

LES LARMES AMERES DE PETRA VON KANT

De R.W. Fassbinder

MISE EN SCENE PHILIPPE CALVARIO

Production Déléguée : Saudade Cie

Coproduction : La Coursive - Scène nationale de la Rochelle, MCCN-
maison de la culture de Nevers et de la Nièvre, Saudade Cie.

En partenariat avec La Passerelle, scène nationale de St Briec.

Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

CONTACT PRODUCTION / DIFFUSION

Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre

Benjamin Bedel

Tél. : 03 86 93 09 14 / Tél. port. : 06 74 96 92 98

production@mcnn.fr / www.mcnn.fr

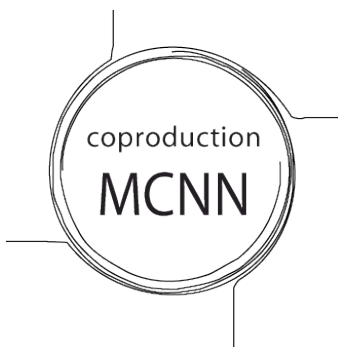
CONTACT COMPAGNIE

Saudade Cie

Lisa Lescœur

Tél. : 06 20 53 07 13

lescoeurlisa@yahoo.fr

L'équipe

Texte de :

Rainer Werner Fassbinder

L'Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté.

Dans une traduction de :

Sylvie Müller

Mise en scène

Philippe Calvario

Scénographie sur une idée de

Audrey Vuong

Costumes

Aurore Popineau

Accessoires

Muriel Valat

Lumières

Jean-François Breut

Son

Muriel Valat

Avec

Amira Casar

Julie Harnois

Joséphine Fresson

Carole Massana

Odile Mallet

Alix Riemer

Pierre Hélie

Les Larmes Amères de Petra von Kant

Pièce écrite par Rainer Werner Fassbinder ***Les Larmes Amères de Petra von Kant*** est connu du grand public par son adaptation cinéma réalisée par l'auteur en 1971.

Ce texte est centré sur des femmes. Sur les femmes. Il est fondé sur l'expression, le discours et la tension psychologique. Petra von Kant est dégoûtée des hommes et se prend d'amour pour une superbe jeune femme dont elle fait son élève. Par ailleurs entourée de sa mère, sa fille, sa servante – opprimée et dont l'humanité est bafouée – Petra von Kant s'adonne à l'amour et se tue d'en avoir trop. C'est en effet bien de l'amour que traite Fassbinder, d'un amour ravageur donné mais qui se révèle très vite le fléau des âmes.

Fassbinder nous fait suivre du lever au coucher, du coup de foudre à la déraison l'amour ravageur que portera Petra von Kant à Karine. Cette folle histoire d'amour nous mènera de la passion à la distance, de l'absence de l'autre et la satisfaction des pulsions les plus fondamentales : la nourriture, le sexe et l'ivresse de l'esprit.

**« Le silence n'est pas l'absence, l'absence n'est pas la mort.
Mais en suis-je bien sûr ? »**

C'est trop idéaliste... et de ce fait, cruel.
Dostoïevsky, *Humiliés et Offensés*.

Note d'intention

Avec *Les Larmes amères de Petra von Kant*, je continue un travail autour du couple, du vivre à deux, commencé avec *Parasites* de Marius von Mayenburg et *Le Jeu de l'amour et du hasard* de Marivaux. Cette fois-ci, je m'intéresse à une passion dévorante entre deux femmes. C'est cela que je veux mettre en scène : une pièce sur les **ravages d'une passion**, et absolument pas une pièce sur l'homosexualité féminine. Dans cette pièce, un peu comme dans *Roberto Zucco*, les autres personnages sont des figures rassemblées autour de Petra : la meilleure amie, la mère, la fille... J'ai surtout travaillé jusqu'ici sur des personnages mythiques comme Electre ou Médée, je me suis peu confronté à des portraits **féminins contemporains**. Pour moi, même s'il n'y a rien de subversif dans cette histoire d'amour entre femmes, j'ai cependant très envie que les scènes de séduction et d'amour entre Petra et Karine soient traitées de manière **charnelle et sensuelle voire presque carnassière**.

