Arriaga l'infirmier noir que Roy Cohn traite de « négro ». Le surnom Belize est un reste de son passé de *drag queen*, et le personnage se donne dans cette hésitation-là, d'une peau à l'autre dans une Amérique où il ne fait déjà pas bon avoir une seule de ces peaux-là.

Pour condenser la pièce, Desplechin a paradoxalement conservé une grande variété de scènes, et préféré couper au cœur des dialogues plutôt que d'évacuer la diversité des situations. Ce geste révèle toute l'attention portée par le metteur en scène aux configurations relationnelles, aux rencontres entre les personnages, aux échanges. C'est de fait dans la multiplication de ces situations, que les personnages à l'épreuve les uns des autres éclatent dans leurs tiraillements, dans la superposition de leurs identités, dans ce qui les déchire et les fait agir simultanément : ils sont inquiets les uns pour les autres, contre les uns les autres, amoureux ; ils sont des mères, des femmes et des hommes de, des amants et des mentors, des ennemis jurés.

Les deux mises en scènes se rejoignent en ce même principe : elles font des personnages, dans tous les sens du terme et les uns pour les autres, des épreuves. Mais si la mise en scène d'un texte qui parle du milieu des années 1980 permet à Arnaud Desplechin d'éprouver ce que Kushner a à dire aujourd'hui de la façon dont nos décors informent nos corps et nos identités, celle de Pommerat vise plutôt à constituer l'écriture de ce texte qui raconte le frottement des identités.

De fait le texte de *Contes et Légendes* – ce qu'il dit des identités et ce qu'il en montre – est la façon des contes et légendes le résultat d'une forme d'oralité performatrice essentielle. La pièce est largement écrite par sa mise en scène, qui seule *articule* véritablement son écriture. Joël Pommerat est un homme du théâtre avant le texte : sa matière première de travail est d'emblée celle du lieu, du collectif, de la série de rôles pour chacun et dès lors d'une épreuve permanente de l'altérité.

Or si ces paramètres tiennent une place aussi essentielle dans le travail de Joël Pommerat, c'est bien parce qu'il a cœur ces questions de sociétés, de relations humaines et de bouleversement des identités qui font notre époque, et que ce lieu du théâtre est déjà une mise en forme de ces questions. A charge de la configuration du collectif théâtral, celle des configurations des relations humaines ; puisque le théâtre de Joël Pommerat est nécessairement informé par les bouleversements contemporains, il convient de comprendre comment à son tour Pommerat dérange les formes théâtrales, pour que du théâtre comme orchestration collective, puissent se répondre quelque chose au monde contemporain.

Au sortir de *Contes et Légendes*, il est fascinant de prendre la mesure de l'illusion théâtrale : parmi les spectateurs, certains ne se rendront compte de rien, d'autre remarqueront, mais il faudra de toute façon un certain temps à chacun pour comprendre que les enfants sur scène, filles et garçons, sont interprétés par des femmes adultes. Et cela fonctionne parfaitement, que ce soit au moment où l'on est dupé par le jeu, les costumes, les lumières, ou lorsqu'on s'aperçoit du dispositif. Au contraire, même dévoilée, rien de cette identité ne s'écroule puisqu'elle dit quelque chose de la société, et des rôles que l'on se donne ou qui nous collent à la peau.

On se laisse entièrement convaincre par cette proposition, parce qu'elle fait sens : à l'évidence rendue possible par les moyens de l'interprétation et de la mise en scène, elle prend corps dans la série de fictions qui se joue au théâtre. Parmi celles-ci, un moment est particulièrement puissant, juste mais aussi merveilleux de drôlerie : dans un univers familial, un garçon tout juste adolescent se dispute avec son père, qui supporte mal de le voir porter la robe de sa mère – seul moyen pour lui de se faire respecter par ses petits frères et sœurs, quand la mère se trouve internée en psychiatrie et qu'il n'y a plus personne pour tenir le foyer. Deux conceptions de la virilité et du courage masculin s'affrontent, dans ces deux âges de la vie d'un homme : le père qui préfère quitter l'appartement plutôt que d'effectuer les tâches traditionnellement assignées à la femme, fuit littéralement la scène ; le garçon (interprété par une femme) décide de se « comporter en homme comme sa mère », de porter la robe qui constitue le blason de ce courage guerrier.

Le spectateur accepte cette superposition de critères d'identité : le rire fonctionne comme chez Molière, dans l'espace de la sanction, de la reconnaissance, de la réciprocité des formes, mais il s'applique à une série de nuances : il y a l'identité physique, physiologique de la voix, des corps, de la poitrine des actrices qui est cachée ; il y a l'identité que l'on perçoit, que l'on assigne s'en sans rendre compte aux positions des corps, aux habits, au jeu ; il y a toutes ces fictions d'identité, dont certaines sont données par le contexte, les relations avec les autres, et donc une partie résulte de ce que chacun projette de désir, pour soi, pour la société, pour les autres. Je veux être un homme. Je veux être guéri. Je veux être ton amoureuse.

Comment le théâtre, lieu d'une mise en fiction collective des identités, déjoue les assignations

C'est l'endroit où le théâtre peut répondre aux tensions contemporaines. De la difficulté d'articuler ces différents niveaux d'identité souvent irréconciliables, les deux pièces mettent quelque chose de partageable en scène, qui fonctionne ; cette mise en œuvre est un fait politique parce qu'elle tient et ne tient que collectivement. Non seulement sous l'œil du spectateur, et par l'interaction des acteurs qui interprètent magistralement ces rôles et ces identités, mais aussi par le fait d'écriture au théâtre, souvent manqué par le spectateur dans ce qu'il a de collectif, parce qu'il résulte justement d'une concorde de nuances, de demi-teintes, de superpositions et de cohabitation des altérités.

A cet égard, il faut souligner ce que le travail essentiel et particulièrement orfèvre de la costumière Isabelle Delfin qui collabore avec Joël Pommerat depuis longtemps, a de révélateur : le costume contemporain, comme la mise en fonctionnement collective d'une identité au théâtre, n'a pas vocation à se rendre évident. La seule évidence est ce groupe de jeunes garçons qui jouent sur scène, si jeunes et à l'aise qu'ils ne semblent pas jouer, mais être simplement à la sortie du collège, inconscients du public qui les observe.

Or d'un point de vue technique, cette évidence n'a rien d'évident : tout le travail d'Isabelle Deffin est de monter cette illusion qui amène le spectateur à lire une identité, à assigner un corps à un âge, un sexe et une position sociale sans s'apercevoir que cette assignation relève d'une interprétation. Transposer ce quotidien à la distance visuelle d'un plateau, l'accorder au corps d'une actrice ou d'un acteur et à son identité préexistante, rendre l'interprète à l'aise avec ce déguisement et le public à l'aise avec ce regard-là, est une affaire de détail et de taille de vêtement, d'accordance des accessoires par leurs formes et leurs couleurs, mais aussi par les univers de sens qu'ils charrient avec eux. C'est coller aux traits du corps et les nuancer, patiner le vêtement pour suggérer une habitude, et enfin fondre tout cela dans les couleurs du décor avec une minutie qui ne vise qu'à se rendre invisible en tant que telle sur le plateau, depuis le siège du spectateur.

Le travail d'Isabelle Deffin est ainsi essentiel, au-delà de l'illusion théâtrale, à l'écriture même de la pièce. En tant que costumière contemporaine, elle participe avec les acteurs et le metteur en scène à l'écriture d'un personnage, elle rend son identité possible aux yeux de chacun : aux yeux du spectateur, au corps de l'actrice, possible sous les lumières et dans la scénographie, possible dans l'écriture générale du metteur en scène.

Quand on prend la mesure de cette fiction identitaire, comme de son fonctionnement effectif dans le cadre de la représentation et de l'identification du spectateur, les tensions identitaires qui peuvent faire polémique dans le cadre de la représentation théâtrale se trouvent désamorcées. Il s'offre à nouveau la possibilité régénérante de poser la question de la société, des relations humaines et des émotions, d'une autre manière. De fait la question demeure, mais non plus seulement identitaire, et elle demeure au théâtre comme au lieu d'une épreuve et d'un renouvellement des formes.

L'identité que l'on reçoit au théâtre, que l'on voit et que l'on questionne, est déjà une œuvre collective. Elle est à l'épreuve des personnages qui se frottent et se heurtent les uns aux autres, dans la sensualité des caresses et des disputes mises en scène par Desplechin : elle est à l'épreuve du spectateur qu'elle concerne dans sa fiction même, et en cela elle est un fait politique opérant qui fait déjà société. Or ce fait sous-jacent, discret, mais primordial dans le travail de Joël Pommerat, constitue une réponse magistrale du théâtre aux tensions qui menacent sans cesse d'embourber les questions contemporaines dans les seules valeurs identitaires – ce que révèlent, observent et travaillent ces deux scènes contemporaines, chacune à leur façon.

Angels in America, de Tony Kushner, mise en scène d'Arnaud Desplechin, à la Comédie française du 18 janvier au 27 mars 2020.

Contes et légendes, création de Joël Pommerat, théâtre des Amandiers, du 9 janvier au 14 février 2020.

Rose Vidal

CRITIQUE

« Contes et légendes » de Joël Pommerat aux Amandiers – humanité troublée

12 janvier 2020 - Spectacles

Après *Le Petit Chaperon rouge*, *Cendrillon* et *Pinocchio*, Joël Pommerat paraît encore puiser dans les œuvres de Perrault, des Frères Grimm ou de la Mère l'Oye pour sa dernière création, *Contes et légendes*. Il n'en est pourtant rien, et ce titre est d'autant plus trompeur que le non-lieu et le non-temps qu'il suggère n'entraîne pas du côté d'un monde passé, conçu de manière manichéenne. Il projette au contraire vers l'avenir, dans un monde où les humains cohabitent avec des robots qui leur ressemblent de manière troublante. Cette fiction, dont la réussite repose entièrement sur la qualité du jeu des acteurs, permet au metteur en scène de soulever de nombreuses questions sur l'enfance, sur le genre, ou sur le retour en force de certaines valeurs sociales réactionnaires à l'ère de l'intelligence artificielle.

Pour ce nouveau spectacle, Joël Pommerat n'a pas travaillé avec les membres désormais familiers de sa compagnie. Il a réuni autour de lui de jeunes acteurs, qui paraissent avoir quinze ans tout au plus – mais qui sont en réalité un peu plus vieux qu'ils n'y paraissent. Leur jeunesse s'impose d'emblée avec une première scène qui a la vigueur d'un coup de poing, alors que deux gars abordent une fille seule. Les répliques fusent aussitôt à la vitesse d'une balle de ping-pong dans un match professionnel. Ça fuse, ça clache, et tout est d'autant plus saillant que les corps se retiennent de bondir, que la violence est entièrement contenue dans le langage. Pommerat capte avec son écriture, comme toujours née de l'improvisation, la vivacité de cette langue qui est devenue une rhétorique à part entière, où les traits jaillissent à chaque instant, plus crus qu'au XVIIIe siècle mais tout aussi percutants. Angélique Flaugère se distingue d'emblée dans cet affrontement, et sa présence sera particulièrement remarquée à chacune de ses apparitions par la suite.

Le *battle* prend un tour inattendu quand l'agresseur demande à l'agressée si elle est bien humaine. Alors qu'on avait l'impression de se situer tout près du réel qui est le nôtre, le trouble s'immisce. Le gars envoie son pote toucher la jeune fille, « pour vérifier qu'elle n'est pas un robot », car, raconte-t-il, il s'est fait « niquer » par une fille-robot récemment, et ne

voudrait pas s'y piquer de nouveau. La situation qui paraît au départ absurde s'ancre. Le gamin insiste tellement que le spectateur n'a pas d'autre choix que d'accepter les coordonnées de ce monde qui s'avère légèrement différent du nôtre.

Le motif amorcé devient thème quand, à la scène suivante, il est à nouveau question de robots. Après un rapide passage au noir, durant lequel l'espace est reconfiguré, une femme nous présente les dernières avancées de l'entreprise Altaïr. Derrière elle, un corps, assis dans un canapé, interpelle. Il est un de ces robots humanoïdes qu'elle décrit, dont les gestes ont acquis un haut degré de fluidité, mais dont les cheveux paraissent trop ordonnés, et la peau trop lissée pour qu'il paraisse totalement naturel. Plusieurs autres robots, similaire à celui-là, hanteront les scènes du spectacle. Tous troubleront par cette étrangeté du corps humain, permis par un degré de précision remarquable du jeu des acteurs, qui, par leur parfaite maîtrise de leur corps, font oublier à plusieurs reprises qu'ils ne sont pas vraiment des robots, mais bien des acteurs qui jouent des robots. A voir cohabiter ainsi sur scène différents degrés d'humanité, affleure le souvenir de la convention de ventriloques de Gisèle Vienne, il y a quelques années, dans la même salle.

Ce fil rouge que les robots tissent d'une situation à l'autre évoque le mode de composition de *Cet enfant*, ou de *La Réunification des deux Corées* de Pommerat, spectacles conçus comme des variations, au sens musical du terme, autour d'un même thème – la parentalité pour le premier, et l'amour pour le second. La nuance par rapport à ces précédentes œuvres est que Pommerat assume ici une certaine continuité. Si la fragmentation caractérise toujours sa dramaturgie, que de courtes nuits étoilées viennent ponctuer le spectacle pour permettre d'inventer de nouvelles scénographies, les données de la fiction ne sont pas entièrement rebattues à chaque fois que la lumière revient. Il arrive que de mêmes personnages réapparaissent, ou même que des scènes se poursuivent d'un noir à l'autre. D'autres encore durent simplement plus longtemps. Est-ce parce que l'imagination est limitée au moment d'arpenter ce monde où coexistent humains et robots ? ou parce que *Ça ira (1) Fin de Louis*, le dernier spectacle de Pommerat consacré à la Révolution Française a constitué un tournant dans son écriture et découvert le moyen de conjuguer fragmentation et continuité ? Dans tous les cas, la verve du metteur en scène fait parfois défaut, et certaines scènes saisissent moins que d'autres.

