

THEATRE - NANTERRE CREATION

Philippe Quesne

LA NUIT DES TAUPES
(WELCOME TO CAVELAND!)

06 - 28.05.2016

BRUSSEL / BRUXELLES / BRUSSELS

KUNSTENFESTIVALDESARTS

KAMI
THEATER

With *Yvan Clédat, Jean-Charles Dumay, Léo Gobin, Erwan Ha Kyoon Larcher, Sébastien Jacobs, Thomas Suire, Gaëtan Vourc'h*

Costumes *Corine Petitpierre*

Assisted by *Anne Tesson*

Dramaturgical collaboration *Léo Gobin, Lancelot*

Hamelin, Ismael Jude, Smaranda Olcese

Artistic & technical collaboration *Marc Chevillon, Yvan*

Clédat, Élodie Dauquet, Abigail Fowler, Thomas Laigle

Technical team creation Nanterre-Amandiers *Patrick Bonnereau,*

Joachim Fossat, Alain Gravier, Pauline Jakobiak, Jean-Christophe

Soussi

Set construction ateliers Nanterre-Amandiers *Michel Arnould,*

Philippe Binard, Alix Boillot, Jérôme Chrétien, Jean-Pierre Druelle,

Fanny Gautreau, Marie Maresca, Myrtille Pichon, Olivier Remy,

Claude Sangiorgi

Interns scenography & set *Chloé Chabaud, Juliette Seigneur,*

Amélie Wellan

Seamstress *Karelle Durand & Lydie Lalaux*

Technicians Kunstenfestivaldesarts *Hussein Atshan, Leila*

Boukhalfa, Tom Bruwier, Julien Vernay

Kaaitheater

6/05 – 20:30

7/05 – 20:30

8/05 – 15:00

9/05 – 20:30

FR > NL

1h 45min

Meet the artists after the performance on 7/05

Presentation Kunstenfestivaldesarts, Kaaitheater

Production Nanterre-Amandiers - centre dramatique national

With the support of Fondation d'entreprise Hermès in the framework of the New Settings programme

Co-production Kunstenfestivaldesarts, steirischer herbat festival (Graz),

Théâtre Vidy-Lausanne, La Filature - Scène nationale (Mulhouse), Künstlerhaus

Mousonturm (Frankfurt), Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine,

Kaaitheater (Brussels), Le Parvis Centre d'art (Tarbes)

In collaboration with Groupe de recherche Behavioral Objects (coordination Samuel Bianchini), l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris - Malaquais AAP (Art, Architecture, Politique) Atelier Jordi Colomer "Welcome to Caveland ???"

Performance in Brussels supported by Institut français & Ambassade de France en Belgique, in the framework of EXTRA

This project is co-produced by NXTSTP, with the support of the Culture Programme of the European Union

www.nanterre-amandiers.com

WELCOME TO CAVELAND!

Voor Philippe Quesne is het toneel de plaats waar een nieuwe wereld kan worden uitgedacht. Het werk van deze Franse theatermaker, opgeleid in de beeldende kunsten en de scenografie, trekt al vele jaren de aandacht. De theatrale ruimte, levensloze voorwerpen, klank, licht en sfeer spelen er een essentiële rol. De personages van Quesne laten de toeschouwer binnentreden in een ongebonden tijdservaring, in een vertelling vol gaten die ruimte laat voor afwachtende stilte en dralende besluiteloosheid.

Dit soort van organische visie op de podiumkunsten lijkt op het eerste gezicht weinig spectaculair. Ze dringt zich niet aan de toeschouwer op, maar laat hem rondstruinen in een tijdsruimte die vorm krijgt doorheen de microficties die zich op het podium afspelen. Haast ongemerkt gaat hij de werkelijkheid op een verkwikkende manier herbeleven, dromerig maar tegelijk ook lucide.

Het Kunstenfestivaldesarts is overtuigd van het grote potentieel van Quesnes bijzondere manier van werken en vertrouwt de kunstenaar een project toe dat zijn sporen zal achterlaten. In mei 2016 gaat *Welcome to Caveland!* in Brussel in wereldpremière. En waar kan het project meer weerklink vinden dan op het Kunstenfestivaldesarts, een festival van de hedendaagse creatie? Het gaat immers niet alleen om een nieuwe voorstelling, maar ook om een onderzoeksproject naar nieuwe manieren om kunst te maken en te delen. De creatie zal in twee fasen verlopen: naast een voorstelling werkt Philippe Quesne ook een programma uit dat gericht is op kunstenaars en denkers van diverse pluimage, die in de ruimte zullen 'wonen' en er dieper graven naar ideeën die tijdens de voorstelling naar boven gekomen zijn.

Het vertrekpunt is dus een theatervoorstelling die door Philippe Quesne wordt ontwikkeld voor de bühne. *La nuit des taupes*, het eerste luik van het project *Welcome to Caveland!*, is een fictief verhaal waar menselijke, minerale en dierlijke elementen samenkomen in een neerwaartse tocht naar de onderwereld. In deze fabelvoorstelling staat het ondergrondse voor een poging tot bescherming maar ook tot verzet. In een groot hol onder de aarde is het mogelijk om afstand te nemen van de buitenwereld en een doorgang te graven naar de ware aard der dingen.

De voorstelling *La nuit des taupes* wordt voor het eerst gespeeld op het Kunstenfestivaldesarts en gaat daarna over in een tweede deel, dat als het ware een hybride aangroei is van de toneelcreatie. In een ruimte

die door Quesne wordt ontworpen en die verwijst naar het decor van de voorstelling, ontvouwt zich een tien dagen durend programma met de meest diverse voorstellingen van allerhande kunstenaars en denkers. *Caveland* wordt een laboratorium, een grot waar diverse ideeën en ervaringen worden opgediept en verwerkt.