La concision de la langue de Fassbinder permet de rendre encore plus forte la rapidité des violents émois qui secouent les personnages et en particulier Petra. Même s'il y a de la violence dans cette œuvre, j'aimerais vraiment que la mise en scène soit empreinte d'une certaine ironie. Quelque chose que sait si bien manier Pedro Almodovar.

Ce qui est important pour moi aussi dans ce texte, c'est le rapport à la **transmission**. Le fait que Petra et Karine n'aient pas le même âge a plus d'incidence sur leur relation que le fait qu'elles ne soient pas de la même classe sociale. Je veux mettre en scène le rapport entre **un mentor et une muse**.

Petra va jusqu'à se perdre dans ce désir de possession et devient en quelque sorte **la méduse** qui tente d'immobiliser ceux qui se trouvent autour d'elle, mais qui finit par être prise à son propre piège.

Petra veut transmettre à Karine ce qu'elle n'a pas réussi à transmettre à sa fille. Petra est faite de la même étoffe qu'une Arkadina, une Médée ou une Phèdre : c'est **une amoureuse tragique** avant d'être une mère, avant presque d'être une femme ; elle est toute à sa passion. Il y a un côté démesuré chez Petra, elle est hantée par l'hybris des héros tragiques.

La manière dont Fassbinder raconte l'enfermement, la folie à laquelle conduit une dévastation amoureuse peut parler à tout un chacun. En tant que metteur en scène, essayer de bien raconter cette folie est passionnant.

Six femmes se débattent dans ce monde où tous les antagonismes peuvent naître.

Philippe Calvario, début des répétitions
(Propos recueillis par Karima El Kharraze)

L'auteur

Rainer Werner Fassbinder

Auteur et Cinéaste

Rainer Werner Fassbinder est né dans une famille bourgeoise de Bavière en 1946 d'un père docteur et d'une mère traductrice. Afin de travailler dans la tranquillité, cette dernière envoie très souvent son fils unique au cinéma. Sa passion est née. A l'âge de 15 ans, Fassbinder déclare son homosexualité, peu après avoir abandonné l'école au profit du journalisme. Mécontent de ne pas avoir pu faire une école de cinéma, il étudie le théâtre au milieu des années 60 au Studio Fridl-Leonhard de Munich et rejoint le Théâtre Action en 1967. Il apprend ainsi l'écriture, le jeu d'acteur, la mise en scène et la production. Il monte rapidement une troupe incluant sa mère, deux de ses femmes et quelques amants avant de commencer sa carrière comme réalisateur avec son actrice fétiche Hanna Schygulla.

Le succès n'est pas tout de suite au rendez-vous. Son premier film, L'Amour est plus froid que la mort (1969) est sifflé au festival de Berlin et son deuxième, Le Café reçoit de décevantes critiques. On reconnaît pourtant rapidement son intérêt pour une certaine critique sociale avec des personnages aliénés incapables d'échapper aux forces de l'oppression. Il prend comme modèles des réalisateurs de renom comme Douglas Sirk pour ses mélodrames ainsi que John Huston, Raoul Walsh et, dans une moindre mesure, Jean-Luc Godard. Les années suivantes, il réalise des films controversés tels que Pionniers à Ingolstadt et Whity avant de connaître son premier succès avec Le Marchand des quatre saisons. Ce portrait émouvant d'un vendeur de rue dépressif est un chef-d'oeuvre du même genre que Tous les autres s'appellent Ali en 1974.

L'oeuvre de Fassbinder se décline majoritairement en trois phases : la première de 1969 à 1971 inclut une dizaine de films allant dans le prolongement de ses oeuvres théâtrales et tournés avec sa troupe de théâtre. Sa deuxième phase souligne quant à elle les préjugés profonds existant en Allemagne tournant autour de la race humaine, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la politique et des différences de classe (Le Droit du plus fort , Maman Kusters s'en va au ciel). Enfin, sa troisième et dernière phase commence en 1977 jusqu'à sa mort où il réalisera ses plus grands succès en créant ses plus beaux personnages féminins avec Le Mariage de Maria Braun, Lili Marleen et Lola, une femme allemande. Dans les années 80, il travaille sur l'adaptation télévisuelle du roman Berlin Alexanderplatz qu'il réalise

et qui se décline en quinze épisodes pour une durée totale de 15 heures.