Il n'empêche que l'exercice de pensée réussit à soulever de nombreuses questions. Ce qui rejaillit le plus fortement, d'une scène à une autre, c'est le paradoxe d'un monde scientifiquement évolué dans lequel les valeurs patriarcales les plus réactionnaires se retrouvent défendues avec ardeurs. Dans les contes de Pommerat, les individus sont homophobes, machistes et suivent des ateliers pour renforcer leur masculinité. L'univers imaginé est aussi un monde où les parents comblent leurs défaillances avec des robots qui jouent leur rôle à leur place, et où les enfants compensent le manque d'affection et l'agressivité ambiante grâce à leur humanoïde de compagnie. Ces jeunes situés à l'intersection cruciale de l'enfance et du monde adulte se révèlent fascinés par ces êtres qui ont réponse à tout – ces descendants de Siri et de l'Assistant Google – et prennent leur mémoire infallible pour des preuves d'amour. Ces béquilles émotionnelles se substituent parfois aux relations authentiques, et les humains finissent même par leur pardonner l'impardonnable. Le spectateur lui-même se trouve pris aux pièges du charme de ces êtres : il les observe fasciner, avec plus d'intensité que les humains, et se trouve même pris de frissons quand l'un d'eux chante Dalida – alors même qu'il ne laisse transparaître aucune émotion sur son visage.

Le trouble domine définitivement l'expérience du spectateur quand il découvre que tous les personnages du spectacle, mis à part deux adultes, sont tous interprétés par des jeunes femmes. Bien que la question du genre ait été abordée, la distinction entre les humains et les robots captent toute l'attention. Après coup, à la lecture du programme, on prend conscience que les repères que l'on a mobilisés pour déchiffrer le monde représenté sur scène étaient en réalité défaillants – ce qui ne fait qu'accroître le respect qu'inspire la performance de ces jeunes acteurs, devenus maîtres en l'art de l'illusion sous la direction de Pommerat.

F.

THÉÂTRE

"Contes et légendes" Sous nos yeux un avatar contemporain du mythe de Galatée

Dans "Contes et légendes", Joël Pommerat part à la poursuite des avatars du bon vieux robot redevenu contemporain, actuel, mignon, androgyne comme il se doit, Kawaii, et fait comme s'il était déjà entré dans la vie quotidienne, épice de toutes les préoccupations... Avec beaucoup d'humour, un peu d'acidité et beaucoup de tendresse, la scène se présente comme un laboratoire d'éthologie. Une expérience théâtrale qui plonge le public dans un état de profond ébahissement.

© Elizabeth Carecchio.

Quand le virtuel se concrétise... et retravaille les mythes.

En virtuoses de l'art théâtral, dans les traditions du magicien et du travestissement, Joël Pommerat et sa troupe traquent les effets sur les êtres de ce robot beau comme une star faisant irruption dans le salon... Programmable ET adaptable. Docile et lisse. Un objet transitionnel attentif et bienveillant. Ôtant tous les soucis, déchargeant de tous les tracas. Au service... pour satisfaire les besoins, les désirs... comme on dit...

Le spectateur voit en direct comment ce robot objet de tous les rêves bouleverse les rapports entre hommes et femmes, enfants et parents, enfants entre eux qui veulent, par le biais de ce tiers entré dans les familles, garder intacts tous les possibles, et ne voulant pas grandir, multiplie les crises d'adolescence.

Les cadets à l'imitation des aînés, à l'imitation des parents, enfants de la meute, à l'imitation du spectacle du monde, des télé-réalités, des téléportations d'avatars, le spectacle montre

une réalité comme écartelée dans un état de conjuration, d'insurrection, d'instabilité permanente. Où la trouille de l'autre fait obstacle au désir d'intimités confiantes. Où, dans la contradiction des désirs, la propagation de la peur de l'autre est conjurée par le mimétisme généralisé. Asservissement et émancipation. Exigence de confession et besoin de confidences. Ordres et désordres, Ordre et Harmonie entre mêlés.

© Elizabeth Carecchio.

Le spectacle tient l'équilibre entre la fiction et la réalité, joue de l'ambiguïté des signes, se faufile dans les interstices de la conscience, entre rêves des uns et réalités des autres. Et ce faisant tord le cou aux évidences, diffuse le mystère du réel, sème le doute sur l'illusion elle-même.

C'est qu'il existe dans l'esthétique, le jeu, l'expression, dans le comportement, dans les mots, les postures, quelque chose... Oh ! Un presque rien. De trop, une surenchère... Un écart infime, une inclination à rapporter le différent au même, dans un effet de miroir, un effet d'amplification générant un trouble, une difficulté à discerner le vrai du faux, le théâtre de la réalité, le réel du fantasme.

Porté par une esthétique et un jeu irréprochable, le spectacle réussit à inverser les propositions. Les robots sont plus qu'humains dans leurs hésitations, leurs lenteurs. Comme des pudeurs. Les humains, eux, apparaissent comme des clones sauvages. En voie de robotisation.

À cet égard, une scène est d'anthologie. À cour, au lointain, un jeune, enthousiaste, singe le robot formaté adapté à son image. Simultanément, en miroir, à jardin, à l'avant-scène, un couple sur un canapé dépasse les stéréotypes et préjugés liés au travestissement et s'engage dans les voies de l'amour.

© Elizabeth Carecchio.

Le spectacle est une délectation de théâtre satirique et tendre. Un théâtre qui ose aborder les problématiques de l'éducation, de l'apprentissage et de la pédagogie face au dressage et au formatage. Un théâtre en pleine maturité qui porte l'interrogation sur le fait théâtral lui-même, sur l'identité de l'acteur et le paradoxe du comédien et propose un baume pour guérir les maux de l'époque, une panacée bien connue, le vouloir croire au théâtre.

Cette manière d'être ensemble pour recevoir l'illusion et l'expérience du partage avec autrui du rire, du plaisir et de la connaissance. Cet usage du conte et de la légende revêtant à chaque fois des habits neufs.

À chaque instant, capté de bout en bout, le spectateur est tenté de dire à son voisin : *"pincez-moi, je rêve"* et tout à la fin devenu "Le Public Qui Ovationne" entend cet appel venu de la scène : *"viens, mais ne viens pas quand je serai seul. Tous les deux on se connaît déjà. On s'est vu de près souviens-toi"*.

En faisant vivre sous nos yeux un avatar contemporain du mythe de Galatée, la troupe, par sa prestation éblouissante, affirme la force du Théâtre et renvoie le robot (le vrai... qui est dans l'air du temps, qui n'est jamais sur scène) à sa triste réalité d'automate (seul un être vivant est sur scène).

"Contes et légendes"

© Elizabeth Carecchio.

Une création théâtrale de Joël Pommerat.

Assistante à la mise en scène : Roxane Isnard.

Avec : Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin.

Scénographie et lumière : Éric Soyer.

Costumes et recherches visuelles : Isabelle Deffin.

Habillage - Création : Tifenn Morvan, Karelle Durand, Lise Crétiaux.

Création perruques et maquillage : Julie Poulain.

Son : François Leymarie, Philippe Perrin.

Création musicale : Antonin Leymarie.

Dramaturgie : Marion Boudier.

Renfort dramaturgie : Élodie Muselle.

Assistante observatrice : Daniely Francisque.

Renfort assistant : Axel Cuisin, Lucie Trotta.

Direction technique : Emmanuel Abate.

Production Compagnie Louis Brouillard.

Durée : 1 h 50.

A été joué du 9 janvier au 16 février 2020 dans la Salle transformable de Nanterre-Amandiers - CDN à Nanterre (92).

Tournée

© Elizabeth Carecchio.

Du 3 au 7 mars 2020 : Théâtre Olympia, Tours (37).

Du 13 au 20 mars 2020 : Théâtre de la Cité - CDN Toulouse-Occitanie, Toulouse (31).

26 et 27 mars 2020 : Espace Jean Legendre, Compiègne (60).

2 et 3 avril 2020 : CDN, Orléans (45).

Du 8 au 10 avril 2020 : La Comédie - Scène nationale, Clermont-Ferrand (63).

28 et 29 avril 2020 : Le Phénix - Scène nationale, Valenciennes (59).

5 et 6 mai 2020 : L'Estive - Scène nationale de Foix et de l'Ariège, Foix (09).

Du 13 au 17 mai 2020 : La Criée - Théâtre national, Marseille (13).

Du 27 au 29 mai 2020 : Châteauvallon - Scène nationale, Ollioules (83).

Du 3 au 5 juin : Printemps des comédiens, Montpellier (34).

Du 9 au 13 juin 2020 : Scène nationale, Grenoble (38).

Du 19 au 21 juin 2020 : Festival d'Anjou - Grand Théâtre, Angers (49).

Du 8 septembre au 10 octobre 2020 : Théâtre des Bouffes du Nord, Paris.

Jean Grapin

Mardi 18 Février 2020

LE BRUITDUOFF TRIBUNE

LES SCENES ACTUELLES SANS TABOU NI TROMPETTES

« CONTES ET LEGENDES » : JOËL POMMERAT, L'ÊTRE ET TANT

CRITIQUE. “Contes et légendes”, une création théâtrale de Joël Pommerat – Au théâtre Nanterre-Amandiers, onze dates restantes, jusqu’au 16 février 2020 – reprise aux Bouffes du Nord à l’automne, du 8 septembre au 10 octobre 2020

“La mécanique ne s’oppose que dialectiquement au vivant. Elle n’est que l’extension du corps de l’homme dans le corps du monde.” -Emmanuel Mounier, revue Esprit.

Joël Pommerat est un chercheur de réalité, un explorateur, un homme de terrain, moins un chercheur d’or qu’un géologue creuseur de minerais. Son champ d’exploration est vaste comme plusieurs mondes : la scène est son laboratoire, le verbe une éprouvette et l’humain cet élément résistant de l’alchimie secrète qui transforme le plomb. Et Pommerat est un transformateur de matière, avec une quête incessante d’absolu : l’absolu réel. Et, toujours plus avant, il travaille avec ses comédiens l’intensité de la présence.

“Contes et légendes” est une dystopie redoutablement efficace -aux ressorts d’ailleurs popularisés par la série britannique “Black Mirror” qui déplace l’humanité dans des univers conjugués au futur proche où la technologie rebat les cartes du vivre ensemble. Chez Pommerat, le présent est étiré jusqu’au temps précis et concret d’un “il y a” qui emporte l’adhésion avec une géniale confusion : ce moment, où il y eut ou il y aura, remporte une adhésion, comme un bien entendu. Enjeu théâtral certes requis mais l’univers des “Contes et légendes” remporte cette adhésion dans le flou, la porosité, jouant sur la seule esthétique de l’évidence.

Les lumières d’Eric Soyer s’inscrivent dans cette intuition : franches, pleines, elles dessinent l’espace dans le vide de la scène profonde des Amandiers, comme un projecteur qui dirige l’attention. Et pourtant, cette création lumineuse qui fait l’espace dans l’espace est un leurre :

les lumières donnent à voir sur le mode de l'estompe, du caché et du révélé, avec une sorte d'a-demi qui est à la fois tentation et empêchement. Le lieu, extrêmement tangible, ne l'est qu'au gré d'une participation active de notre imaginaire et la répercussion scénique du travail d'Eric Soyer active l'imaginaire.

Dans un monde situé demain, ou après-demain, dans un jamais possible, "Contes et légendes" décline des saynètes parfois aux limites du probable (à la façon dont le réel lui-même s'agence souvent) sur trois fonds thématiques : le premier, pensé comme relativement superficiel, est l'intelligence artificielle ; le deuxième est l'enfance ; le troisième est le genre. Ces trois thèmes se rencontrent dans des sortes de captures d'écran, des tableaux de vie qui ressemblent tantôt à des anecdotes, tantôt à des faits divers, tantôt à des photographies d'art -celles qui ne se contentent pas de l'instant et s'emparent de moments.

L'insertion du robot dans le paysage social est un fantasme qui passionne, la littérature et le cinéma ont trimé les possibles, avec un goût morbide et jubilatoire pour la dérive et la damnation. Freud trouvant chez la passion de Nathanaël amoureux d'Olympia l'automate chez Hoffmann le fondement de son "Unheimliche", inquiétante étrangeté du familier qui effraie. Pommerat intègre le robot familier et met en question et l'étrange et l'inquiétude : il ne démontre pas, il montre, et il interroge. Un robot social doit-il être anthropomorphe ? Y a-t-il socialisation sans anthropomorphisme ? Sans ressemblance ? L'auteur imagine des gammes de robots compagnons, intégrés à des familles à des fins pédagogiques, et laisse dériver, flotter, jusqu'à rencontrer la résistance : comme la pensée promène l'idée. Sur scène, aux amandiers, il présente un florilège non exhaustif de résistances, et laisse en suspens. Il accompagne, sans guider, ce qui est le signe d'un respect profond des publics, voire une estime, qui se raréfie au gré de spectacles testimoniaux et moralisateurs. Saluons ici le remarquable travail de création de l'habillage de Tiffen Morvan, Karelle Durand et Lise Crétiaux, et celui de Julie Poulain qui a créé les perruques et le maquillage, et a parfait cette simulation de post-modernisme quasi immersive.

Joël Pommerat présente des enfants, ou plutôt des pré-adolescents, déjà des demi-monstres, avec cette déformation avant la transformation des corps ; avec cette violence aussi ; avec leur question de soi, de l'autre, et du sexe, si prégnante dans ces années à la grâce si particulière qu'on les dit ingrates. C'est l'âge le plus perméable aux changements -les générations actuelles s'adaptent à toutes les nouveautés numériques avec une souplesse déconcertante ; c'est l'âge où la curiosité affronte l'affirmation en quête d'un caractère ; c'est l'âge aussi où la cruauté n'est pas policée.

Sur scène, Prescillia Amany Kouamé, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis et Mélanie Prezelin m'ont leurrée. J'ai cru à une distribution de jeunes adolescents. J'allais crier à l'enfant génie. Chacune d'elles l'a probablement convoqué pour s'approprier cet âge en vibration et trouver la présence exigée par Pommerat. Angélique Flaugère réalise une entrée fracassante dans la matière crue, brute, viscérale et obscène d'un verbe corrosif -une prouesse dans l'écriture, une autre dans le jeu, l'une surabondant continuellement et simultanément l'autre. Léna Dia est étonnante : elle prête de la délicatesse à l'oscillation entre la grâce et la disgrâce. Prescillia Amany Kouamé joue directement avec l'âme, avec un diapason si étroitement vibré qu'elle est confondante. Lucie Grunstein, dans le rôle de Camille, campe à elle seule toute la beauté inconsciente d'un âge tremblé, douloureux, confronté à la question du genre. Elle détient peut-être le secret que Joël Pommerat cherche à percer : qu'y a-t-il de plus humain que Camille ?