Samen met het festival stuurt Philippe Quesne een oproep de wereld in. De 'grot' wordt opengesteld voor muzikale, filmische of verhalende interventies: een salon, een toonmoment, leesclubs, concerten, een filmvertoning... Al die opeenvolgende avondactiviteiten leiden het publiek doorheen een parcours van ervaringen, ideeën en intuïties, die stuk voor stuk zijn ingegeven door de fysieke en mentale ruimte van de grot. Wat de interventies met elkaar verbindt, is hun lichte, geïmproviseerde toon en hun hybride flexibiliteit. Ze worden gemaakt voor een vergankelijke context, voor een ruimte die geen podium, geen collegezaal of galerie is. Ze ontluiken op een avond om onmiddellijk weer te verdwijnen, maar samen vormen al die opeenvolgende interventielagen een groter geheel. *Caveland* is een ondergronds onderzoekscentrum voor creatieve ideeën.

Het project is opgevat als een reizend circus, dat na zijn eerste standplaats in Brussel nog een heleboel steden zal aandoen. Elke lokale partner die *Caveland* in zijn programma opneemt, laat het hele circus weer van voren af aan beginnen. Nieuwe vormen worden er de wereld in geholpen, waarvan er sommige later misschien opnieuw zullen opduiken. Concepten worden uitgediept. Sporen worden achtergelaten, elke keer weer.

Dit project is een experiment, en dat maakt het zo waardevol. *Welcome to Caveland!* roept een ondergrondse ruimte op die broos en ontvankelijk is, een ruimte met grenzeloze diepten en uitgestrekte gangen, waar nieuwsoortige menselijke ontmoetingen uitgetest kunnen worden. *Welcome to Caveland ...* tijdens het Kunstenfestivaldesarts in mei 2016!

*Christophe Slagmuylder,
april 2016*

GESPREK MET PHILIPPE QUESNE

La Welcome to Caveland! een vervolg op Swamp Club?

Zoals wel vaker in mijn werk het geval is, komt dit nieuwe project voort uit het slot van mijn vorige voorstelling. *Swamp Club* ging over een bedreigd kunstencentrum. Het stuk eindigt met de evacuatie van de acteurs, die in een tunnel verdwijnen om onder de grond een schuilplaats te zoeken. Hun gids is een reusachtige mol... Ik had zin om een vervolg te breien aan dat avontuur in de grot. Door de spelers te laten onderduiken in de aarde ontvouwt er zich een waaier aan interessante thema's over de onderwereld, van Plato tot Bin Laden over de vele beroemde plekken in literatuur en films. Ik wil de allegorie van de grot analyseren, de concepten die ze bij ons oproept: toevluchtsoord, eerste nederzetting, schuilplaats, atoomschuilkelder, maar ook theater - want het theater is niet minder dan de kunst van de grot. Toen onze planeet in de jaren vijftig onder de nucleaire dreiging gebukt ging, leerde men mensen aan de hand van een zelfbouw pakket schuilkeldertjes te bouwen. Ik wil begrijpen hoe het voelt om je te beschermen tegen een wereld die zich boven je bevindt en niet onder je. Wat geheel nieuw voor me is, is dat ik het stuk schrijf voor een groep mollen... Het is te zeggen, voor acteurs die als mol verkleed zijn.

Mythen en parabels vormen vaak het vertrekpunt van je voorstellingen. Ze spelen een belangrijke rol in de loop van het creatieproces. Wat vind je zo inspirerend aan Plato's allegorie van de grot?

Ik vertrek niet zozeer van een mythe dan wel van een intuïtie die een bepaalde plek me ingeeft. In *La mélancolie des dragons* stelde de sneeuw me in staat het fabelachtige uit te drukken. Het moeras in *Swamp Club* vormde een mooie metafoor voor een bedreigde plek, die in het niets kon wegzinken. De grot is dan weer een dromerige plek waar plaats is voor het fantastische en die me doet nadenken over de sombere, mysterieuze kanten van de mens, die soms zo ver gaan dat hij in een hol kruipt. Wat me zo interesseert in Plato's allegorie van de grot, is dat ze me doet nadenken over de rol van de kunstenaar. Wat is kennis? Kunnen we vertrouwen hebben in de mensen en hun vermogen om de wereld te zien? Worden ze niet gemanipuleerd? En waarop doelt die manipulatie? Op macht of op een ontwaken van het bewustzijn? Ook op scenografisch vlak is de mythe van de grot enorm boeiend. Al snel dacht ik voor het decor aan de doorsnede van een molshoop. Zo kon ik de situatie van de Grot oproepen met het vuur, de schaduwen en de gevangenen.

De grot verwijst naar onze diepste aard: we keren terug naar waar we vandaan komen, maar dan wel om vooruit te lopen op wat komen gaat en het einde der tijden op te roepen.

Dat is waar. In literatuur en sciencefictionfilms moet je de meest futuristische uitvindingen onder de grond zoeken. Al gravend stoten we op grotten die de stille getuigen zijn van het verleden. In de ondergrond komen historisch verleden en nucleair afval met elkaar in aanraking. De menselijke cyclus heeft iets fascinerends en tegelijk verschrikkelijks. Ik beeld me graag in dat de grotten van Lascaux beschilderd werden na afloop van een groot feest. Niets wijst erop dat ze het werk zijn van een serene schilder. Misschien hing er toen al een catastrofe in de lucht en wilde hij een menselijk spoor achterlaten voor wie na hem zou komen. Misschien wilde hij zijn kennis doorgeven aan anderen, vanuit het bewustzijn van zijn tijdelijke aanwezigheid op aarde. Dat vertrekpunt zou ik graag op het publiek overbrengen. Maar daarnaast voel ik ook de drang om vorm te geven aan een soort spectaculair attractiepark, waar de toeschouwers onthaald worden op een gezellig en utopisch samenzijn van een kleine gemeenschap reuzenmollen...