Il ne distingue pas les techniques théâtrales de celles du septième art ; de fait, entre 1969 et 1971, il accouche de nombreuses pièces de théâtre tout en produisant en un temps record des films alternatifs. La vie et le travail de la troupe ne faisaient qu'un, ce qui explique pour partie la fécondité de Fassbinder qui, en l'espace de treize ans, réalisa quarante films.

Il écrit et met en scène des pièces de théâtre (*Preparadise Sorry Now*, etc.) jusqu'en 1976 où sa pièce *Les Ordures, la Ville et la Mort*, injustement accusée d'antisémitisme, fut adaptée au cinéma par Daniel Schmid dans L'Ombre des anges (*Schatten der Engel*).

Bien que marié à Ingrid Caven de 1970 à 1972 (à qui il écrit plusieurs chansons : *Alles aus Leder, Freitag im Hotel, Nietzsche, Die Straßen stinken*), il est bisexuel. Il fait tourner ses amants successifs, Günther Kauffmann, El Hedi ben Salem et Armin Meier, dans de nombreux films. Il rendit hommage à ce dernier — qui s'était suicidé — dans L'Année des treize lunes et à El Hedi ben Salem — qui s'était suicidé en prison quelques semaines avant sa propre mort — dans Querelle. De 1978 à 1982, il vécut avec Juliane Lorenz, depuis présidente de la fondation Fassbinder. Fassbinder fit aussi participer sa mère, Liselotte Eder (Lilo Pempeit) à dix-sept de ses films, en lui confiant de petits rôles.

En 1982, il s'attelle à l'adaptation du roman de Jean Genet Querelle, qui sera son film posthume puisqu'il meurt au cours du montage le 12 juin, d'une rupture d'anévrisme (certains affirment que sa mort provient en fait d'un mélange de cocaïne et de benzodiazépine et qu'il se serait suicidé).

Rainer Werner Fassbinder est avant tout un rebelle dont la vie et l'œuvre ont été marquées par plusieurs contradictions. Accusé à plusieurs moments de sa vie d'être anticomuniste, antisémite et machiste, son œuvre comprend au total plus de 44 projets différents. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands cinéastes du monde et une source d'influence de nombreux auteurs comme François Ozon ou Fatih Akin.

L'Equipe

Philippe Calvario

Metteur en scène

Philippe Calvario a suivi sa formation d'acteur au cours Florent, dans la classe de Valérie Nègre, Philippe Joiris et Isabelle Nanty.

Il fonde en 1996 sa compagnie avec laquelle il produit et met en scène **vingt et un spectacles de théâtre et d'opéra en treize ans.**

Au Festival Universitaire de Nanterre, il met en scène *Ma solange, comment t'écrire mon désastre* de Noëlle Renaude (1997), et *Et maintenant le silence ?*, (1998/99). Ces deux créations seront reprises l'une au théâtre du Ranelagh, l'autre au théâtre de la **Bastille**. Son travail est ainsi remarqué par Jean-Pierre Vincent, directeur du théâtre **Nanterre-Amandiers** qui lui propose de mettre en scène *Cymbeline* en 2000, spectacle qui se fera dans le cadre du **Festival d'Automne à Paris**.

Au théâtre **des Bouffes du Nord** débute une collaboration avec *La Mouette* de Tchekhov (2000), qui se poursuivra avec *Roberto Zucco* de Bernard-Marie Koltès (2004) et *Grand et petit* de Botho Strauss (2005).

Richard III de Shakespeare avec Philippe Torreton dans le rôle titre (2005) trouvera sa place dans la programmation du Théâtre des Amandiers de Nanterre où sera créé *Electre* de Sophocle avec, entre autres, Jane Birkin (2006).

En 2008-2009 il crée *Juste la fin du monde* de Jean-Luc Lagarce au théâtre National Drama de Ljubljana ainsi que *Parasites* de Marius Von Mayenburg une nouvelle fois au théâtre des Amandiers de Nanterre.