Et l'humain, questionné directement sur son humanité, face à son double (que c'est théâtral, cette question de l'autre mécanique), ne sait pas (ou plus ?) ce qui la distingue, et croit en tout cas profondément qu'il faut distinguer. Il se saisit alors d'ersatz pour ses revendications, et se réfugie notamment dans la réaffirmation des genres (si je ne peux pas être plus humain, je peux être plus homme). L'adolescent répond à son désarroi identitaire redoublé (sinon dédoublé) par l'hypersexualisation, dans un monde où l'adulte a capitulé (en pensée ou en fait). Les tableaux sont successivement déchirants, choquants, absurdes et pourtant possibles, souvent cocasses tant le rire est ce qui fait encore rempart. Car chaque scène conserve, en trame de fond, parfois diffuse mais toujours là, l'inquiétante étrangeté.

Joël Pommerat prouve encore sa puissance d'actualisation. Son approche théâtrale "totale", filée depuis vingt ans réunit les trois pouvoirs du théâtre contemporain tel que nous l'attendons : faire acte, donner lieu et rendre présence -parfois sans représenter. Il réconcilie la création et la fiction, cette grande délaissée qui a pourtant tant de droits sur le réel. Le monstre est celui qu'on montre, et "Contes et légendes" s'attaque dangereusement au monstrueux. Au point de frôler d'encore plus près ce fameux réel.

Marguerite Dornier

"Contes et légendes" de Joël Pommerat, avec Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis et Mélanie Prezelin. Scénographie et lumière d'Eric Soyer, Costumes et recherches visuelles d'Isabelle Deffin, création habillage de Tiffen Morvan, Karelle Durand et Lise Crétiaux, habillage d'Elise Leliard, création des perruques et maquillage de Julie Poulain, création musicale d'Antonin Lemayre et dramaturgie de Marion Boudier avec le renfort d'Elodie Muselle . Décors construits par les ateliers de Nanterre-Amandiers, mobilier construit par Thomas Ramon – Artom.

Photos Elizabeth Carecchio

Publié le 5 février 2020

Théâtre – Trois bonnes raisons d’aller voir Contes et Légendes

par FLORINE GATT

© Elizabeth Carecchio, Cie Louis et Brouillard, Scène Nationale de la Rochelle, “Contes et Légendes”
création Joël Pommerat, avec Angeline Pelandakis, Léna Dia, Lucie Guien

Le nouveau spectacle de Joël Pommerat est présenté au Théâtre des Amandiers à Nanterre jusqu’au 14 février. *Contes et Légendes* aborde brillamment sur scène ce moment particulier de la construction de soi à l’adolescence dans une fiction futuriste.

Contes et Légendes se compose d’une série de tableaux mettant en scène de jeunes adolescents qui font face à l’autre – à l’autre genre et à l’altérité robotique – mais surtout à eux-mêmes. Sans jamais tomber dans les codes du théâtre « social » ou de la SF, *Contes et Légendes* se fraye un chemin à travers les grandes questions de la construction du genre, de la notion d’humanité et de la représentation de soi. Le spectacle est ainsi une démonstration puissante de la justesse du regard que peut porter le théâtre contemporain sur notre société. Voici trois bonnes raisons d’aller voir *Contes et Légendes* en 2020, à Nanterre ou ailleurs.

1. Découvrir le travail de Joël Pommerat

Né en 1963, Joël Pommerat est un acteur majeur de la création théâtrale contemporaine. Ses textes écrits pour la scène interrogent depuis le début des années 2000 les idéologies contemporaines – le travail dans le spectacle *Les Marchands* (2006), la démocratie dans *Ça ira (1) Fin de Louis* (2015) etc. Ce dernier spectacle faisait ainsi un retour sur l'un des épisodes les plus marquants de l'Histoire de France, la révolution de 1789. Avec *Contes et Légendes*, Joël Pommerat s'attaque cette fois-ci au futur et pose la question de la présence des robots dans le quotidien des familles.

La formule esthétique de Joël Pommerat est épurée et s'appuie sur une forte présence des comédiens sur la scène. La mise en scène reste très intime et refuse de céder au sensationnalisme d'une esthétique SF et futuriste. Les meubles noirs qui composent le décor sont simples mais leur grande mobilité permet de figurer les différents espaces présentés dans le spectacle. L'attention du public est ainsi concentrée sur le jeu des comédiennes qui seules donnent à voir la présence étrange et bienveillante des robots.

© Elizabeth Carecchio, Cie Louis et Brouillard, Scène Nationale de la Rochelle, "Contes et Légendes" création Joël Pommerat, avec Lucie Grunstein, Angeline Pelandakis, Léna Dia, Mélanie Prézelin, Prescilia Amany Kouamé, Angélique Flaugère, Marion Levesque

2. Admirer la virtuosité des comédiennes

Les différents rôles sont presque intégralement interprétés par huit comédiennes qui jouent alternativement de jeunes garçons, des jeunes filles ou des robots. Il faut tout d'abord noter la précision du jeu des robots, plus vrais que nature, des mouvements mécaniques aux voix artificielles. Ensuite l'interprétation non moins virtuose des rôles des jeunes là encore impressionnante de vérité, du fait du langage utilisé mais aussi des attitudes et des façons de parler. Jean-Edouard Bodziak et Elsa Bouchain, deux interprètes plus âgé.e.s jouent quant à eux en les adultes.

La diversité des comédiennes et leur interprétation magistrale donne ainsi un tableau complet et réaliste d'un groupe d'adolescents et d'adolescentes, personnages qui sont souvent peu présents sur la scène théâtrale contemporaine. Les rapports entre garçons et filles sont très justes et cette vérité du jeu fait aboutir le spectacle à un vrai discours politique. Ainsi, comme Joël Pommerat l'admet lui-même dans le petit texte de présentation du spectacle : « *[la question du genre] s'est imposée parce que je travaillais la question de faire jouer des garçons par des femmes* ».

© Elizabeth Carecchio, Cie Louis et Brouillard, Scène Nationale de la Rochelle, "Contes et Légendes" création Joël Pommerat, avec Léna Dia, Angeline Pelandakis, Marion Levesque, Lucie Guien

3. Se laisser emporter par les questions posées par le spectacle

Dès la première scène le problème du genre apparaît dans la confrontation entre une jeune fille et deux garçons mais cette thématique est en fait distillée tout au long du spectacle. S'il ne s'agit pas d'un spectacle sur la construction du genre il n'évite pas d'aborder cette question essentielle au moment de l'adolescence. Mais le spectacle va plus loin et décline l'idée du genre comme performance dans les relations entre adulte et finit par produire une réflexion très juste sur la virilité.

Contes et Légendes aborde également la question de notre humanité par le biais de la présence des robots. Néanmoins, la réflexion porte moins sur une perspective philosophique des limites de l'humanité « numérique » que sur la construction de soi, en tant qu'humain. Les personnages ne doutent jamais du caractère artificiel de leurs robots domestique et ces derniers permettent plutôt de thématiser l'abandon de l'enfance, des jouets et des compagnons qui l'accompagnent.

Joël Pommerat emporte le public dans l'univers de *Contes et Légendes* au rythme soutenu par les changements de tableaux. Chaque scène aborde ainsi un aspect différent de ce petit monde futuriste de l'adolescence et on sort à la fois réjoui et pensif de ce spectacle épuré et magnifiquement interprété.

Contes et Légendes de Joël Pommerat, durée 1h50, jusqu'au 14 février 2020 au Théâtre des Amandiers à Nanterre, puis en tournée à Tours, Toulouse, Orléans...

Contes et légendes

by ANNIE CHÉNIEUX

20 JANVIER 2020

La dernière création de Joël Pommerat joue avec les identités en mettant en scène des adolescents et des robots

Après *Ca ira (1) Fin de Louis*, Joël Pommerat délaisse le passé et revient à une forme de théâtre plus intime pour s'attacher à la question de l'identité. Comment se construit-elle lorsqu'on est adolescent ? Quelle serait la part du robot en nous ? Nonobstant leur titre, ces *Contes et légendes* ne renouent pas avec l'univers des contes (*Le petit Chaperon rouge, Pinocchio, Cendrillon*) précédemment mis en scène, mais s'attachent au monde de l'adolescence et à la tentation de l'artificiel. En courts récits, Pommerat explore les questions de l'éducation, de la relation à l'adulte, des règles sociales, jusqu'à celle de la robotisation. Ainsi, pour commencer, deux garçons s'interrogent sur la réalité d'une fille : est-elle un robot ? Lequel, dans leur peur de la « tester », semble les intimider davantage qu'une vraie femme. Echanges nerveux, violents, langage cru de la jeunesse actuelle, on est dans une certaine réalité. Dans une forme simple, vont s'enchaîner ensuite des séquences brèves, sèches, où s'insinue, et finit par s'installer la présence de robots humanoïdes comme des compagnons de vie.

Troublants vertiges

Le regard acéré de Joël Pommerat scrute les dérives, les dangers d'une intelligence artificielle qui guettent notre société. Auscultant d'entrée la question du genre, il fait interpréter tous ces adolescents et ces robots par des comédiennes inconnues, âgées de 26 à 32 ans mais qui en paraissent 15 : comment est-on un garçon ? la virilité est-elle innée ? comment se construit-elle ? Jusqu'à montrer dans une scène un coach indiquant à de jeunes garçons comment se comporter en hommes ! Comme pour les robots, il y aurait une programmation à l'origine de chaque individu. Mais, reproduction de l'humain, le robot, même socialisé, reste un artifice. Très troublantes sont les scènes où la présence de robots côtoie celle de personnages réels. Où la compagnie d'un robot est plus réconfortante que celle d'un humain. Où une mère demande à un robot de le remplacer quand elle aura disparu. Où l'on doit lui ôter sa mémoire pour lui donner une nouvelle identité. L'humain va-t-il, pourrait-il devenir un androïde ? De la nature à l'artifice, la frontière est ténue. C'est troublant, dérangeant, passionnant, et formidablement interprété et mis en scène.

Contes et légendes

Théâtre Nanterre-Amandiers, 7 avenue Pablo Picasso, 92 022 Nanterre. Tél. 01 46 14 70 00. www.nanterre-amandiers.com Jusqu'au 14 février. Puis tournée à Tours, Toulouse, Compiègne, Orléans, Clermont-Ferrand, Valenciennes, Foix, Marseille, Chateauballon, Grenoble.

***Contes et Légendes*, une création théâtrale de Joël Pommerat.**

Crédit photo : Elisabeth Carecchio.

***Contes et Légendes*, une création théâtrale de Joël Pommerat, scénographie et lumière de Eric Soyer.**

L'auteur et metteur en scène Joël Pommerat s'est attaché, tout au long de son œuvre, à évoquer l'enfance, soit qu'il ait monté des contes classiques, revisités selon sa griffe esthétique subversive – *Le Petit Chaperon rouge*, *Pinocchio*, *Cendrillon* –, soit qu'il ait intégré des présences enfantines à l'intérieur de ses autres spectacles.

Avec sa dernière création, *Contes et Légendes*, l'homme de théâtre s'est intéressé à l'enfance comme période de construction et de fabrication de soi, dans le contexte d'une société futuriste où des robots humanoïdes seraient intégrés à notre quotidien.

L'identité artificielle accompagnant l'acte invisible de « grandir » composerait l'expérience inouïe et improbable de cette coprésence possible et potentielle entre une humanité dite « naturelle » et une autre « reconstruite » ou dite « artificielle ».

Comment saisir à la fois, une identité naturellement humaine et une autre artificielle ?

Le spectacle privilégie les petits récits scintillants dans l'ombre de l'expérience quotidienne à travers les lumières d'Eric Soyer – morceaux de vie et fragments d'existence – où se croisent des humains – enfants, parents – et des robots.

Les robots créent, au côté des enfants, des échos, des miroirs et des mises en perspective, le robot humanoïde étant une reproduction de l'humain qui autorise et induit d'emblée toutes les métaphores et poétisations, selon le concepteur scénique.

Au côté du robot encore, se pose non seulement la question du naturel et de l'artificiel mais aussi celles du théâtre, du réel et de « ce que c'est que de vivre », d'autant qu'entre ces questions, s'est glissée celle du genre puisque les garçons teenagers, présents sur le plateau, sont joués par des jeunes femmes trentenaires.

Leur taille d'environ 1m50 ou 1m55 donne l'impression au public que les personnages sont de jeunes adolescents de treize, quatorze ou quinze ans. Les filles jouent donc les garçons – humour, recul et distance – avec les clichés obligés afférant au genre masculin – assurance, arrogance, virilité, masculinité que l'un d'eux prononce maladroitement, mais de façon pertinente et explicite, « masculinité ».

Une cour de récréation de collège où ne se distingue qu'un flot d'injures entre garçons et filles, d'insultes sexistes et machistes – une parole crue dont les images – métaphores et comparaisons – désignant les parties « honteuses » du corps et leur symbolique se situent, ainsi arrêtées et comme bloquées, au-dessous de la ceinture.

L'inverse – des garçons jouant des filles – était un impensable, allant à l'encontre des valeurs viriles reconnues, des habitudes et des conventions devenues des rituels.

Le théâtre de Joël Pommerat est d'une sensibilité et d'une intelligence si rares, quant à la réception des clichés sociologiques de notre monde, que le jeu scénique des comédiennes, travaillé et maîtrisé, donne la « victoire » à l'artifice de la masculinité.

La virilité n'est qu'une construction d'attitudes et de codes gestuels et corporels qui se conjuguent d'instinct à l'expression d'émotions configurées ou reconfigurées, un jeu de cache-cache entre soi et l'autre – la vérité intime et la représentation sociale.

L'être humain se présente comme une reconstruction proche du robot. Et les adultes ne sont pas oubliés, révélateurs des maux et des contradictions subis par les jeunes.