Loopt er een rode draad door de voorstelling?

In *Swamp Club* sneed ik voor het eerst het thema aan van de rebellerende kunstenaar die het verband probeert te begrijpen tussen refugium, residentie en rebellie. Voor *Welcome to Caveland!* ging ik op zoek naar een meer fantastische, dierlijke beeldtaal. Vandaar de idee om de sporen van de mol te blijven volgen, het dier dat in *Swamp Club* als een soort gids fungeerde. Net zoals in mijn andere voorstellingen wil ik de toeschouwers in de fictie onderdompelen, maar hun tegelijk ook tonen dat ze de manier waarop dingen worden gecreëerd niet zomaar hoeven te ondergaan. Ik droom van een scène die de vorm van een fabel aanneemt, met een hele kolonie mollen, een wonderlijk bestiarium waar je gemaskerde personages ziet naast marionetten en bewegende objecten, dat alles in het decor van een kunstmatige grot.

De mol wordt vaak als een schadelijk dier gezien. Hij graaft tunnels die de grond ondermijnen...

Het woord schadelijk is erg interessant. Om te kunnen voortbestaan moet het dier nieuwe territoria veroveren en naar nieuwe werelden op zoek gaan. De mol is een kunstzinnig, kwetsbaar dier. Wat hij opgraft creëert kleine monumentjes van opgeworpen aarde. In mijn vorige voorstellingen liet ik wezens optreden die beseften wat er op deze planeet spaak loopt. Maar omdat ze toch op zoek gingen naar een plekje voor zichzelf, probeerden ze zich artistieke utopieën eigen te maken en theatrale 'ecosystemen' te ontwerpen.

Welcome to Caveland! kan op twee manieren bekeken worden: als een afgewerkte voorstelling of als een installatie die ruimte laat voor gastkunstenaars.

Momenteel overwegen we samen met de curatoren van de festivals en theaterzalen die het project programmeren, of het mogelijk is om *Welcome to Caveland!* op te vatten als een grote installatie die, voor of na de voorstelling, door andere artiesten aangevuld kan worden. Het idee is om in het installatieluk van het project een kleine wereld van ondergronden te programmeren, met lezingen, concerten, films of performances. Al in mijn eerste werk, *La démangeaison des ailes*, stelde ik de plek en de vorm van mijn voorstelling open voor anderen. De thematiek van de vlucht vertakte zich en liet veel denksporen open. Men kon zich het onderwerp op heel verschillende manieren eigen maken, als een filosoof maar evengoed als een punker. Die uiteenlopende visies bracht ik samen in een decor dat al enigszins als een schuiloord opgevat was. In *Welcome to Caveland!* drijf ik die manier van werken tot het uiterste door, zonder dat ik daarbij vergeet me de vraag te stellen wat een goede voorstelling is. *Welcome to Caveland!* is een project dat openstaat voor gastkunstenaars en voor impulsen uit de buitenwereld. Het is een ware microkosmos.

Welke taal zal er in de grot gesproken worden? Ik beeld me in dat de bewoners een eigen taaltje ontwikkelen of misschien zelfs terugkeren naar gegrom en betekenisloze klanken...

Ik werk opnieuw met de ploeg die mijn projecten al bijna twaalf jaar trouw begeleidt, en ook met enkele nieuwe muzikanten. We zullen samen de plaats van de taal bepalen, of haar laten verdwijnen. Een vertelling kan immers perfect aan de hand van visuele elementen aangebracht worden, er zijn niet altijd woorden voor nodig. Misschien zullen er in de eerste scène slechts geluiden en gegrom te horen zijn. In *Swamp Club* merkte ik al dat de toeschouwers zich allerlei zaken over de mol inbeeldden en het gevoel hadden dat het dier gevaar liep, ook al zei het geen woord. Misschien hadden ze dat gevaar wel gedroomd? Of misschien had de acteur het gewoon te warm in zijn kostuum? Aangezien er geen verklaring gegeven werd, begonnen de toeschouwers hypotheses te formuleren. Ook in mijn nieuwe voorstelling wil ik, meer dan ooit, dromen verbinden met een ontwakend bewustzijn.

