

BASIK INSEKTE

Librement inspiré de la *Métamorphose* de Kafka

**Théâtre
LA LICURNE**

Mise en scène : Claire Dancoisne

Avec :

Henri Botte, Lyly Chartiez-Mignauw
Gaëlle Fraysse, Léo Smith

Une histoire inspirée de la nouvelle *LA MÉTAMORPHOSE* de Kafka, écrite en 1912 et éditée en 1915.

Création Octobre 2022 au Théâtre des Feuillants à Dijon puis au Théâtre Mouffetard à Paris.

L'HISTOIRE

Gregor Samsa est représentant de commerce. Il vit l'existence banale et fatigante d'un employé toujours en mouvement pour faire vivre sa famille.

Un matin, il se réveille avec la simple sensation d'un changement physique. Sûrement ce rhume récurrent, habituel et bénin. Mais une métamorphose est en cours.

Une mutation inéluctable qui va transformer cette petite famille conformiste en monstres vulgaires dont l'ambition est de cacher leur honte en proposant l'image d'un bonheur familial serein et convenu.

Premières lignes de la nouvelle : *« En se réveillant un matin après des rêves agités, Gregor Samsa se retrouva, dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace, et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à gliser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. »*

Gravure originale : Jeanne Smith

On ne saura ni pourquoi, ni comment mais ainsi débute une histoire où le surnaturel vient s'inscrire de façon tout à fait banale et pourtant inattendue dans une vie quotidienne peu propice aux rebondissements tant les journées sont rigoureusement les mêmes pour la famille Samsa.

NOTE D'INTENTION

C'est cette folle perspective où tout peut subitement basculer par l'extraordinaire qui m'a séduite. Car effectivement si n'importe qui peut se réveiller un matin transformé en un *immonde insecte* alors tout est finalement possible... même au théâtre.

J'ai toujours ou presque, mis en scène de grandes épopées, de grands moments épiques à travers des personnages aux destins hors du commun en utilisant des masques peu naturalistes, en déformant les corps, en utilisant des machines animalières comme partenaires des comédiens, en créant donc des mondes inspirés du réalisme magique de G.G. Marquez qui continue de me poursuivre dans cette quête du fantastique confronté au réel.

Il me réjouit, à partir de cette nouvelle, de mettre en scène cette blatte juste pour le plaisir de voir jusqu'où cet élément non prévisible, dans un monde lisse, convenu et consensuel, peut amener père, mère, soeur à devenir autre.

Il m'amuse d'imaginer que cette famille soit la loupe d'une vie à l'échelle d'un quartier où le mensonge du paraître la pousse à basculer dans l'excès pour mieux cacher l'ignoble transformation.

Pas de grandes aspirations chez les personnages. Il leur est juste essentiel de tricher un peu sur le quotidien puisque leur fils Gregor n'a tout simplement plus sa place dans le concret méthodique et paresseux de leurs journées.

Dans ce spectacle se retrouveront tous les ingrédients qui sont la base de mon travail artistique où le masque et les corps scénographiés des comédiens côtoient des objets-partenaires dans une esthétique poétique souvent symbolique au service d'un propos politique.

BasiK InseKte sera un spectacle plus épuré en termes d'objets. Il m'est important d'aller plus loin dans ces corps qui semblent dénués de sentiments et d'émotions mais dont les mouvements rigoureux et chorégraphiés traduisent l'essence même de leurs actions limitées à l'essentiel de leurs états d'âme.

L'humanité reviendra-t-elle à l'insecte qu'est devenu Gregor, coincé dans sa carapace ?

Je reste sur ce théâtre physique plein de sueur et de générosité avec toujours de l'humour noir et absurde injecté ici ou là dans les décalages.

Il se rapprochera sûrement ici de Craig, Kantor et ... Quentin Tarantino.

insecte

Anne Bothuon 05-2022

PARTI-PRIS

ESPACE | SCÉNOGRAPHIE

Ici pas de grande épopée. Juste un huis-clos familial que je souhaite élargir avec la création d'un **extérieur** de type tranche de gazon afin que le public tienne le rôle de voisinage. En effet, le carré d'herbe soigné, à la ville comme à la campagne, est devenu symbole d'hygiène, d'ordre et de propreté. Aux États-Unis on a même pu entendre dans les années d'après-guerre : « défendre sa nation, c'est défendre son gazon ». Cet extérieur a donc une vertu morale et sociale. Il sera le lien symbolique entre les voisins (spectateurs) et la famille Samsa.