Le coach de théâtre enseigne à ses élèves la confiance en soi, l'audace obligée de s'imposer face à l'autre et de le regarder droit dans les yeux pour exister et survivre.

Un père répète qu'il ne peut assurer les tâches pratiques d'un foyer, n'étant dévolu qu'aux heures considérables et loyales d'une activité professionnelle prenante.

La mère, en ce cas, ne peut être que la garante du bon fonctionnement de la maison.

Un spectacle admirable d'humanité effleurée puis touchée juste, mise à distance, et moquée astucieusement pour que soit révélée enfin l'absurdité de visions obsolètes.

Avec des interprètes excellents de rigueur et de présence, Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Luce Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis et Mélanie Prezelin.

Véronique Hotte

Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national, 7 avenue Pablo Picasso 92022 – Nanterre – Cedex, du 9 janvier au 14 février 2020. Tél : 01 46 14 70 00. **Théâtre Olympia – CDN de Tours**, du 3 au 7 mars. **Théâtre de la Cité – CDN Toulouse-Occitanie**, du 13 au 20 mars. **Espace Jean Legendre Compiègne**, les 26 et 27 mars. **CDN Orléans**, les 2 et 3 avril. **La Comédie – Scène nationale de Clermont-Ferrand**, du 8 au 10 avril. **Le Phénix- Scène nationale de Valenciennes**, les 28 et 29 avril. **L'Estive- scène nationale de Foix et de l'Ariège**, les 5 et 6 mai. **La Criée – Théâtre national de Marseille**, du 13 au 17 mai. **Scène nationale de Chateaufallon**, du 27 au 29 mai. **MC2 – scène nationale de Grenoble**, du 9 au 13 juin.

ALLEGRO THÉÂTRE

MARDI 28 JANVIER 2020

Contes et légendes Création de Joël Pommerat

D'emblée, comme il en a l'art, Joël Pommerat nous embarque dans un monde qui nous est à la fois familier à l'extrême et qui dévie de nos habituelles trajectoires. Les personnages sont des pré-adolescents qui, dans la première scène ne savent pas s'ils sont en présence d'une fille de leur âge ou d'un robot Ce qui attise leur colère. Dans d'autres séquences les jeunes vivent en harmonie avec des robots humanoïdes. Harmonie est dans certains cas un mot faible car pour ces êtres au seuil de la vie le robot est une sorte de doudou, c'est-dire un être dont la présence supplée à leur manque affectif. Ces robots ont été programmés de telle sorte que rien n'entache leur humeur. Certains font preuve avec celui ou celle à qui ils appartiennent d'un amour que sans cesse ils leur déclarent. Le hic est qu'ils ne peuvent prononcer d'autres mots que ceux de tendresse pour lesquels ils ont été conçus. Il est comme toujours dans le théâtre de Pommerat des moments où l'atmosphère se fait plus éprouvante. Les membres d'une famille viennent acheter un robot à son propriétaire qui rêve de devenir adulte et doute d'y arriver s'il continue à vivre avec l'androïde qui est à ses côtés depuis son plus jeune âge. La mère de famille explique que sa santé se dégradant elle désire avoir un robot qui accompli les tâches qui étaient les siennes. Ulcérée à l'idée qu'une femme de ménage s'introduise dans son foyer, elle désire avoir la réplique d'un humain qui fasse la cuisine, des emplettes, la lessive... Il est pour cela nécessaire que le robot soit débranché puis rebranché pour les besoins de sa nouvelle mission. Le metteur en scène n'approuve ni ne désapprouve le monde futuriste dont il dessine quelques contours. Il rappelle plutôt que nous sommes nous-mêmes des êtres disons construits. Comme toujours dans ses créations les moments sensibles alternent avec d'autres où sourd l'agressivité qui nous habite. On retrouve aussi, et c'est un bonheur, des comédiens dirigés à la perfection. Après le brillant et épique "Ça ira Fin de Louis" Pommerat revient à un théâtre intime fait de courtes scènes séparées par des noirs. On ne lui en voudra pas. Jusqu'au 14 février Nanterre Amandiers tél 01 46 14 70 00

PUBLIÉ PAR JOSHKA SCHIDLOW À 15:24

ANOUS PARIS

PAR Tatiana Djordjevic

Les spectacles de janvier pour bien commencer l'année

Finis le champagne, finie la bonne ripaille : on attaque cette nouvelle année sous les meilleurs auspices en allant se fourrer dans les salles de théâtre, qui ont d'ailleurs en ces temps de grèves plus que jamais besoin de nous ! Voici notre sélection éclectique des meilleurs spectacles de ce mois de janvier :

[...]

CONTES ET LEGENDES A NANTERRE AMANDIERS

Photo spectacle Contes et légendes @Elizabeth Carecchio

Joël Pommerat revient avec sa toute nouvelle création à l'un de ses sujets de prédilection, l'enfance, laissant ainsi de côté la politique (*Ça ira (1), fin de Louis*). Dans **Contes et légendes**, il nous plonge dans un monde futuriste où cohabitent humains et robots, ce qui rend le processus de construction de soi encore plus difficile pour les adolescents et pré-adolescents qui peuplent cet univers.

[Nanterre Amandiers](#)

7 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre

Du 9 janvier au 14 février

[...]

Contes et légendes (de l'adolescence appareillée)

By Vincent Bourdet

25 février 2020

Nouvelle création de Joël Pommerat et de sa compagnie Louis Brouillard, Contes et légendes nous plonge dans un futur proche où robots et humains grandissent ensemble. En tournée.

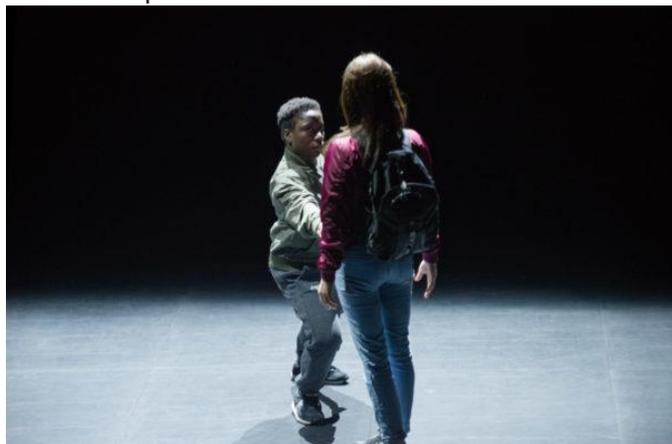
Étonnant bon dans le temps. Après sa dernière pièce *Ça ira (1) Fin de Louis* qui s'inspirait de la Révolution française, l'« écrivain de spectacles » comme Pommerat aime à se définir, nous propose d'entrevoir ce que pourrait être l'apprentissage de la vie assisté par des robots sociaux.

Étapes contées

Cela débute par une altercation trop banale entre deux jeunes garçons se rêvant maîtres de leur territoire et une jeune fille. Rapidement, nous découvrons que les insultes ne sont pas faites à son genre mais à sa nature même. Est-elle oui ou non un robot ? Nous voilà transporté dans une vallée dérangement où le trouble naît de l'absence d'identification palpable et vérifiable (peur ridiculement drôle quoique incontrôlable de ces hommes face à l'inconnu-e). Sans obtenir de réponses, le noir tombe sur scène, laissant tout loisir au doute de se répandre. Revient alors à l'esprit la particularité de la pièce, celle de ne faire jouer que des comédiennes. À peine cette information prise en compte, qu'apparaît sous nos yeux comme par magie, un canapé sur lequel repose un jeune garçon aux cheveux autant figés que son corps. Lui, pour sa part, a tout l'air d'un robot asexué.

En effet, les diverses recherches technologiques sont parvenues à créer des humanoïdes sociaux. Bien différents de ceux développés pour assurer toujours la même tâche dans des usines, ceux-ci sont là pour interagir avec leurs propriétaires. Ces robots apprennent alors de jour en jour les subtilités de l'organisation sociale des êtres humains. De perturbants liens affectifs se développe alors entre ces êtres naturels et ces créations artificielles. Loin de s'émouvoir de ses rapports fictionnels, dans le sens où ceux-ci sont programmés et donc annulables, nous découvrons que de l'avis des parents, ces humanoïdes semblent pouvoir faire un parfait allié à l'enfant en pleine évolution. Ainsi s'organise la pièce, rythmée par des passages au noir, donnant à l'ensemble l'impression d'une addition de moments d'adolescence dans lesquels nous passons à la volée, jetant un œil un instant dans une famille, puis un autre dans l'intimité d'un jeune premier couple. Rappelant les ellipses au cinéma, ces transitions au-delà d'une motivation purement structurelle, nous laissent le temps de penser

ce à quoi nous venons d'assister et nourrissent les dérangements que la pièce cherche à mettre au point.

crédits images : Elizabeth Carecchio

Légendes des cadres

C'est lors d'une saynète que le sujet de la pièce se révèle. La demi-douzaine de garçons se retrouvent encadrés par un homme aux allures de coach (seul comédien masculin de la pièce). Les voilà en effet inscrits à un stage de masculinité. Étant arrivés au moment de l'affirmation culturelle de leur sexe, les pères de ces hommes en devenir les ont envoyés se forger une âme virile, et toute la manière d'être qui en découle. Qu'est-ce qu'être un homme ? Quelles sont les valeurs de la masculinité ? Quels comportements sont attendus ? Réflexions d'autant plus vertigineuses que ce sont, rappelons-le, uniquement des femmes qui jouent les rôles de ces mâles. Ainsi c'est à travers les soubresauts physiques ou comportementaux de ce que nous rattachons à la féminité des comédiennes, que notre interrogation sur la construction du genre s'accroît. Est-ce qu'un homme jouant un homme aurait agi comme cela, parlé ainsi ? Cette mise à l'épreuve de la culture des genres sous-tend toute la pièce.

Et les robots dans tout ça ? Un autre regard se pose dès-lors sur eux. Davantage que d'étrangères machines technologiques, ces humanoïdes sociaux semblent bien proches des alter-egos dont nous nous entourons et sur lesquels nous reproduisons ces instructions auxquelles nous sommes tous sujets. Cette nécessité d'être entouré est d'autant plus flagrante et primordiale lors de l'enfance et de l'adolescence, périodes pendant lesquelles la construction va en tâtonnant, oscillant entre tel cadre et tel autre diamétralement opposé. Par ces nombreux instants formateurs que met en scène Pommerat, se rappellent aux spectateurs la fascination que peuvent encore exercer certains modèles (fictifs ou non) mais aussi la difficulté de se séparer le moment venu d'un bout de son identité devenue étrangère. Au final de ces ellipses initiatiques, émerge une mise en lumière de l'organisation anarchique de l'apprentissage de la vie, invitant chaque spectateur à réorganiser et interroger ses *Contes et légendes*. Et comme pour nous rappeler que ces étapes de (dé)construction ne sont pas finies, Pommerat évoque malignement l'encore trop actuel statut de la femme vue comme compagne, mère, travailleuse, gestionnaire, etc et qui doit, avant de prendre enfin son ultime congés, préparer sa succession à travers l'achat et la formation d'un robot domestique.

Contes et légendes

Création théâtrale **Joël Pommerat**

Avec **Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique**

Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angélique Pelandakis, Mélanie Prezelin

En tournée du 3 au 7 mars au **Théâtre Olympia – CDN Tour**, du 13 au 20 mars au **Théâtre de la Cité – CDN Toulouse-Occitanie**, les 26-27 mars à l'**Espace Jean Legendre – Compiègne**, les 2-3 avril au **CDN Orléans**, du 8 au 10 avril à la **Comédie – Clermont Ferrand**, les 28-29 avril au **Phénix – Valenciennes**, les 5-6 mai à **L'Estive – Ariège**, du 13 au 17 mai à **La Criée – Marseille**, du 27 au 29 mai à **Chateaufallon**, du 3 au 5 juin au **Printemps des Comédiens**, du 9 au 13 juin à la **MC2 – Grenoble**, du 19 au 21 juin au **Festival d'Anjou**, du 8 septembre au 10 octobre au **Théâtre des Bouffes du Nord**.

Les têtes d'affiche de la rentrée

8 janvier 2020/dans Actu, Danse, Théâtre /par Stéphane Capron

Voici nos 20 têtes d'affiche pour cette rentrée 2020 dans le spectacle vivant. Beaucoup d'inconnu.e.s, quelques très connu.e.s. Elles reflètent la diversité éditoriale de sceneweb. Bonne lecture !

[...]

Lena Dia

Découverte à Bussang dans *Cancrelat* sous la direction de Vincent Goethals, elle a intégré la troupe de Joël Pommerat pour la création de *Contes et Légendes* qui arrive à Nanterre aux Amandiers.

Cette fois, c'est l'enfance, un des sujets de prédilection de l'auteur-metteur en scène, qui est au cœur de la pièce, dont les personnages sont âgés de neuf à quatorze ans. Adolescents ou préadolescents, c'est au moment où ils vivent dans leurs corps, et donc aussi dans leurs esprits, des transformations radicales que nous les observons à travers une suite de courtes séquences situées dans un futur proche ; des petits contes à la fois concrets et fantastiques, parfois en relation les uns avec les autres.

LES 5 PIÈCES

On a gardé l'essentiel : la newsletter.
Chaque mois, découvrez les 5 spectacles à ne pas louper.

Sélection #62
Décembre 2019

Contes et légendes
Joël Pommerat

Du 9 janvier au 14 février 2020
Nanterre Amandiers - Nanterre

« Après avoir bien secoué les contes pour enfants, Joël Pommerat balance ados et robots dans l'arène. A réserver en avance, comme tout Pommerat qui se respecte. »

Contes et Légendes – La nouvelle pièce de Joël Pommerat en tournée

Contes et Légendes de Joël Pommerat – Dans une succession de petits contes concrets et fantastiques, des adolescents, âgés de 9 et 14 ans, vivent dans une société en tout point semblable à la nôtre. Une petite différence cependant, la présence de robots sociaux technologiquement très avancés, révèlent et perturbent les interactions sociales, familiales ou affectives.