*Interview door Marion Siéfert,
april 2015*

BIO

Na een opleiding in de beeldende kunsten te hebben gevolgd en een jaar of tien te hebben gewerkt als scenograaf voor theaters en musea, richt **Philippe Quesne** (1970) in 2003 Vivarium Studio op. In dat gezelschap brengt hij acteurs, beeldende kunstenaars en musici bij elkaar. Hij creëert en regisseert voorstellingen vanuit een hedendaags dramaturgisch vertrekpunt: installaties die ook werkatelier zijn, een soort van vivaria waar de menselijke microkosmos bestudeerd wordt. Daarop maakt Philippe Quesne achtereenvolgens de voorstellingen *La déman-gaison des ailes* (2004), *Des expériences* (2004), *D'après nature* (2006), *L'effet de Serge* (2007), *La mélancolie des dragons* (2008), *Big Bang* (2010) en *Swamp Club* (2012). Met elk van die voorstellingen maakt hij een internationale tournee. Stuk voor stuk zijn het coproductions met buitenlandse partners. In 2011 creëert Philippe Quesne *Pièce pour la technique du Schauspiel de Hanovre* voor de permanente technische ploeg van dat theater. In 2012 is hij te gast in het Pavillon van het Palais de Tokyo in Parijs, waar hij samen met de tien kunstenaars en curatoren in residentie aan een theaterproject werkt. Datzelfde jaar levert hij een bijdrage voor een collectieve productie in HAU Hebbel am Ufer in Berlijn en inspireert zich daarvoor op de roman *Infinite Jest* van David Foster Wallace. In het kader van dat project creëert Philippe Quesne ook een installatie voor het Berlijnse Institut für Mikrobiologie und Hygiene. Philippe Quesne maakt ook performances en interventies in de openbare ruimte of in de natuur en staat met zijn installaties op verschillende tentoonstellingen. Hij is de auteur van vier boekjes: *Actions en milieu naturel* (2005), *Petites réflexions sur la présence de la nature en milieu urbain* (2006), *Thinking about the end of the world in costumes by the sea* (2009) en *Bivouac* (2011). Hij wordt ook regelmatig gevraagd als gastprogrammator, zoals bijvoorbeeld op het festival TJCC in het Théâtre de Gennevilliers (2012-2014). In 2013 creëert Philippe Quesne met vier Japanse actrices *Anamorphosis* in het Komaba Agora Theater van Tokyo. Met *Swamp Club* viert hij in 2012 het tienjarig bestaan van Vivarium Studio. In 2014 komt *Next Day* tot stand, een toneelstuk voor kinderen van acht tot tien jaar. Die opdracht voor het festival Theater der Welt in Mannheim kwam tot stand in samenwerking met productiehuis CAMPO. Sinds januari 2014 is Philippe Quesne codirecteur van Théâtre Nanterre-Amandiers, waar hij voorstellingen maakt met Bruno Latour en het Theatre des négociations van het SPEAP. In januari 2016 creëerde hij *Caspar Western Friedrich* in de Münchner Kammerspiele en in mei brengt hij *Welcome to Caveland!* op het Kunstenfestivaldesarts.

WELCOME TO CAVELAND!

Chez Philippe Quesne, la scène d'un théâtre est le lieu d'où s'invente un monde. Cet artiste français dont les œuvres scéniques ont rencontré une large attention ces dernières années est, au départ, un plasticien et un scénographe. Les objets inanimés, les espaces, les phénomènes sonores, lumineux ou atmosphériques sont des acteurs essentiels de ses spectacles, autant que les présences humaines qui les traversent. Ils entraînent le spectateur dans une temporalité déliée et pleine de *trous* narratifs qui laisse place au silence et à l'attente, à l'indécision et à la suspension.

Cette vision organique du spectacle vivant peut à première vue paraître très peu spectaculaire. Elle ne s'impose pas au spectateur et laisse ce dernier errer dans l'espace-temps ouvert par les micro-fictions imaginées par l'artiste. Presque imperceptiblement, elle provoque une expérience du réel régénératrice, rêveuse mais toujours lucide.

Séduit par la singularité et la richesse de cette vision, le Kunstenfestivaldesarts s'engage auprès de Philippe Quesne pour réaliser une création aux traces multiples. *Welcome to Caveland!* sera créé en mai 2016 à Bruxelles. Ce nouveau projet trouve et apporte un écho particulier dans le contexte d'un festival - et en particulier dans un festival de créations tel que le nôtre. Car *Welcome to Caveland!* est, outre un nouveau spectacle, une tentative d'inventer de nouvelles formes de production et de partage des processus artistiques. Conçu en deux temps, il relie la création d'un spectacle à un programme qui invite divers artistes et théoriciens à « habiter » les espaces et creuser les idées que ce spectacle induit potentiellement.

Au commencement, il y aura donc un spectacle conçu par Philippe Quesne pour le plateau d'une salle de théâtre. *La nuit des taupes*, premier volet du projet *Welcome to Caveland!*, est une fiction qui mêle l'humain, le minéral et l'animal et qui emmène le spectateur sous la terre. Dans ce spectacle-fable, une vie souterraine s' imagine à la fois comme tentative de protection et de résistance. Un grand *trou* sous la terre ménage une position de recul vis-à-vis du monde extérieur. Il ouvre la possibilité de creuser des passages vers le fondement des choses.

Le spectacle *La nuit des taupes*, créé au festival, s'accompagne d'un second volet, comme une excroissance hybride à la fiction scénique imaginée par Philippe Quesne lui-même. Il consiste en un programme qui, dans un espace conçu par Quesne et qui fait écho à celui imaginé

pour son propre spectacle, réunit quotidiennement durant dix jours un choix de propositions artistiques et théoriques. *Caveland* devient un laboratoire, une caverne où se creusent, se travaillent et s'échangent idées et pratiques.

Ensemble, Philippe Quesne et le festival ont lancé des invitations. Ils ont imaginé une suite d'interventions au sein de la 'grotte'. Musicales, filmiques ou discursives, prenant la forme d'un salon, d'un « work in progress », de lectures de textes, d'un concert ou d'un ciné-club, ces différentes soirées dans *Caveland* invitent le spectateur dans un parcours d'expériences, d'idées et d'intuitions inspirées par l'espace physique et mental de la 'grotte'. Ces différentes interventions présentent la caractéristique d'être légères et parfois improvisées, flexibles et hybrides. Elles se conçoivent pour un contexte éphémère et un espace qui n'est ni une scène, ni un auditorio ou une galerie. Elles émergent le temps d'un soir et disparaissent aussitôt mais, ensemble, forment des strates qui s'accumulent soir après soir. *Caveland* est un atelier de recherche souterrain appelant la créativité et les idées.

Enfin, conçu comme une forme de « cirque » ambulant, *Caveland* voyagera de villes en villes après sa première étape à Bruxelles. Chaque partenaire local qui accueillera le projet recommencera le processus. De nouvelles formes s'y penseront et s'y créeront, et certaines, possiblement, y reviendront. D'autres concepts s'y creuseront. Les traces s'accumuleront.