En 2010, il commence une collaboration avec le théâtre de l'Athénée-Louis Jovet à Paris où il met en scène la visite inopportune de Copi

(avec notamment Michel Fau et Marianne James) et il va mettre en scène *les larmes amères de Petra Von Kant* avec Amira Casar dans le rôle titre.

Toutes les pièces ont été représentées en **Ile de France, en Province et en Europe.**

En 2004, il met en scène son premier **opéra**, *L'Amour des trois oranges* de Prokofiev pour le Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, le Théâtre national du Luxembourg et le Teatro Real de Madrid, tout juste avant la création mondiale d'*Angels in America* de Kushner, musique de Peter Etvös (avec Barbara Hendricks, Julia Migenes ...) pour le Théâtre du Châtelet. Il a mis en scène en 2008 *Belshazzar*, un oratorio d'Handel à l'Opéra de Haale durant le Festival Handel.

En 2009 il crée *Iphigénie en Tauride* de Gluck au Staatsoper d'Hambourg avec un casting de renommé international (Toby Spence, Christopher Maltman, Krassimira Stoyanova)

Il a également mis en scène deux concerts pour Julia MIGÉNÈS (alter ego et les lieder de Franz Schubert) , ainsi qu'une revue au casino de Paris avec Dita Von Teese.

Philippe Calvario a été le conseiller artistique de Patrice Chéreau pour *Phèdre* de Racine. Ils sélectionneront et liront ensemble des textes d'Hervé Guibert dans *Le Mausolée des Amants* (2005) en tournée dans toute la France en passant par l'Odéon, Théâtre de l'Europe et l'Opéra Comique.

Philippe Calvario se dirige doucement vers le cinéma, il devrait réaliser son premier long métrage prochainement...

Amira Casar

Petra von Kant

Kurde par son père, russe par sa grand-mère, née en Angleterre, Amira Casar a passé son enfance entre la Grande-Bretagne, l'Irlande et la France. Elle est formée au théâtre par Blanche Salant et Paul Weaver et complète sa formation au Conservatoire National d'Art Dramatique, de 1991 à 1994. La carrière d'Amira Casar au cinéma traverse des univers personnels, exigeants et éclectiques ; allant des mythiques Frères Quay en Angleterre à *La vérité si je mens* 1 et 2 de Thomas Gilou, et des cinéastes tels que Catherine Breillat, Laëtitia Masson, les Frères Larrieu ou Tony Gatlif. Au théâtre elle a joué le rôle de l'unique femme, Ans, dans *Les enfants de Saturne* d'Olivier Py au Théâtre National de l'Odéon. Elle a interprété le personnage de *Hedda Gabler* d'Ibsen au Petit Théâtre de Paris et a joué à l'Almeida Theater de Londres *Aunt Dan and Lemon* de Wallace Shawn mis en scène par Tom Cairns.

Joséphine Fresson

Sidonie Von Grasenaab, amie de Petra

Joséphine Fresson s'est formée au Conservatoire d'Art Dramatique de Paris au côté de Pierre Debauche, Pierre Vial et Claude Regy. Elle se dirige alors tout autant vers le théâtre que le cinéma. Mise en scène par Didier LONG, Jean GILIBERT, Maurice BENICHOU, Micheline KHAN, Jean-Pierre GERMAIN, elle interprète des rôles de Shakespeare, Goldoni, Molière, Racine, Sacha Guitry ou Marguerite Duras. Au cinéma elle est dirigée par Claude Zidi, Jean-Marie Poiré, Romain Goupil, Lucas Delvaux... Elle participe aussi à des courts métrages et tourne pour la télévision.

Odile Mallet

Valérie Von Kant, mère de Petra

Après sa sortie du conservatoire national d'Art Dramatique de Paris (double récompense en comédie classique et comédie moderne), elle joue très vite dans divers théâtres à Paris où elle poursuit une carrière aussi bien classique que moderne.

Une rencontre avec Jean Anouilh la pousse à créer une mise en scène de cinq de ses pièces. Pour *L'Orchestre, Ne Réveillez pas madame* elle est aux côtés de Guy Tréjean, Mickaël Lonsdale, Jean Pierre Marielle et Claude Rich. Avec François Perier elle crée deux pièces de Félicien Marceau puis avec Jacques Mauclair *Le Formidable Bordel* de Ionesco et reprends avec lui le rôle principal du *Roi se meurt*.