CONTES ET LÉGENDES de JOËL POMMERAT
Au Théâtre Nanterre-Amandiers
du 9 janvier au 14 février 2020
et en tournée 2020

Joël Pommerat poursuit son observation des valeurs et des identités contemporaines en mettant en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. En anthropologue du futur, il observe une série de relations entre adolescents, adultes et androïdes à travers une constellation d'instantanés sensibles et drôles.

Comme on fait des expériences en laboratoire, Joël Pommerat questionne nos représentations de nous-mêmes. Il observe ce que ces êtres artificiels pourraient révéler ou

modifier dans nos relations et constructions humaines. Déjà présente dans sa réécriture de Pinocchio en 2008, pantin adolescent rebelle lancé sur le chemin de l'humanité, lointain cousin de Galatée animée par l'amour de son créateur dans les Métamorphoses d'Ovide, cette question de l'identité prend dans Contes et légendes une couleur plus troublante encore, qui n'est pas sans rappeler également certaines scènes de Cet enfant en 2006 ou de La Réunification des deux Corées en 2012. Différents régimes de présence et de vérité se mêlent sur scène pour confronter le spectateur à la complexité des émotions, à l'ambiguïté de notions telles l'authenticité, le mensonge ou la violence persistante de certaines normes sociales.

Sans tenir de discours sur les progrès ou les dangers de l'intelligence artificielle ni céder au sensationnalisme de la SF, Contes et légendes donne à éprouver ces nouveaux troubles dans le genre à travers une mosaïque d'instantanés sensibles et drôles. Dans l'enchantement du théâtre, adolescents en crise et androïdes invitent à toutes les simulations et reconfigurations possibles. Traitant la fiction d'anticipation comme un fait réel et documentaire, Joël Pommerat renouvelle une fois encore cette inquiétante étrangeté teintée de philosophie qui fait la singularité de son théâtre depuis plus de 25 ans.

AVEC : Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin

AUTEUR : Joël Pommerat

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Du 9 janvier au 14 février 2020

Théâtre Nanterre-Amandiers – 7 Avenue Pablo Picasso – 92000 Nanterre

En ligne : nanterre-amandiers.com

Par téléphone : ^{SEP}01 46 14 70 00

Tarifs : Sans adhésion : Plein 30€ / Tarif réduit 1 : 20€ / Tarif réduit 2 : 15€ / Tarif réduit 3 : 10€ / Tarif enfant -12 ans : 5€. // Avec adhésion : 10€ pour tous

Durée : 1 h 50

DATES DE LA TOURNÉE

Du 10 au 21 décembre 2019 : Théâtre National Populaire de Villeurbanne

Du 9 janvier au 14 février 2020 : Nanterre-Amandiers Centre dramatique national

Du 3 au 7 mars 2020 : Théâtre Olympia – CDN de Tours

Du 13 au 20 mars 2020 : Théâtre de la Cité – CDN Toulouse-Occitanie

Les 26-27 mars 2020 : Espace Jean Legendre – Compiègne

Les 2-3 avril 2020 : CDN Orléans

Du 8 au 10 avril 2020 : La Comédie – scène nationale de Clermont Ferrand

Les 28-29 avril 2020 : Le Phénix – scène nationale de Valenciennes

Les 5-6 mai 2020 : L'Estive – scène nationale de Foix et de l'Ariège

Du 13 au 17 mai 2020 : La Criée – Théâtre national de Marseille

Du 27 au 29 mai 2020 : Scène nationale de Chateaufallon

Du 9 au 13 juin 2020 : MC2 – scène nationale de Grenoble

Artiphil

Sorties culturelles parisiennes
testées et approuvées

Par Sybille Girault

Du 25 janvier au 7 février

Coup de coeur

Contes et légendes

Une fois de plus, Pommerat impressionne par son intelligence et son talent. Et son nouveau spectacle, *Contes et légendes*, appartient déjà à ceux qui vont compter en 2020.

Après Ca ira (1), fin de Louis, spectacle immense sur la révolution française et la construction des fondements de notre société contemporaine, le metteur en scène revient à son thème favori ; l'enfance. Si la proposition est moins ambitieuse, *Contes et légendes* n'en est pas moins époustouflant. A travers une succession de saynètes, nous sommes projetés dans un monde où nos adolescents vivent entourés de gentils robots destinés à les aider à bien grandir. Très vite, Pommerat brouille les rôles : l'être humain comme un robot, n'est-il pas lui aussi programmé socialement ou en fonction de son genre ? Les relations avec une personne artificielle ne sont-elles finalement pas plus profondes et plus apaisées que celles vécues avec des adultes ou avec d'autres jeunes ? Portée par 10 comédiennes époustouflantes, tour à tour filles, garçons et robots, la langue de Pommerat "*donne à voir de quoi nous sommes faits, entre l'intérieur et l'extérieur*" dit l'auteur. Le résultat interroge, heurte, fait réfléchir, émeut : un un mot, tout ce qu'on adore ressentir au théâtre.

Ubiquité culture(s)

Contes et Légendes

© Elizabeth Carecchio

Une création théâtrale de Joël Pommerat – Compagnie Louis Brouillard – Nanterre Amandiers/Centre dramatique national.

Le trouble est presque parfait et la construction dramaturgique élabore nos inquiétudes. Sous un titre faisant référence au passé, *Contes et légendes*, Joël Pommerat mène le spectateur sur des territoires inconnus, tournés vers le futur. Derrière le pays de l'enfance et de l'adolescence, derrière celui du genre, il aborde le terrain de l'intelligence artificielle. Il substitue aux acteurs/actrices des mannequins croit-on, ou plutôt, fait glisser l'acteur/actrice dans la peau de personnes artificielles, leur donnant l'apparence de mannequins en capacité de s'exprimer. Le moment est magnétique. Le texte s'écrit à la manière d'un film, en séquences, les unes effaçant les autres comme sur une ardoise magique, mais se sédimentant dans la mémoire du spectateur. Quelques tables et chaises, un canapé quelques fauteuils, judicieusement agencés, laissent place, selon les moments, à un espace vide.

La première séquence nous place dans une cour d'école face aux archétypes du masculin et du féminin, au formatage, par la provocation entre deux ados garçons face à une (jeune) fille qui se défend bec et ongles. Âpreté de l'échange, lâcheté et courage, fiction et réalité... « T'es un robot ou t'es une femme ? » lance l'un d'entre eux. La seconde séquence introduit au thème de l'intelligence artificielle et de la robotique d'une manière pédagogique et didactique, elle est suivie d'un face à face entre un adolescent-bien-réel et un adolescent-robot, souriant et charmant, représentation d'un monde idéal. Un adulte-animateur met ensuite les jeunes à l'épreuve et les bouscule, insiste sur la manipulation entre les humains et l'apprentissage du respect de l'autre. Il les contraint à l'analyse de leurs réactions et à la prise de conscience des interactions du collectif dans le jeu social. « Qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce que la féminité ? » pose-t-il.

S'ensuit un canevas tissé de fragments dramaturgiques où se mêlent adolescents du réel et personnes artificielles qui s'intègrent au quotidien. On y suit l'affect et l'attachement qui se nouent entre eux, une sorte de complicité, quand tout est programmé. L'humanoïde devient un quasi sosie de l'humain, son rôle est de compagnie, de soutien, de consolation et pour certains de tentative d'exploitation. Ainsi la scène, émouvante, où le robot sosie du chanteur préféré d'un adolescent malade n'a pas l'effet escompté par sa mère, qui pensait lui faire

plaisir, mais au contraire provoque chagrin et désarroi. Ainsi la tentative d'achat de l'homme artificiel par une famille dont la mère, atteinte d'une maladie incurable, va mourir et qui cherche un robot domestique, erreur de compréhension et de casting. On est dans un jeu de double et de trouble, jusqu'à la dernière scène où l'homme artificiel n'a plus d'existence, quand on le débranche.

Pour ajouter au trouble, les adolescents sont interprétés par des actrices, admirables, qu'il faut saluer, et la langue qui fluctue entre le quotidien, la rue, le métaphorique et le poétique. La relation programmée acteurs-robots humanoïdes est tissée de tendresse et la personne artificielle tient le rôle qu'on lui attribue. Texte, direction d'acteurs, langage scénique et esthétique du spectacle sont d'une grande finesse, faisant balancer le spectateur entre le réel, la technologie et la fiction.

Le travail mené depuis des années par Joël Pommerat est exemplaire et son parcours, d'intelligence et d'excellence. L'auteur et metteur en scène parle du monde d'aujourd'hui et ne cesse d'expérimenter les formes théâtrales. Le *Ça ira (1) Fin de Louis* où il montrait la France révolutionnaire précédant 1791 n'était pas loin de notre débat démocratique d'aujourd'hui. Dans un style plus intime, la société futuriste qu'il esquisse ici, porteuse d'étrangeté, s'appuie sur la question de la transmission et des représentations, nous fait perdre nos repères et donne un certain vertige.

Brigitte Rémer, le 24 janvier 2020

Avec : Prescillia AmanyKouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Léna Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pélandakis, Mélanie Prézelin. Scénographie et lumière Eric Soyer – costumes et recherches visuelles Isabelle Deffin – habillage/création Tifenn Morvan, Karelle Durand, Lise Crétaux – création perruques et maquillage Julie Poulain – son François Leymarie, Philippe Perrin – création musicale Antonin Leymarie – dramaturgie Marion Boudier – renfort dramaturgie Elodie Muselle – assistante mise en scène Roxane Isnard – assistante observatrice Daniely Francisque – renfort assistant Axel Cuisin, Lucie Trotta – direction technique Emmanuel Abate – régie son Philippe Perrin, Yann Priest – régie lumière Gwendal Malard, Jean-Pierre Michel – régie plateau Pierre-Yves Le Borgne, Jean-Pierre Constanziello, Damien Ricau – habillage Elise Leliard – construction décors Ateliers de Nanterre-Amandiers – construction mobilier Thomas Ramon/Artom.

Du 9 janvier au 14 février 2020, mardi, mercredi, vendredi à 20h30, jeudi à 19h30, samedi à 18h, dimanche à 16h – Nanterre Amandiers / Centre dramatique national, 7 avenue Pablo Picasso – Nanterre. RER A, station Nanterre Préfecture et navette – tél. : 01 46 14 70 00 – www.nanterre-amandiers.com – Le spectacle a été créé le 5 novembre 2019 à La Coursive, scène nationale de La Rochelle – En tournée : 3 au 7 mars 2020, Théâtre Olympia/CDN de Tours – 13 au 20 mars 2020, Théâtre de la Cité/CDN Toulouse-Occitanie – 26 et 27 mars 2020, Espace Jean Legendre, Compiègne – 2 et 3 avril 2020, CDN Orléans – 8 au 10 avril 2020, La Comédie/scène nationale de Clermont Ferrand – 28 et 29 avril 2020, Le Phénix/scène nationale de Valenciennes – 5 et 6 mai 2020, L'Estive/scène nationale de Foix et de l'Ariège – 13 au 17 mai 2020, La Criée/Théâtre national de Marseille – 27 au 29 mai 2020, Scène nationale de Chateaufallon – 9 au 13 juin 2020 MC2/scène nationale de Grenoble. Le texte est publié aux Editions Actes Sud-papier.

À L'ÉPREUVE DES ROBOTS

“CONTES ET LÉGENDES” une création théâtrale de Joel Pommerat

9 JANVIER — 14 FÉVRIER 2020 - NANTERRE-AMANDIERS

Le titre nous dit peu sur cette création de Jöel Pommerat, si ce n'est la continuité du compagnonnage d'une partie de son oeuvre avec cette forme de récit qu'est le conte. À la suite du Petit Chaperon rouge, de Pinocchio, Cendrillon, comme le titre d'une anthologie destinée aux enfants, « Conte et Légendes » s'inscrit dans la (in)délicate saison de l'enfance.

Le motif du conte est indubitablement lié à une morale. Les protagonistes sont confrontés à des péripéties dont leur dépassement vaut leçon de vie. « Légendes » mot accolé à « Contes » nous situe dans des tentatives d'explication du monde, de sa création, par l'imaginaire. Morale, connaissance du monde, imaginaire, trois axes structurants dans lesquels Pommerat peut déployer sa vigueur créatrice pour nous parler de nos comportements, nos moeurs, notre temps. Il faut bien le dire, Pommerat se fait moraliste.

Titre généralisant, forme littéraire protectrice très balisée, un schéma narratif bien huilé, une production normalement destinée aux enfants, tout cela donne l'illusion d'une oeuvre inoffensive, rejetée dans un imaginaire merveilleux qui agirait comme plaisant divertissement et nous éloignerait du réel.

D'une part, il ne faut pas oublier qu'au moins depuis Perrault, le conte possède des lectures psychologiques et politiques qui en font un genre sérieux. D'autre part, la réalité du plateau va logiquement dans ce sens et nous ressortons plus adultes, plus lucides et donc inquiets de ce spectacle.

Cette création est toutefois marquée par le remplacement du merveilleux par une entité qui se fait de plus en plus présente parmi nous : l'intelligence artificielle. De ce fait l'aspect anticipation est présent dans le spectacle placé dans un réalisme cru et brutal, si près de nous. Dans ce cadre structurant du récit, Pommerat met en scène l'intrusion des robots dans le quotidien adolescent.

Cette immixtion sème un trouble et révèle un visage glacial de notre monde contemporain. Mais « Contes et Légendes » n'est pas une production à thèse. Pommerat nous propose un théâtre de situations où l'ambiguïté et l'incommunicabilité dominent. Aussi, ces situations interrogent plus complètement nos valeurs, nos classifications traditionnelles.

Cette présence de personnages artificiels perturbe des socles bien ancrés dans notre société et la terre tremble sous ses garants. Les fondements sont attaqués, il y a des affrontements durant tout le spectacle.

Au fond, il s'agit plus d'un théâtre d'opérations que de situations tant c'est la guerre qui domine dans les relations entre les hommes ; guerre entre humains et robots dans le champ du désir, semant un étrange sentiment de malaise car de l'autre côté, l'humain autrefois désiré révèle son ennui, ses impasses face à un monde de plus en plus confus.