Ce projet est une tentative et c'est aussi ce qui le rend précieux aujourd'hui. Il évoque un espace souterrain mais aussi fragile et perméable, un espace dont la profondeur et les limites nous sont inconnues et où de nouvelles formes de rencontres humaines peuvent se tester. *Welcome to Caveland... au Kunstenfestivaldesarts en mai 2016 !*

*Christophe Slagmuylder,
avril 2016*

ENTRETIEN AVEC PHILIPPE QUESNE

Welcome to Caveland ! *est-il une suite de Swamp Club ?*

Comme très souvent dans mon travail, ce projet trouve son origine à la fin du spectacle précédent. *Swamp Club* mettait en jeu la vie d'un centre d'art menacé. La pièce se terminait par l'évacuation des interprètes, qui disparaissaient dans un tunnel pour se mettre à l'abri, guidé par une taupe géante... J'ai donc eu envie de poursuivre l'aventure dans la grotte. S'engouffrer sous terre ouvre un champ de possibles et de thèmes passionnants liés à l'imaginaire du sous-sol, de Platon à Ben Laden en passant par des lieux célèbres dans la littérature ou le cinéma. Je veux interroger cette allégorie de la caverne. C'est un monde qui évoque la notion de refuge, de terrier, de cachette ou d'abri antiatomique, voire même de théâtre, car le théâtre est un art de la cave. Dans les années 50, alors que la menace nucléaire menaçait la planète, on apprenait aux gens à construire des petits abris en kit, un peu comme un petit pavillon de banlieue. Je crois que je veux comprendre comment on se protège du monde pour le penser vu du dessous et non pas vu du ciel. Mais la particularité de cette nouvelle création est pour le moment mon grand désir d'écrire la pièce pour des taupes... Disons plutôt, des interprètes entièrement costumés.

Très souvent, aux prémises de tes projets, il y a un mythe ou une parabole, qui joue un rôle important dans le processus de création. Qu'est-ce qui t'inspire dans le mythe de la Caverne de Platon ?

Je pars moins d'un mythe que de certaines intuitions, liées à un lieu. Dans *La Mélancolie des Dragons*, la neige me permettait de parler du merveilleux ; le marécage de *Swamp Club* était une belle métaphore d'un lieu en danger, entre deux eaux. La Caverne est un lieu de rêverie ouvert au fantastique mais aussi propice à une réflexion sur une part sombre et mystérieuse de l'humain, avec toutes les ambiguïtés que comporte le fait de se réfugier dans un trou. Mais pour revenir à Platon, je crois que ce qui m'intéresse dans le mythe de la caverne, c'est de pouvoir questionner la place de l'artiste : qu'est-ce que le savoir ? Peut-on faire confiance aux humains et à leur capacité de voir le monde par eux-mêmes ? Sont-ils manipulés ? Et quelle est la visée de cette manipulation ? Une domination ou un éveil de la conscience ? La question de la scénographie dans le mythe de la caverne est passionnante. On pourrait facilement imaginer un dispositif théâtral en coupe, comme une taupinière, et reconstituer la situation de la Caverne, avec le feu, les ombres et la position des prisonniers.

La grotte évoque un univers en-deçà : on revient aux origines, mais pour anticiper quelque chose et évoquer la fin du monde.

C'est vrai. Très souvent dans la littérature et les films de science-fiction, la partie la plus futuriste des inventions est cachée sous terre. D'ailleurs, quand on creuse, on découvre des grottes, des vestiges du passé. Le passé préhistorique cohabite avec des déchets nucléaires. Il y a quelque chose de fascinant et de terrible dans cette boucle humaine. J'aime bien imaginer que les grottes de Lascaux ont été peut-être peintes après une grosse fête. Ce n'est pas forcément le travail d'un peintre paisible. Il y avait peut-être déjà la conscience de la catastrophe et la volonté de laisser trace d'une humanité pour les suivants, de passer le relais à d'autres, avec la conscience que l'on est là de manière temporaire. C'est ce point de départ-là que j'aimerais partager avec le public. Mais il y a ce désir de figurer, plus concrètement que d'habitude, une sorte de parc d'attraction spectaculaire où on recevrait les spectateurs dans la convivialité et une forme d'utopie, en suivant la vie d'une petite communauté de taupes géantes...

Ce projet sera-t-il construit autour d'une fable ?

Avec *Swamp Club*, on avait posé les bases d'une sorte de méthodologie, celle de l'artiste-résistant, en essayant de comprendre les liens entre refuge, résidence et résistance. Avec *Welcome to Caveland !*, je veux explorer une imagerie beaucoup plus fantastique et animale. J'ai donc eu l'idée de suivre la taupe, cette bête qui était une sorte de guide dans *Swamp Club*. Comme dans mes autres spectacles, je veux immerger les spectateurs dans la fiction, tout en leur montrant que l'on n'est pas dupe de la façon dont les choses se fabriquent et s'inventent. Je rêve d'une partie qui soit une sorte de fable avec toute une colonie de taupes, un bestiaire merveilleux où les personnages masqués côtoieraient des marionnettes et des objets animés, dans un décor de grotte artificiel.

La taupe est un animal considéré comme un nuisible. Elle creuse des galeries qui minent le sol...

Le mot nuisible est très intéressant. Pour exister, cet animal a besoin de s'annexer des territoires, de s'inventer des mondes. C'est un animal artiste, la taupe, et fragile. Tout ce qu'elle a besoin d'éjecter de sous la terre devient des petits monuments. Dans mes précédents spectacles, j'ai mis en scène des êtres qui étaient conscients de ce qui ne tournait pas rond sur cette planète. En même temps, comme il faut bien trouver sa place, ils essayaient, avec optimisme, de s'emparer d'utopies artistiques en s'inventant des écosystèmes sur les plateaux de théâtre.