Parallèlement elle participe activement à l'aventure des Tréteaux de France de Jean Danet et joue Shakespeare, Claudel, Molière, Racine, au Théâtre Comédie elle joue dans *Pygmalion* de Georges Bernard Shaw dans une mise en scène de Nicolas Briançon. Auprès de Michel Piccoli elle joue *La Jalousie* de Sacha Guitry mise en scène de Bernard Murat. Au Théâtre Hébertot et dirigé par Gildas Bourdet elle joue *Les Fausses confidences* de Marivaux.

Pour le cinéma et la télévision, elle joue entre autres dans *La Cité des Enfants Perdus* de Caro et Jeunet et dernièrement dans la *Belle au Bas Dormant* de Catherine Breillat.

Julie Harnois

Karine Thimm, l'amour de Petra

Ancienne élève du Cours Laurent Rey, du Cours Florent et du Cours Théâtre 13.

Au théâtre, elle travaille sous la direction de Pierre Vial *Christophe Colomb de Ghelderode*, René Jauneau II *Campiello de Goldoni*, Didier Bezace *Narcisse* de Jean-Jacques Rousseau, Philippe Calvario *Et maintenant le silence, Les débutantes, Cymbeline* de Shakespeare, *La mouette* de Tchekhov, *Parasites* de Von Mayenburg *Le Jeu de l'amour et du hasard* de Marivaux, Daniel Mesguich *Paroles d'acteurs*, Festival d'Avignon en 2000, Gilles Bouillon *Sganarelle ou le cocu imaginaire* et *Le Sicilien ou l'amour peintre* de Molière, *La Surprise de l'amour* de Marivaux.

Au cinéma et à la télévision, elle travaille avec G. Breaud (Dieu seul le sait) et F. Strauss (Bébé volé).

Carole Massana

Marlène, factotum de Petra

Carole Massana débute au théâtre par une promesse faite à une amie : participer à un stage. Après l'Ecole Picoluc (JP Pascaud), elle n'a cessé de piocher et se nourrir de nouvelles pistes : en commedia dell'arte avec Carlo Boso, avec Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil, avec Philippe Calvario sur les écritures contemporaines.

Sur scène elle se fait très tôt adoptée par le Café de la Gare et y joue de nombreuses pièces créées par Philippe Manesse. Christophe Luthringer la fait jouer Marivaux et Tardieu. Elle travaille aussi au côté de Thierry Lavat et Manon Rony. Au cinéma elle est dirigé par Eric Leroch pour ***Le Soleil au Dessus des nuages*** et ***les Bodin's***.

Alix Riemer

La fille de Petra

Alix Riemer a été formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD). Elle suit sa deuxième année d'étude à la Lamba (London Academy Of Music and Dramatic Arts). A la rentrée 2009, elle joue au Shakespeare's Globe Theatre dans ***A New World A Life of Thomas Paine***, ccréation de Trevor Griffith mise en scène par Dominic Dromgoole.

Après sa sortie du conservatoire elle joue dans ***Les femmes Savantes*** mis en scène par Marc Paquien, en tournée puis au Théâtre de la Tempête. Elle fait également partie de la compagnie l'In-quarto regroupant plusieurs anciens élèves du conservatoire.

Pratique

Spectacle disponible :

Création octobre 2011

Tournée d'avril à mi-juin 2012

Saison 2012-2013

Durée du spectacle

1h40

A voir...

04 octobre 2011 à la Passerelle de St Briec

03 avril 2012 Théâtre de Romans sur Isère

11 et 12 avril 2012 Théâtre du Beauvaisis à Beauvais

17, 18 et 19 avril 2012 à la Coursive de La Rochelle

Du 22 mai au 09 juin au Théâtre de l'Athénée à Paris

CONTACT PRODUCTION / DIFFUSION

Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre

Benjamin Bedel

Tél. : 03 86 93 09 14 / Tél. port. : 06 74 96 92 98
production@mcnn.fr / www.mcnn.fr

CONTACT ADMINISTRATION

Saudade Cie

Administration : Lisa Lescoeur

Tél. : 06 20 53 07 13
lescoeurlisa@yahoo.fr