Est-ce que les robots participent à cette confusion généralisée ? La réponse est plus fine et complexe. Il apparaît dans un comble d'ironie, relevant de la satire que le robot est le personnage le plus sage, avec le plus d'empathie au milieu du désordre familial, amoureux et générationnel. Et pour preuve, on lui laisse la garde d'enfants, de bébés. Il devient une icône de pop music au pouvoir quasi-thaumaturge dans la scène finale. On tombe en émoi amoureux pour lui. Camarade idéal, il peut être réinitialisé en bonne à tout faire selon les volontés.

Et l'on en vient au sujet qui traverse cette création, la domination d'un être ou un groupe sur un autre être ou un autre groupe. Soumis aux vivants, les robots ne répondent qu'aux injonctions donc produisent une satisfaction immédiate qui facilite l'empathie à leur égard. Qui facilite leur exploitation aussi pour éviter la solitude, pour faire le ménage. L'homme se sert littéralement du robot pour panser ses plaies mais cela ne suffit pas tant elles sont béantes. Au lieu de régler nos vies, cette béquille artificielle les dérègle, révèlent leur inanité et montre la nécessité d'un ailleurs,

La question de la domination que révèle le rapport vivants-robots provoque de violentes secousses dans des strates comme la famille et le genre. Tout explose soit insidieusement avec cette scène viriliste où un encadrant chasse la différence chez un garçon en l'humiliant devant une meute qu'il a façonné, soit nerveusement avec cet adolescent dont la mère a quitté le foyer et qui s'occupe de ses frères en bas âge faisant face à la situation et l'attitude d'un père absent et lâche. On atteint le pathétique quand une famille souhaite acheter un robot d'occasion pour s'occuper des tâches ménagères car la mère ne sera plus là pour officier.

En corollaire à cette société qui perd son masque et dévoile ses rapports de domination, la patrie adolescente ne se laisse plus berner : la révolte du fils qui remplace la mère, la colère face à la situation familiale au moment d'acheter un robot. Eux, nous montrent de réels sentiments, une réelle exaspération, une réelle violence dans le langage qui accrédite la thèse d'un monde où les relations se distendent car l'autre est devenue plus que proie ou ennemi. Leurs réponses peuvent nous troubler, c'est certain, mais elles expriment la violence qu'ils reçoivent et le désir-refuge de trouver un espace hors du champ de bataille.

Comme dans tout conte, les sarcasmes, l'ironie laissent la place au véritable visage d'un monde terrifiant et appelle à plus de consistance et d'humanité en montrant que l'inhumain nous le fabriquons tous les jours. A tels points que les robots seront plus humains.

Mathieu Méric

(ceci
n'est)
Pas une
critique

Contes et Légendes (Joël Pommerat / Nanterre Amandiers)

29 JANVIER 2020 *Publié dans* IDF, THÉÂTRE *Tagué* ANGÉLIQUE FLAUGÈRE, ANGELINE PELANDAKIS, ELSA BOUCHAIN, JEAN-EDOUARD BODZIAK, JOËL POMMERAT, LENA DIA, LUCIE GRUNSTEIN, LUCIE GUIEN, MARION LEVESQUE, MÉLANIE PREZELIN, NANTERRE AMANDIERS, PRESCILLIA AMANY KOUAMÉ

(de quoi ça parle en vrai)

« *Contes et Légendes est une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle. Joël Pommerat met en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. A travers une constellation d'instantanés sensibles et drôles, Contes et Légendes donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d'existence et de vérité.* » (source : [ici](#))

Crédits photos : Elizabeth Carecchio

(ceci n'est pas une critique, mais...)

L'attente était forte. Joël Pommerat est un de mes metteurs en scène préférés (une petite dizaine de ses mises en scène déjà vues) et sa dernière création « Ça ira – Fin de Louis I » date déjà de l'automne 2015. L'artiste est connu pour son perfectionnisme (il avait refusé de

présenter « Ça ira... » dans la Cour d'Honneur du Palais des Papes lors du Festival d'Avignon 2015 car il n'était pas prêt) et force est de constater (je ne sais pas pourquoi, j'aime cette expression) que tout vient à point à qui sait attendre.

« Contes et légendes » est absolument sublime.

C'est comme si on remettait nos charentaises bien confortables. On retrouve les lumières d'Eric Soyer et surtout ces changements de décors parfaits et invisibles dans le noir – même si on joue avec ce cliché du théâtre de Pommerat en bougeant les meubles pendant une fin de scène ou un fondu au noir. Même si les comédien-nes sont totalement inconnu-es, on ne peut qu'être, à nouveau, impressionné par la direction d'acteurs. Il y a un niveau de jeu exceptionnel.

La pièce (d'anticipation) est une succession, comme c'est souvent le cas chez Pommerat, de scènes qui n'ont pas forcément un lien narratif entre elles. On y voit des personnages humains, le plus souvent des adolescent-es, et des humanoïdes du même âge. Certains pensent à l'univers de la série Black Mirror, je penserais plutôt à la série scandinave Real Humans, ne serait-ce que pour la représentation de ces robots plus vrais que nature.

Difficile d'en dire plus sans déflorer un des secrets de fabrication de la pièce, mais je vous conseille néanmoins de vous placer le plus près possible de la scène (aucun danger, je vous rassure) pour apprécier le jeu des actrices et des acteurs.

J'aurais aimé être une petite souris et observer tout le travail de recherche, de répétition pour ce spectacle. La langue est vivace, le jeu est dynamique, réaliste (même si, on l'aura compris, Pommerat aime jouer avec le réel). Et surtout la pièce aborde avec brio des thèmes tel le genre, le rapport à la masculinité, les relations (assez effrayantes, tant elles me paraissent si proche de ce que l'on vit déjà) entre les enfants, entre les enfants et les adultes...

Joël Pommerat parvient encore une fois à nous surprendre, pour le meilleur. Et son « Contes et Légendes » fera partie des spectacles marquants de cette saison 19/20.

« Contes et Légendes est une fiction documentaire d'anticipation sur la construction de soi à l'adolescence et le mythe de la créature artificielle », décrit l'annonce de l'événement, sur le site internet du théâtre des Amandiers. Ce dernier accueillera en effet, du 9 au 14 janvier plusieurs représentations de cette création proposée par le metteur en scène Joël Pommerat. Celui-ci donne la parole à l'adolescence, dans un monde futuriste afin de travailler la question de la relation humaine et du rapport à l'autre.

Si pour Jean-Paul Sartre, « l'enfer, c'est les autres », Joël Pommerat, « à travers une constellation d'instant sensibles et drôles, [...] donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d'existence et de vérité », explique l'annonce. « Le point de départ de ce projet était l'enfance, détaille Joël Pommerat, sur le site internet du théâtre. Et plus précisément, l'enfance comme période de construction et de fabrication de soi. »

En attaquant ce thème dans un contexte futuriste, l'artiste questionne notre société actuelle car, si les robots sociaux n'existent pas encore, l'être humain, avec son smartphone n'a jamais été autant connecté et coupé de ses semblables. Il pose ainsi, en parlant des robots, la question suivante : « Cette identité « artificiellement humaine » serait-elle si fondamentalement différente de celle « naturellement humaine » ? ».

Pour y répondre, Joël Pommerat propose aux spectateurs des éléments sous « une forme fragmentaire et de proposer un ensemble de petits récits, où se croisent des enfants et des robots. ». Ce n'est pas la première fois que Joël Pommerat crée au sein du théâtre des Amandiers. L'artiste en est déjà à sa troisième création au sein de la scène nationale de Nanterre.

En 2015, le metteur en scène avait déjà présenté une pièce intitulée « ça ira ». Trois ans plus tard, toujours aux Amandiers, c'est lui qui a proposé une pièce dénommée « La Réunification des deux Corées ». Passionné par les contes, il a par ailleurs déjà proposé des réécritures théâtrales de Pinocchio et Cendrillon. Pour assister à cette nouvelle production du metteur en scène, il faudra déboursier entre 5 et 30 euros pour une place et la réserver directement sur le site internet du théâtre des Amandiers.

L'étoffe des Songes

Contes et légendes : profond questionnement de l'humanité

Allez-y si vous aimez :

- Les pièces engagées dans une réflexion de société
- Les créations originales

N'y allez pas si vous n'aimez pas :

- Les successions de saynètes
- Lâcher prise

Après le formidable ça ira (1) fin de Louis sur l'émergence de la démocratie, la nouvelle pièce de Joël Pommerat était très attendue. Le thème intrigue : explorer l'impact des robots humanoïdes dans la construction de la jeunesse d'aujourd'hui. **Le résultat est époustouflant, très loin des clichés et des sentiers battus. Il est question d'humanité bien sûr, mais aussi de la construction du genre et de la profonde solitude humaine. Les robots ne sont qu'un prétexte**, une projection de notre esprit et un révélateur. En effet, dans cette pièce, pas de débat sur les possibilités de la technologie, sur des sentiments éventuels des machines ou sur des risques de revanche des robots. **Le cœur du sujet est la jeunesse. Les actrices sont extraordinaires et donnent un grand moment de théâtre, salué par une salle remplie de jeunes ados debout aux saluts.**

Le noir d'Eric Soyer est une marque de fabrique des spectacles de Joël Pommerat. De cette obscurité profonde peuvent jaillir des personnages dans un espace vide qu'occupent parfois quelques chaises ou un canapé. Là se succèdent les situations où les jeunes sont le centre du débat. Le langage est cru : c'est celui de la rue quand tout lâche, cercle familial ou scolaire. **En une saynète, Joël Pommerat raconte une mini histoire qui se tient, captive et interroge.**

Comment distinguer un humain d'un robot à distance ? Que deviennent les relations entre les hommes dans un monde où les maisons sont remplies de robots accompagnateurs ? Quel lien développe-t-on avec son robot, aux fonctions certes limitées, mais qui a en mémoire

cinq années de votre vie ? Le robot accompagnateur est à la fois présent comme une évidence, une commodité, et intrigant pour ceux qui ne le connaissent pas. Quels sentiments projette-t-on sur lui ? Le **besoin de compagnie, de se sentir écouté dans son individualité et réconforté même par une machine est criant notamment dans la séquence finale**. Avec ces questions, les thèmes abordés sont vastes : l'amour, la mort, la maladie, la religion. Chaque scène est une invitation à la réflexion. La musique est aussi là qui ponctue les moments d'émotion les plus importants (le Dalida final est sublime).

La réussite du spectacle tient aussi à ses interprètes exceptionnelles : des jeunes filles qui se travestissent fréquemment en garçons. Elles ont été sélectionnées après des ateliers de recherche, et chacune avait déjà un parcours théâtral. Elles ont ensuite travaillé avec Joël Pommerat et son équipe à l'écriture de la pièce sur le plateau. Elles jouent des rôles de garçon, et la question du genre est arrivée naturellement. Quels sont les codes de la masculinité ? Cela donne notamment l'occasion d'un sketch exceptionnel, camp d'entraînement pour le développement de la virilité des hommes, hilarant.

Comme il l'avait montré dans La réunification des deux Corées, **Joël Pommerat a une capacité incroyable à saisir l'humain, à le montrer sans jugement, à représenter des situations de manière juste, en embarquant son public**. Aucune écriture théâtrale ne lui ressemble, aucune n'interroge avec autant d'efficacité son époque. Un exercice salutaire et nécessaire.

Contes et Légendes, de Joël Pommerat au Théâtre Nanterre Amandiers du 9 janvier au 14 février 2020.

Suivez l'étoffe des Songes sur Twitter, et consultez la sélection de spectacles à venir !

Publié il y a 5 weeks ago par M.A.

Contes & Légendes – Théâtre Nanterre-Amandiers

27 January 2020 Benedicte Six

Du théâtre comme il devrait toujours être !

« Contes et légendes » est à la fois poignant, surprenant et provoque une réflexion par ce jeu si dérangeant. C'est un ovni qui nous traverse, nous trouble l'esprit et nous bouleverse du même coup.

Sans trop en dévoiler, « Contes et Légendes » est une fiction d'anticipation sur l'adolescence dans un futur peuplé de robot de compagnie. De quoi faire froid dans le dos et poser une multitude de questions sur une époque pas si imaginaire. Façon « black mirror », la pièce interroge sur l'enfance dans un futur angoissant, de plus en plus injonctif et sérieux dès l'enfance ; un monde dans lequel des Greta Thunberg s'engagent et ont déjà perdu leur insouciance à 15 ans. Un monde qui ne promet pas de s'améliorer.

Un monde aussi dont Pommerat souligne les incohérences de vies trop rapides pour élever ces mêmes enfants confiés à des robots de compagnie ; enfin un monde que l'on pourrait imaginer écrit « au féminin ». Car il fallait y penser et pourtant rien de plus évident : le robot questionne le genre. L'être créée, androgyne et programmable interroge nos valeurs et notre vivre ensemble actuel dans lequel les lignes bougent pour plus de reconnaissance du féminin.

Cette pièce a provoqué chez moi un grand éblouissement par tous ces thèmes imbriqués dans des scènes d'interactions sociales et familiales dirigées à la perfection. Car non seulement les actrices âgées de 26 à 32 ans en paraissent la quinzaine mais elles jouent tour à tour les robots et de jeunes garçons adolescents à s'y méprendre jusqu'aux saluts.

En robot, la précision de leurs mouvements est glaçante et en jeunes hommes prêts à tout pour (re)devenir viril, leur prestation donne lieu à des scènes époustouflantes de colère et de chaos intérieur. Le tout contenu dans l'écran d'une mise en scène millimétrée et très visuelle, traversée par une énergie qui monte sans cesse en puissance...

La fin en apothéose (qui vous laissera un certain air dans la tête pendant quelques jours) déclenche instantanément une salve d'applaudissement. A l'heure où la plupart des spectacles n'y arrivent pas, ce spectacle propose une fin marquante. Ici tout passe trop vite et la prouesse d'acteur est grande. Joël Pommerat a réalisé un travail salubre bien qu'angoissant.

Une grande claque de début d'année : à voir absolument !