Welcome to Caveland ! est une sorte de projet à deux têtes : c'est un spectacle, mais aussi une installation, ouverte à des invités.

L'idée du projet est de programmer dans la partie installation un petit monde des sous sols, des lectures, des concerts, des films ou d'autres performances. Dès ma première pièce, il y a près de douze ans, avec *La Démangeaison des Ailes*, j'ai ouvert le lieu et la forme de représentations de la même manière. La thématique de l'envol s'y déployait en rhizomes et laissait de nombreuses pistes ouvertes. Il était possible de s'emparer du sujet de plein de multiples façons, de la philosophie à un groupe de punk. Autant d'approches que j'agençais dans une scénographie qui était déjà pensée comme un refuge ou une base spatiale. Avec *Welcome to Caveland !*, je vais pouvoir totalement déployer cette façon de travailler, tout en poursuivant une réflexion sur ce qu'est un grand spectacle de fiction. Mais *Welcome to Caveland !* sera également un projet ouvert à des invités et des impulsions venues d'ailleurs. Un véritable micro monde.

Quel va être le langage parlé dans cette grotte ? J'imagine que ses habitants pourraient développer un langage privé, peut-être revenir à des grognements...

Je vais retrouver mon équipe fidèle qui accompagne mes projets depuis près de douze ans et de nouveaux interprètes musiciens, mais avec ce projet, on va avoir l'occasion de trouver la place du langage ou de le faire disparaître. On peut enclencher la narration avec une matière très visuelle, on n'a pas toujours besoin des mots. J'imagine très bien une première partie faite uniquement de bruits et de grognements. Dans *Swamp Club*, je me suis aperçu que, même si la taupe ne disait rien, tous les spectateurs projetaient des choses sur elle et imaginaient un danger imminent. On l'a peut-être tous rêvé ce danger. C'est peut-être simplement un acteur qui a trop chaud dans un costume. Mais comme l'explication n'était pas formulée, les spectateurs se mettaient à formuler des hypothèses. Je crois que, plus que jamais, je veux associer une rêverie à un éveil des consciences.

*Propos recueillis par Marion Siéfert,
avril 2015*

BIO

Après une formation en arts plastiques et une dizaine d'années comme scénographe de théâtre et d'expositions, **Philippe Quesne** (1970) fonde la compagnie Vivarium Studio en 2003, réunissant un groupe de travail composé d'acteurs, de plasticiens et de musiciens. Il conçoit et met en scène des spectacles qui cherchent à développer une dramaturgie contemporaine à partir de dispositifs scéniques qui sont autant d'ateliers de travail, des « espaces vivarium » pour étudier des microcosmes humains. Les spectacles du répertoire (*La Démangeaison des ailes*, 2004 ; *Des Expériences*, 2004 ; *D'après Nature*, 2006 ; *L'Effet de Serge*, 2007 ; *La Mélancolie des dragons*, 2008 ; *Big Bang*, 2010 et *Swamp Club*, 2012) ont été présentés dans de très nombreux pays, et font l'objet de coproductions internationales. En 2011, il crée *Pièce pour la technique du Schauspiel de Hanovre* pour l'équipe technique permanente du théâtre. En 2012, il est invité par le Pavillon du Palais de Tokyo à créer une forme scénique en collaboration avec les dix artistes et curateurs en résidence. La même année, il contribue à la production collective du HAU Berlin, à partir du roman de David Foster Wallace *Infinite Jest*, avec une création spécifique au Berlin Institut für Mikrobiologie und Hygiene. Parallèlement, Philippe Quesne conçoit des performances et interventions dans l'espace public ou dans des sites naturels, et expose ses installations dans le cadre d'expositions. Il a également publié quatre livrets : *Actions en milieu naturel* (2005), *Petites réflexions sur la présence de la nature en milieu urbain* (2006), *Thinking about the end of the World in costumes by the sea* (2009), *Bivouac* (2011). Il est régulièrement invité à concevoir la programmation artistique d'événements, notamment le Festival TJCC au Théâtre de Gennevilliers entre 2012-2014. En 2013, il crée *Anamorphosis* avec quatre actrices japonaises au Théâtre Komaba Agora de Tokyo, puis *Swamp Club*, marquant les dix ans de la compagnie. En 2014, il crée *Next Day*, une pièce pour des enfants de huit à onze ans, lors du Festival Theater der Welt (Mannheim, Allemagne) avec la maison de production CAMPO. Depuis janvier 2014, Philippe Quesne est codirecteur du Théâtre Nanterre-Amandiers où il crée en collaboration avec Bruno Latour et l'équipe du SPEAP le Théâtre des négociations. En janvier 2016, il crée *Caspar Western Friedrich* au Kammerspiele à Munich et en mai *Welcome to Caveland !* au Kunstenfestivaldesarts.

WELCOME TO CAVELAND!

With Philippe Quesne, a theatre stage is the place where a world is invented. The French artist, whose stage works have attracted considerable attention in the last few years, was initially a visual artist and stage designer. Inanimate objects, spaces, sound, light and atmospheric phenomena play leading roles in his shows, as do the human presences in them. They lead the audience into a moveable timescale full of narrative *holes* that provide space for silence and waiting, indecision and suspension.

At first sight, this organic vision of the performing arts might appear fairly unspectacular. It is not imposed on the audience and enables them to wander around in the space-time created by the microfictions dreamt up by the artist. Almost imperceptibly, it induces a regenerative experience of reality, dream-like but always lucid.

Charmed by the singularity and richness of this vision, the Kunstenfestivaldesarts turned to Philippe Quesne to devise a creation that will leave various traces behind. *Welcome to Caveland!* will premiere in Brussels in May. This new project creates a particular echo in the context of a festival - especially for a festival of new works like ours. Because as well as being a new show, *Welcome to Caveland!* is an attempt to invent new forms of production and share artistic processes. A two-part idea, it links the creation of a show to a programme that invites various artists and theorists to 'inhabit' the spaces and explore the ideas potentially generated by this show.