Crédit photo : Bénédicte Six

CONTES ET LEGENDES

Théâtre Nanterre-Amandiers

Date Du 09 janvier au 14 février

Une création théâtrale : de Joël Pommerat

Avec : Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis et Mélanie Prezelin

Scénographie et lumières : Éric Soyer

Recherches / Création costumes : Isabelle Deffin

Création perruques et maquillage : Julie Poulain

Son : François Leymarie et Philippe Perrin

Création musicale : Antonin Leymarie

Dramaturgie : Marion Boudier

Renfort dramaturgie : Elodie Muselle

Assistante observatrice : Daniely Francisque

Renfort assistant : Axel Cuisin et Lucia Trotta

Assistante mise en scène : Roxane Isnard

Construction décors : Ateliers de Nanterre-Amandiers

Construction mobilière : Thomas Ramon – Artom

Avec sa dernière création « contes et légendes », du 09 janvier au 14 février, au Théâtre Nanterre les amandiers, Joël Pommerat plonge les spectateurs au cœur d'une fresque futuriste de l'adolescence.

Il n'est pas question de science-fiction alertant sur les dangers de l'insertion des robots dans notre quotidien ou prônant leurs capacités supérieures. Cette création théâtrale est avant tout centrée sur l'humain. Joël Pommerat choisit la période délicate et souvent décisive de l'adolescence pour évoquer les difficultés et les enjeux de la construction de soi et pour questionner nos valeurs et nos représentations collectives. A l'heure de l'emprise grandissante des réseaux sociaux sur les adolescents et de leur recherche effrénée à se conformer toujours plus aux normes imposées, le metteur en scène interroge sur la nature même de l'être humain en perte de substance.

*

Après son dernier spectacle « Ça ira, Fin de Louis » abordant l'effervescence politique à quelques jours de Révolution française, Joël Pommerat se penche cette fois sur l'état très actuel de l'être humain en tant qu'individu social en construction. Le titre « contes et légendes » est une référence à une série de livres pour enfants avec lesquels le metteur en scène a grandi. Joël Pommerat aime se réappropriier les contes, ils lui ont déjà inspirés certaines de ces créations telles que Pinocchio, Cendrillon ou Le Petit Chaperon rouge, autant de récits de l'enfance et des découvertes du monde. Dans « Contes et légendes », les adolescents ont perdu leur naïveté enfantine, ils cherchent du sens, questionnent, se révoltent et nous délivrent des messages qu'il serait sage d'entendre. Dans un monde futuriste où les robots seraient intégrés dans notre quotidien, l'auteur utilise ces « personnes artificielles » dans un jeu habile de miroir pour s'interroger sur ce que l'humain est ou ce qu'il devrait être, sur son essence même.

*

La pièce s'ouvre sur une joute verbale entre deux garçons et une fille qu'ils soupçonnent d'être un robot ; un langage cru parfaitement maîtrisé, une dureté des propos et un humour incisif ; autant d'éléments constitutifs de l'œuvre de Joël Pommerat. Dans un décor minimaliste et neutre, quelques meubles sans couleur se croisent, un canapé, un fauteuil, une table pour accueillir une succession de tableaux humains comme si les objets devaient s'effacer pour mettre en lumière la présence des personnages. Des actrices incroyables de justesse incarnent un groupe d'adolescents de 9 à 14 ans alors qu'elles sont âgées de 26 à 32 ans ; leur maîtrise des attitudes et du phrasé rend cet exercice criant de vérité. Elles sont tout aussi impressionnantes et crédibles quand elles incarnent les robots, « personnes artificielles » ressemblant en tout point à des adolescents humains. Grâce à un travail confondant sur le maquillage et les perruques, elles parviennent à reproduire, de façon troublante, la gestuelle légèrement saccadée et le visage figé propres aux êtres artificiels. Aucun costume ou de décor futuriste n'est utilisé, Joël Pommerat plonge ces personnages dans un environnement ultra réaliste et actuel. Deux comédiens, une femme et un homme, incarnent les personnages d'adultes bien plus dépassés par le comportement de leurs enfants que par l'évolution de l'intelligence artificielle.

*

Le fait que Joël Pommerat ait choisi des femmes pour incarner des jeunes filles, mais aussi de jeunes garçons, fait écho au questionnement des personnages sur la notion de genre, à leurs réflexions sur la définition du féminin et du masculin et de leur place respective dans la société, sur le machisme, sur l'homophobie, sur la peur de l'autre de façon plus universelle. Les personnages des robots sont pleinement intégrés dans le quotidien des humains, ils s'appellent Eddy, Robbie, Steven... Ils leur ont été attribué des rôles d'aide et de soutien, ils encadrent le travail scolaire des enfants, ils effectuent des tâches ménagères. Ils se révèlent surtout être riches de qualités humaines ; avec empathie et sensibilité, ils écoutent et réconfortent là où les adultes échouent à le faire. Ils mettent en exergue la violence humaine quasi permanente dans cette pièce qui s'exerce aussi bien dans les rapports amoureux ou amicaux qu'au sein la famille ou dans le cadre scolaire. Joël Pommerat met également en lumière la violence du groupe qui écrase l'individu. L'auteur parvient à dépeindre des situations affectives ou sociales précaires et dérangementes avec une légèreté déconcertante et un humour fin et pertinent, grinçant parfois mais jamais sarcastique, touchant aussi beaucoup. Les scènes surréalistes, percutantes et drôles s'enchaînent à un rythme effréné, du robot qui danse le moon walk au boot camp contre la féminisation de la société, du robot chanteur adulé qui reprend des chansons de Dalida à la famille cherchant un robot pour remplacer une mère mourante et soutenir un père démissionnaire. A chaque fois, c'est l'Humain que l'auteur sonde et questionne ; est-il conditionné et programmé par le respect de normes sans valeur, a-t-il une attitude authentique et juste, ces sentiments sont-ils

véritables ; autant de questions que la présence des robots en tant qu'« êtres artificiels et programmés » permet de mettre en relief.

*

Joël Pommerat avait précédemment présenté sa vision des rapports amoureux avec « La Réunification des deux Corées », succession de scènes drolatiques et désespérées. En suscitant le rire et l'émotion profonde, il touche à nouveau l'âme et le cœur avec « Contes et légendes », fiction presque documentaire à portée philosophique interrogeant l'homme dans ce qu'il peut avoir de singulier et d'universel. La question n'est pas tant de définir dans quelle mesure la présence des robots modifie notre environnement mais bien plus de savoir quelle humanité ils font émerger en nous et comment celle-ci trouve à s'exprimer. Avec « Contes et légendes », Joël Pommerat nous invite à choisir quels humains nous voulons être.

Par Violaine

CONTES ET LEGENDES

Eclats adolescents

by Sspalesite | *Posted on février 15, 2020*

Quatre années sont passées depuis la création de Ça ira (1) Fin de Louis. L'attente était longue mais Joël Pommerat revient au théâtre avec une création éblouissante. Contes et Légendes est une plongée dans les eaux tumultueuses de l'adolescence où les humanoïdes les accompagnent dans leur développement, un futur si proche et réaliste qu'il en devient presque palpable. Joël Pommerat signe un spectacle si subtil et profond sur les rapports humains, qu'il parvient à nous déstabiliser en profondeur.

Contes et légendes part au quart de tour, et la fougue verbale de l'adolescence nous emporte avec elle. La violence de la langue, la maladresse des corps, l'immense sensibilité des personnalités en construction, ces adolescent.es nous emportent au cœur de ces problématiques de construction de soi, que tout le monde a pu traverser. Et la performance est bluffante. Les comédiennes, plus ou moins trentenaires, s'emparent de leurs corps, se dévoilent dans leurs voix. L'illusion est parfaite et c'est un plaisir sans nom, et bien trop rare, de se faire surprendre avec talent. Jouer des adolescent.es par des adultes est un exercice périlleux, que la direction d'acteur si particulière de Joël Pommerat a pu surmonter.

Les différents tableaux, délibérément fragmentés, tournent obsessionnellement autour de la confrontation des genres et de tous ses dérivés : machisme, sexualité, construction du genre,

homophobie, virilisme... Même dans une société largement virtuelle, où les humanoïdes prennent le rôle d'éducateur-guide-meilleur ami, les affres de la construction de soi restent sensiblement les mêmes. Par le biais de ce spectacle à la thématique légèrement futuriste, Joël Pommerat parle avec une grande subtilité des relations humaines. L'ensemble est drôle et émouvant, proposant un divertissement qui donne à réfléchir et qui saura faire venir au théâtre un large public, adolescent comme adulte.

AUTEUR.E
JOEL POMMERAT

**METTEUR.E
EN SCENE**
JOEL POMMERAT

AVEC

**PRESCILLIA AMANY KOWAME
JEAN-EDOUARD BODZIAK
ELSA BOUCHAIN
LENA DIA
ANGELIQUE FLAUGERE**

**LUCIE GRUNSTEIN
LUCIE GHIEN
MARION LEVESQUE
ANGELINE PELANDAKIS
MELANIE PREZELIN**

C'EST LOIN ?
NANTERRE-AMANDIERS
7 AVENUE PABLO-PICASSO
92022 NANTERRE

C'EST QUAND ?
DU 9 JANVIER
AU
16 FEVRIER

**CA DURE
LONGTEMPS ?**
1H50

PRESSE ÉTRANGÈRE

The New York Times

THEATER REVIEW

A Hallowed French Company Takes on 'Angels in America'

And elsewhere in Paris, smaller theaters take more radical cues from the L.G.B.T.Q. world.

By Laura Cappelle

Feb. 6, 2020

PARIS — Can you admire a stage production if its director's choices hardly register? In France, where directorial vision is generally considered the driving force in theater, it's a conundrum.

"Tales and Legends" at the Théâtre de Nanterre-Amandiers. Elizabeth Carechio

While the treatment of Kushner's "gay fantasia" remains fairly conventional, other French directors are taking more radical cues from the L.G.B.T.Q. world. Two productions currently playing in Paris — Johanny Bert's "Hen" and Joël Pommerat's "Tales and Legends" ("Contes et légendes") — take gender fluidity as a starting point to bring unsettling creatures to the stage: a shape-shifting puppet, and humanoids that may be just a little too friendly.

The acclaimed Pommerat, who returns to theater for the first time since his runaway 2015 hit, “Ça ira (1) Fin de Louis” (which translates roughly as “It Will Be Fine (1) End of Louis”) can’t be accused of lacking a directorial stamp. The shadowy aesthetic and self-contained vignettes of “[Tales and Legends](#),” which had its premiere at the Théâtre de Nanterre-Amandiers, are unmistakably his, yet he also explores intriguing new ground. In the production’s world, children grow up alongside robots who act as their companions and learning aids.

The result is futuristic and eerily intimate. Teenagers become highly attached to these “artificial people” and can’t let them go when adulthood nears. Flickers of emotion pass across the humanoids’ faces. And Pommerat adds another layer of illusion to these stories through the casting, since nearly all of the roles — humans and robots, adults and children — are played by adult women.

Their transformation into boys is especially impressive, and allows “Tales and Legends” to take on the social roots of male violence with sensitivity.

In one scene, a teacher tries to “reprogram” a group of teenagers into warriors by goading them to be bolder and angrier. Yet the audience knows he’s addressing female actors, fostering critical distance. Much like the robots, who can turn male or female at the flick of a switch, the episode shows gender stereotypes for the performance they are.

Angels in America. Directed by Arnaud Desplechin. Comédie-Française, through March 27.

Contes et légendes. Directed by Joël Pommerat. Nanterre-Amandiers, through Feb. 16.

Hen. Directed by Johanny Bert. Le Mouffetard — Théâtre des arts de la marionnette, through Feb. 8.

Paris Theater Reviews

From *Times* critic Laura Cappelle.

<https://www.eberhard-spreng.com/theater/kritiken/joel-pommerat-und-zwei-weitere-neue-arbeiten-in-paris/>

PROGRAMM: VOR- UND RÜCKSCHAU Dienstag, 14.01.2020

17:35 Uhr

Kultur heute

Berichte, Meinungen, Rezensionen
„Klimahysterie“ – Schriftstellerin Juli Zeh zum
„Unwort des Jahres“

Gegen die Rentenreform – Mitarbeiter der
Pariser Oper streiken

Die Familie als Keimzelle der Gewalt – Premieren
in Paris

Mit Stahl und Stein zum neuen Design – Gruppe
Pentagon in Kölner Ausstellung

Am Mikrophon: Jörg Biesler

Theater in Paris

Sie küsstet und sie schlugen sich

von Eberhard Spreng

Die Familie als Keimzelle der Gewalt in der Gesellschaft: Drei neue Arbeiten in Paris behandeln die Thematik. Als Meisterwerk sticht dabei Joël Pommerats neue Arbeit „Contes et Légendes“ über Jugend, Persönlichkeitsentwicklung und künstliche Intelligenz heraus.

Deutschlandfunk, Kultur Heute – 14.01.2020 → [Beitrag hören](#)

„Contes et Légendes“ (Foto: Elizabeth Carecchio)

Wer aber erfahren will, über welche Mechanismen die Familie die Grundlagen legt für alle Formen der Gewalt in der Gesellschaft, der erfährt in der hervorragenden neuen Arbeit des Autors und Regisseurs Joël Pommerat einige fein herausgearbeitete Motive. In „Contes et Légendes“ werden in einer nahen Zukunft die Jugendlichen in ihrer Entwicklung von menschenähnlichen Robotern begleitet, die ihre schulischen Erfolge verbessern sollen, die immer abwesenden Eltern ersetzen, zu künstlichen Freunden werden. Klug sind die Artefakte hier als etwas gutmütig und leicht begriffsstutzig angelegt, so dass sich ihnen nicht alle Nuancen der menschlichen Kommunikation erschließen. So mischt sich auch die Verlockung der Manipulation und Beherrschung in das Spiel der Jugendlichen mit den Artefakten. War Nietzsches „Wir kennen uns nicht“ Leitmotiv für die Gewaltspirale der Familie am Odéon, so wird hier in einer losen Szenenfolge mit präzise angelegten Beziehungsstudien die Sphäre zwischen Persönlichkeitsentwicklung, Liebe und Macht ausgelotet. Mit ein paar Möbeln, spärlichsten Dekorelementen, einem hypergenauen Spiel. Wann ist ein Gefühl wahr? Was ist authentisch? Pommerat hat sowohl die Jungen, die Mädchen als auch die gemütlich lächelnden Roboter mit jungen Schauspielerinnen besetzt. Und die jungen Frauen spielen die Jugendlichen beiderlei Geschlechts perfekt. Genderperformance, Körperbilder und Bewegungsmuster als Studienobjekte in subtilsten Nuancen. Pommerats Realismus ist

perfekte Beherrschung szenischer Mittel und zugleich suggestiv berausender Theaterschamanismus.