So to start with there will be a work that Philippe Quesne has devised for theatre. *La nuit des taupes*, the first part of the *Welcome to Caveland!* project, is a fiction that combines the human, the mineral and the animal and takes the audience below ground. In this show-fable, an underground life is imagined as an attempt at both protection and resistance. A large *hole* below ground provides a retreat from the outside world. It opens up the possibility of exploring ways to the foundation of things.

La nuit des taupes, which will be premiered at the festival, is accompanied by a second element, a kind of hybrid development of the stage fiction Philippe Quesne has devised. It consists of a programme that, in a space designed by Quesne that echoes the one he has devised for his own show, brings together a selection of artistic and theoretical propo-

sitions every day for ten days. Thus *Caveland* becomes a laboratory, a cave where ideas and practices are formed, developed and exchanged.

Philippe Quesne and the festival have sent out invitations. They have devised a succession of interventions inside the 'cave'. Consisting of music, film or discourses, taking the form of a salon, a work in progress, readings, a concert or a film club, these different events in *Caveland* invite the audience on a journey of experiences, ideas and intuitions inspired by the physical and mental space of the 'cave'. These different interventions share the characteristic of being light and sometimes improvised, flexible and hybrid. They are conceived for an ephemeral context and a space that is not a stage, an auditorium or a gallery. They emerge for an evening and disappear just as quickly but, together, form strata that pile up night after night. *Caveland* is an underground research workshop inviting creativity and ideas.

Ultimately, conceived as a form of travelling "circus", *Caveland* will travel from city to city after its first port of call in Brussels. Each local partner hosting the project will begin the process again. New forms will be thought up and created and some of them, possibly, will return. Other concepts will be devised. The traces left behind will build up.

This project is an experiment, and that's what also makes it so invaluable today. It evokes an underground space but also a fragile and permeable one, a space whose depths and limits are unknown and where new forms of human encounters can be tried out. Welcome to *Caveland*... at the Kunstenfestivaldesarts in May 2016!

Christophe Slagmuylder,
April 2016

INTERVIEW WITH PHILIPPE QUESNE

La Welcome to Caveland! a sequel to Swamp Club?

As is very often the case with my work, the origins of this project lie at the end of the previous production. *Swamp Club* involved an arts centre under threat and ended with the performers being evacuated, disappearing into a tunnel for shelter guided by a giant mole... So I wanted to continue the adventure in the cave. Diving underground opens up a range of options and fascinating themes linked to the imaginary underground world, from Plato to Bin Laden with famous places in literature or film in between. I want to question this allegory of the cave. It's a world that evokes a notion of a refuge, a burrow, a hiding place or a fall-out shelter, indeed even theatre because theatre is a kind of cave art. In the 1950s, when the planet was threatened with nuclear obliteration, people were taught to build little kit shelters, a bit like a little suburban house. I want to understand how you protect yourself from the world, thinking about it from below rather than from above. But what's particular about this new creation at the moment is my huge desire to write this for moles... Or rather for performers who are completely in costume.

The basic premises for your projects very often involve a myth or a parable that plays a key role in the creative process. What inspiration did you draw from Plato's myth of the cave?

I start less from a myth than from certain intuitions linked to a place. In *La Mélancolie des Dragons*, snow allowed me to talk about the supernatural; the marsh in *Swamp Club* was a beautiful metaphor for a place in danger, between two bodies of water. The cave is a place of daydreaming that is open to fantasy but can also encourage reflection about man's dark and mysterious side, with all the ambiguities involved in seeking refuge in a hole. But to go back to Plato, I think what interests me about the myth of the cave is being able to question the place of the artist. What is knowledge? Can you trust human beings and their capacity to see the world through their eyes? Are they being manipulated? And what is the purpose of this manipulation? To dominate or to awaken consciousness? The question of the set design in the myth of the cave is fascinating. It's easy to imagine a theatrical device in cross section, like a molehill, and create the situation in the cave, with the fire, the shadows and the position of the prisoners.

The cave conjures up a world below, returning to our origins, but anticipating something and evoking the end of the world.

That's true. Very often in literature and science fiction films, the most futuristic part of the inventions is hidden below ground. Also, when you dig

down you discover caves, vestiges of the past. Our prehistoric past lives alongside nuclear waste. There's something fascinating and terrible in this human cycle. I really like thinking that perhaps the Lascaux Caves were painted after a huge party. It doesn't necessarily have to be the work of a calm painter. Perhaps they were already aware of the catastrophe and wanted to leave behind a trace of mankind for people who came along later, passing the baton to others, aware that we're only here temporarily. That's the starting point I'd like to share with the audience. But there's this desire to represent in more concrete terms than usual a kind of spectacular amusement park where you'd welcome audiences in a friendly way, like a form of utopia, following the lives of a small community of giant moles...

Will this project be based on a fable?

In *Swamp Club*, we laid the foundations for a sort of methodology, that of the resistant artist, by trying to understand the links between refuge, residence and resistance. In *Welcome to Caveland!* I want to explore a much more fantastical, animal imagery. So I got the idea of following the mole, this beast that served as a kind of guide in *Swamp Club*. As in my other shows, I want to immerse the audience in the fiction, while showing them that we're not being taken in by the way things are fabricated and invented. I dream of some of it being a kind of fable with a whole colony of moles, a marvellous bestiary where masked characters rub shoulders with puppets or animated objects in an artificial cave setting.

Moles are considered pests. They build tunnels and dig up the ground...

The word pest is very interesting. To exist, this animal needs to commandeer territory, invent worlds for itself. The mole is an artistic, fragile animal. The earth it digs up from underground becomes little monuments. In my previous shows, I staged people who are aware of what's going wrong on the planet. At the same time, as you have to find your own place in it, they optimistically tried to take possession of artistic utopias by inventing ecosystems on stage.

Welcome to Caveland! is a kind of dual project: it's a show but also an installation open to guests.

With the curators of the various festivals and theatres who are partnering the project, we're currently thinking about how *Welcome to Caveland!* is going to be programmed as a large installation that other artists before or after my show will be able to take over. In the installation part

of the project, the idea is to programme a small world of subterranean activities: lectures, concerts, films or other performances. From my first piece almost twelve years ago, *La Démangeaison des Ailes*, I opened up the venue and form of performance in the same way. The theme of taking flight developed in different directions and left numerous paths open. It was possible to tackle the subject in numerous ways, from philosophy to a punk group. Anything was possible in a set design that had already been conceived of as a refuge or a space station. In *Welcome to Caveland!* I'm going to be able to use this way of working completely while continuing to think about what comprises a large fictional show. But *Welcome to Caveland!* will also be a project open to guests and impetus from elsewhere. A real microworld.

What language will be spoken in this cave? I imagine that its inhabitants will be able to develop a private language, perhaps reverting to grunting...

I'm going to be working with my loyal team who've been involved in my projects for almost twelve years now, and also with a couple of new musicians. But in this project, we're going to have the option to find the place of language or to make it disappear altogether. You can get the narrative going in a very visual way; you don't always need words. I can easily imagine a first half comprising solely of noises and grunting. In *Swamp Club*, I noticed that even if the mole said nothing, the entire audience was projecting things onto it and imagining imminent danger. Perhaps we've all dreamt of this danger. Perhaps the actor was just too hot in his costume. But as no explanation was given, the audience started forming their own hypotheses. More than ever, I think I'm going to associate daydreaming with raising awareness.

*Interview by Marion Siéfert,
April 2015*

BIO

After studying visual arts and spending around ten years working as a stage designer in theatres and for exhibitions, **Philippe Quesne** (1970) set up Vivarium Studio in 2003, bringing together actors, visual artists and musicians. He designs and stages shows that seek to develop a contemporary dramaturgy based on stage devices that are like workshops, a variety of “vivarium spaces” for studying human microcosms. The shows in their repertoire (*La Démangeaison des ailes*, 2004; *Des Expériences*, 2004; *D’après Nature*, 2006; *L’Effet de Serge*, 2007; *La Mélancolie des Dragons*, 2008; *Big Bang*, 2010 and *Swamp Club*, 2012) have been international co-productions and performed in several countries. In 2011 he created *Pièce pour la technique du Schauspiel de Hanovre* for the German theatre’s permanent technical team. In 2012, he was invited by the Pavillon at the Palais de Tokyo to create a stage form in collaboration with the ten artists and curators in residence. The same year, he contributed to HAU Berlin’s collective production based on the novel *Infinite Jest* by David Foster Wallace, with a specific creation at the Berlin Institute of Microbiology and Hygiene. In addition to this work, Philippe Quesne also devises performances and interventions in public spaces and natural sites, and exhibits installations during exhibitions. He has also published four short books: *Actions en milieu naturel* (2005), *Petites réflexions sur la présence de la nature en milieu urbain* (2006), *Thinking about the end of the world in costume by the sea* (2009) and *Bivouac* (2011). He is regularly invited to devise the artistic programming for events, notably the TJCC Festival at the Théâtre de Gennevilliers from 2012 to 2014. In 2013, he created *Anamorphosis* with four Japanese actors at the Komaba Agora Theatre in Tokyo, then *Swamp Club*, marking the company’s tenth anniversary. In 2014, he created *Next Day*, a piece for children aged between eight and eleven, at the Theater der Welt Festival in Mannheim, Germany with the production company CAMPO. Philippe Quesne has been co-director of the Théâtre Nanterre-Amandiers since January 2014, creating in collaboration with Bruno Latour and the team from SPEAP the Théâtre des Négociations. In January 2016, he premiered *Caspar Western Friedrich* at the Kammerspiele in Munich and in May will be premiering *Welcome to Caveland!* at the Kunstenfestivaldesarts.

Welcome to Caveland!

Een tiendaags activiteitenprogramma in een grot in Les Brigittines,
ontworpen en uitgewerkt door Philippe Quesne.

Un programme d'activités de dix jours, prenant place dans une
grotte aux Brigittines, conçu et commissionné par Philippe Quesne.

A ten-day activity programme in a cave at Les Brigittines,
conceived and curated by Philippe Quesne.

Caveland! Concert

Ictus

Les Brigittines

19/05 - 20:30

A Day in Caveland!

Markus Öhrn, Pieter De Buysser, Maria Hassabi,
Begüm Erciyas & Matthias Meppelink, Gwendoline Robin

Les Brigittines

23, 24, 25, 26, 27/05

Caveland! Dark concert

Stephen O'Malley

Les Brigittines

28/05 - 20:00

Caveland! Escape

Philippe Quesne

Les Brigittines

28/05 - 23:00

More activities on www.kfda.be/welcometocaveland

Kaaithheater krijgt de steun van / Le Kaaithheater est soutenu par / Kaaithheater is supported by

KUNSTENFESTIVALDESARTS

BOX OFFICE

MEETING POINT

WELCOME TO CAVELAND!

Les Brigittines

Korte Brigittinenstraat / Petite rue des Brigittines

1000 Brussel / Bruxelles

02 210 87 37

tickets@kfda.be

www.kfda.be

be my friend

Steun ons / Soutenez-nous / Support us

www.kfda.be/friends