„Ferme ta gueule ! – Comment tu me parles, t’as une bite, toi ? Tu me manque trop de respect. Mais, je vais te défoncer ta gueule, je te jure. – Je te crache dessus, je te noie... – Mais comment tu me parle, ici, je crève tout le monde.“ Die einleitende Szene ist ein Meisterwerk an sich, weil der hastige, aggressive und provozierende Jugendslang der Vorstädte präzise herausgearbeitet ist. Hier erschließt das Theater ein ansonsten völlig unzugängliches Sprachuniversum. Pommerat kann sogar in Klischeebereichen, in die sich sonst kein Theater mehr hineinwagen kann, ohne lächerlich zu werden, anthropologische Erkenntnisse hervorzaubern: Das Rätsel Mensch ist nirgends spannender zu erkunden, als auf dieser Bühne. Wer sich noch für Menschentheater interessiert, wer vom Theater noch etwas anders erwartet, als diskursiv aufgehübschte Politbotschaften, der muss nach Paris fahren und sich „Contes et Légendes“ anschauen.

DOPPIOZERO

“Questo non è un ragazzo” : racconti e leggende

Attilio Scarpellini

Parigi. Una cascata di oscenità, snocciolate a una velocità sorprendente, investe lo spettatore all'inizio di *Contes et Légendes* di Joël Pommerat, in scena al Théâtre des Amandiers di Nanterre, una delle più celebri sale di cintura parigine, e a spiazzarlo è che siano lanciate da un ragazzino alto poco più di un metro e quaranta all'indirizzo di una ragazza che fisicamente è già una donna e con una serietà quasi liturgica, che non ha nulla di caricaturale: è il calco di un gergo che nelle *banlieue* è una specie di lingua madre, dove la veemenza del ritmo si accorda perfettamente alla rabbiosa violenza dei contenuti; spalleggiato da un coetaneo di origini africane, nella tipica veste del gregario esitante, il baby teppista assalta la sua preda – che lo fronteggia con inedita fermezza e poche ironiche parole che scatenano il riso nel pubblico – perché vorrebbe toccarle i seni. E già qui, nel crudo realismo di un dialogo che sembra estratto di peso da una scena di strada e affidato a una gesticolazione da rap suburbano, si insinua una parola incongrua che, senza spostarla dal suo territorio linguistico, fa levitare la situazione in quella sospensione fantastica, al limite della stravaganza, per cui le frammentarie *pièces* del drammaturgo regista francese sono famose: dopo essere stato respinto, il ragazzino ordina al suo timido amico di toccare i seni della ragazza per assicurarsi che siano veri e non quelli di un “fottutissimo robot”.

Joël Pommerat è uno di quegli artisti per cui il metodo è (come voleva Dumezil), la strada dopo che la si è percorsa, e il processo ha sempre la meglio sul progetto: all'inizio *Contes et Légendes* doveva essere una riflessione sull'infanzia come momento chiave nella costruzione di sé, e alla fine lo è ancora ma, nel frattempo, è stata visitata dalla suggestione di una società futuristica in cui le persone artificiali, i *real humans* che viaggiano dal romanzo al cinema, e da una serie televisiva all'altra, sono diventati i supplementi d'anima di una catastrofe affettiva che attraversa la vita familiare e le relazioni sentimentali. E così accanto a un mutevole popolo di ragazzini e ragazzine in età puberale, sul palcoscenico degli Amandiers cominciano a comparire, già dal secondo quadro, dei bambini umanoidi con i capelli giallo paglierino, servizievoli e programmati per essere i garanti di un equilibrio domestico che gli adulti non

riescono più a governare – figure deboli e sacrificali, dotate di quell'aura distaccata che hanno i cloni nei romanzi di Houellebecq, ma il cui sorriso inespressivo si incrina sempre più spesso in una smorfia di compassato umorismo e, soprattutto, in quella perturbante tenerezza che prima o poi finiscono per l'assumere tutti gli esseri, dalla marionetta al robot, passando per l'automa, prodotti per sostituire o surrogare l'umano sulla base di una sua imitazione tecnologica. Tanto più commoventi, quando si è pienamente consapevoli che, sotto la maschera e la meccanicità del gesto, appreso con una maestria che inquieta per la sua capacità di rimandare a mille film senza citarne veramente nessuno, continua a nascondersi, come nell'automa giocatore di scacchi del racconto di Poe, una persona, cioè un attore.

Su una scena che è una cangiante frontiera tra la luce e l'ombra, i robot siedono sul divano di un salotto accanto ai loro protetti, defilati come angeli custodi ma pronti a cingere loro le spalle con un raro, e perciò lancinante, gesto di consolazione, chini su un tavolo li aiutano a riempire di colore gli spazi bianchi di un disegno, incapaci di rifiuto, obbedienti come schiavi – come Aristotele sognava le macchine: schiavi ideali – e benevolenti come lari domestici. Pommerat sembra aver sviluppato fino alle estreme conseguenze la convinzione di Marshall McLuhan secondo cui ogni tecnologia comporta un'automutilazione. Ha immerso la sua robotica nell'universo emotivo dei social, i suoi androidi fanno veramente ciò che un'umanità nevrotizzata dalla propria crisi di identità non è più in grado di fare, si sporcano le mani nei servizi di casa rimpiazzando madri morenti, e padri di famiglia il cui principale problema davanti alla scomparsa della moglie è che non sanno – tanto per cambiare – dove mettere le mani; restano accanto a chi soffre fino alla fine o fino a un inaspettato risveglio, come nel caso di un bambino che crede di essere sfuggito al cancro grazie alla costante presenza accanto a lui di una star artificiale della musica pop.

E d'altronde è proprio nell'ambivalenza del corpo robotico che si specchia l'altra distopia che attraversa i rapidi quadri di *Contes et Légendes*, quella di una guerra tra i sessi che si ripercuote più devastante che mai nel teatro miniaturizzato di un'infanzia molto più attuale che virtuale: nel mondo del futuro, un maschio adulto indottrina un gruppo di ragazzini sulle regole di uno sfilacciato dominio maschile che si insegna come un'ideologia, un catechismo o, per altri versi, una disciplina sportiva. Ma anche in questo caso, sulla scena del drammaturgo-regista francese, quel che si mostra della miseria, e della superstiziosa violenza, del naufragio patriarcale è più ampio di ciò che si dimostra; nella parola sospesa di una drammaturgia che ha stretto un patto di inseparabilità con i corpi che la interpretano – e che ha sempre ammesso di cercare il reale e non la verità – anche il giudizio e il discorso finiscono sospesi.

Come gli spettatori sono destinati a scoprire alla fine dello spettacolo, quando gli attori escono dalla velatura leggendaria che li ha costantemente avvolti per entrare nella piena luce della ribalta, il genere secondo Pommerat è più radicalmente performativo di quanto non sia nei concetti di Judith Butler: non solo i robot sono attori, ma fatta eccezione per Jean-Edouard Bodziak (che ha interpretato tutti i padri), gli altri nove, straordinari attori della compagnia di *Contes et Légendes* sono tutte attrici e neanche così giovani come le loro maschere adolescenti lasciavano supporre (Priscilla Amany Kouamé, Elena Bauchain, Lena Dia, Angèlique Flaugère, Lucia Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin, hanno tra i venticinque e i trentacinque anni).

Con un applauso scrosciante i quattrocento spettatori riuniti nella sala di Nanterre-Amandiers sembrano ridestarsi da un sogno di cui avevano dimenticato che non era il loro, e uno dopo l'altro si alzano in piedi per salutare il ritorno di uno stato d'animo che a teatro è sempre meno scontato: lo stupore. Stupore per un dispositivo scenico dove niente può essere separato, l'illusione dall'organicità, la parola dal corpo, l'autore dagli interpreti. In un teatro e in un'arte in generale che appaiono sempre più minacciati dal ritorno in forze del contenuto – e da un realismo politico che sta ormai diventando musica a programma: qualcosa di buono l'ha scritta al proposito Olivier Neveux in *Contre le théâtre politique* – Joël Pommerat è uno dei pochi artisti che, nel suo isolamento, continua a concentrarsi sull'unicità del *come* un testo viene portato sulla scena, cioè sul lavoro della forma (cosa che per altro non gli ha impedito, quattro anni fa, di convocare una folla di attori sui palcoscenici di vari teatri sparsi per la Francia per ridar vita con *Ça ira. Fin de Louis* al dibattito della Convenzione che decretò la morte di Luigi XVI) Si proponeva di rompere la macchina della recitazione, compito particolarmente arduo in un teatro come quello francese che, a dispetto di Artaud e di Lecoq, non ha mai veramente dismesso l'aulico ronzio dell'alessandrino, beh lo ha fatto, accogliendo in quello squarcio ciò che più gli interessava: l'essere degli attori che dei suoi poemi scenici non sono i tramiti ma, per così dire, i versi. L'ha messo, nero su bianco, in un

suo breve scritto, *Théâtres en Présence* : “Le parole sono qui per far esistere questi esseri e questi corpi. Ciò che sono sulla scena è più grande di quel che dicono”. I testi teorici dei teatranti agiscono spesso come compensazione virtuale di cadute pratiche, sono irti di buone intenzioni e di promesse mancate. *Contes et Légendes* è una promessa mantenuta. Joël Pommerat fa quel che dice e dice quel che fa.

Contes et Légendes di Joël Pommerat si chiude il 16 febbraio a Nanterre-Amandiers

Testi citati: Olivier Neveux, *Contre le théâtre politique*, La Fabrique éditions

Joël Pommerat, *Théâtres en présence*, Actes Sud.

THERESA BENÉR

Contes et légendes – av Joël Pommerat, Nanterre-Amandiers

Par Theresa Benér

I en av det nya årets mest svindlande och välspelade franska teateruppsättningar ställs den existentiella frågan vad som gör en människa till människa och därmed skiljer henne från exempelvis en robot. Scenauteuren Joël Pommerat, som i flera verk har belyst det välsmorda, prestationsinriktade och konsumistiska samhällets stegvisa mekanisering av individen, går här längre och studerar vad som händer när robotar blir allt mer mänskliga, det vill säga självständiga i sitt beteende.

Uppsättningen *Contes et légendes* spelas just nu på Amandiers i Nanterre, i Paris västra utkant. Ensemblen i Compagnie Louis Brouillard består av helt unga kvinnliga skådespelare som spelar tonårspojkar och flickor samt – sällskapsrobotar.

I Pommerats sköna nya värld har det nämligen blivit utbrett att ha en robotiserad hemhjälp, en artificiellt framställd figur som kan hjälpa till med läxor, städa, hålla reda på tider för familjens olika engagemang. Och som kan sjunga, ge en kram eller ett tröstande ord, när det behövs.

Det speciella med husrobotarna i denna naturalistiska sceniska framställning är att de erbjuder en okomplicerad närvaro. De är aldrig arga eller beräknande, deras sensorer är skapta så att de så följsamt som möjligt ska agera utifrån sina ägares/familjers behov. Även om deras intellektuella och fysiska rörlighet kan vara styltig och begränsad ger de ett slags bekräftelse och spegling av människorna.

I en rad scener testar Pommerat vad detta i praktiken innebär. Han sätter dessa artificiella aktörer i relation till de biologiska människorna i deras brytningstid mellan barn och vuxen, där de konstruerar sin identitet. Vad är det egentligen som programmerar mig till kvinna eller man, vad är det egentligen som gör humanoiden till maskin snarare än till människa?

De sitter där, ordinärt påklädda och heter Robbie eller Steven – och gestaltas fenomenalt av skådespelarna, så där lite skevt, som människor fast ändå inte. En flicka söker sig gärna till Stevens sällskap, i brist på föräldranärvaro. En svårt sjuk pojke har förälskat sig i den oerhört populära robotartisten Eddie. Det blir en episod som framhåller den obefintliga skillnaden mellan en idolkult som barnen skapat kring Eddie och de projiceringar av kärlek som riktas mot vanliga artister.

Pommerats och ensemblens finstämda spel visar att vi skapar levande gestalter med de känslor vi överför på dem.

En central scen i *Contes et légendes* skildrar en familj som kommer hem till en kille som utannonserat sin sällsapsrobot Robbie. Hustrun i köparfamiljen har fått cancer och vill försäkra sig om att hennes man och två barn blir omhändertagna efter hennes död. De behöver någon som kan sköta hemmet, men som inte blir en rivaliserande, verklig person.

Killen som säljer berättar glatt att det finns både servicejournal och manual, som om det vore en bil. Att roboten är socialiserad och interaktiv, väl inkörd i familjeliv. Men när köparna nu skulle vilja att han nollställer Robbie uppstår en känslig situation. Att avprogrammera Robbie vore ju som att slå ihjäl hen.

Scenerna i *Contes et légendes* lyfter fram en mängd liknande situationer, där människor tvingas ta ställning till hur de vill forma sina konstgjorda medvarelser. Och hur de konstruerar sina egna identiteter.

Tematiken passar perfekt till Joël Pommerats hyperrealistiska scenspråk, med lätt förhöjda uttryck som alltid framhäver individens diffusa främlingskap inför samtiden. Föreställningen är dessutom mycket rolig: vi skrattar kanske åt vårt tafatta sätt att redan befinna oss långt inne i ett beroende av artificiell intelligens, utan att riktigt förstå konsekvenserna av det.

Contes et légendes

Text, regi: Joël Pommerat med ensemblen

Scenografi, ljus: Eric Soyer

Medverkande: Prescillia Amany Kouamé, Jean-Edouard Bodziak, Elsa Bouchain, Lena Dia, Angélique Flaugère, Lucie Grunstein, Lucie Guien, Marion Levesque, Angeline Pelandakis, Mélanie Prezelin

Compagnie Louis Brouillard

Nanterre-Amandiers, t o m 16/2, därefter turné i Frankrike. På Bouffes du Nord i Paris i september 2020.

Foton: Contes et légendes, Nanterre-Amandiers, Elizabeth Carecchio

Publicerad 7/2 2020, exklusivt på theresabener.se.