L'intérieur : Le désordre intimiste de cette nouvelle se retrouvera dans un espace relativement restreint et modulable. Il faut imaginer un grand castelet élaboré à base de rideaux, dits brechtiennes, dans le jargon technique. Un dispositif simple et artisanal qui permettra de créer différents espaces, différentes hauteurs, et de laisser place au visible ou à l'invisible et donc à l'illusion. Ce sont des plans en profondeur où le sol est aboli.

J'envisage trois niveaux de brechtiennes permettant ainsi de découvrir les comédiens sous différents angles découpés en pieds, en tronc, ou jusqu'au épaules.

Une schématisation du décor permettant de cadrer au plus, lieux et comédiens.

ADAPTATION | SCÉNARIO

Tout en gardant toute la trame de la nouvelle de Kafka, nous avons ajouté un axe dramaturgique important dans cette adaptation :

La famille de Gregor, associable et amoral associée la métamorphose de leur fils à une rébellion et non à une triste fatalité subie. Cette métamorphose est donc vécue comme un acte rebelle inacceptable tant elle met en faillite leurs valeurs de travail et de famille.

Préserver les convenances et les rumeurs du voisinage : tout va bien chez nous mais... chez vous ? Les voisins ont-ils aussi des contestataires chez eux ?

Et si chaque spectateur était un renégat ou un traître en puissance prêt à les dénoncer ?

Un seul mot d'ordre : préserver bonheur et réussite face à l'extérieur (public).

Il est en effet hors de question de ternir cette photographie vis à vis du voisinage. Alors vigilance et tout ira bien à condition de ne négliger aucun détail.

Tuer tout humain dans la capacité de dévoiler la honte d'avoir un cancrelat chez soi est sans importance. Pas de suspens. Juste une nécessité.

Observer et contrecarrer un mouvement possible et imaginé d'une métamorphose rebelle et contagieuse. Là aussi il y a urgence.

Surveiller et tuer chaque bestiole en approche est question de survie. Même leur propre fils.

TEXTE

Une réécriture de la nouvelle composée d'extraits écrits par Kafka (personnage de Gregor, du Fondé de pouvoir...) et de dialogues écrits par Haïla Hessou, jeune autrice, à partir du scénario et des improvisations menées avec les comédiens.

Extrait texte Kafka pour Le Fondé de pouvoir : « *Gregor Samsa, je m'étonne, je m'étonne. Vous manquez à vos obligations professionnelles d'une façon proprement inouïe. Au nom de vos parents et de votre patron, et je vous prie solennellement de bien vouloir fournir une explication immédiate et claire. Je m'étonne, je m'étonne. Je vous voyais comme quelqu'un de posé, de sensé, et il semble soudain que vous vouliez vous mettre à faire étalage de surprenants caprices... et votre situation n'est pas des plus assurées, loin de là. Vos résultats, ces temps derniers, ont été fort peu satisfaisants. Ce n'est certes pas la saison pour faire des affaires extraordinaires, et nous en convenons mais une saison pour ne pas faire d'affaires du tout, cela n'existe pas, monsieur Samsa, cela n'existe pas, cela ne doit pas exister.* »

Extrait texte Haïla Hesso pour la folie du père : « ...Tu me fais honte. Tu m'écoutes ? Je sais très bien que tu m'écoutes. Tu es là, tu passes tes journées à ne rien faire d'autre qu'à nous épier, bien attentif à chaque mot de nos conversations.

Oisif et paresseux et gras. Tu ne veux plus travailler c'est ça ? Tu abandonnes ta famille à son triste sort sans un seul remord ? C'est la meilleure.

Si au moins tu t'étais transformé en ...en ...poule, tu aurais ramené des œufs, en vache, tu aurais ramené du lait mais là...tu n'es qu'un parasite ... je dirais même une vermine. Inutile. Complètement inutile.

Tu ne fais rien de la journée mais je sais que dès que j'ai le dos tourné, dès que ta mère ferme un œil tu files comploter je ne sais quoi avec tes ... semblables. Que pas un seul de tes camarades n'entre ici Gregor.

Tu crois que je ne vois votre petit jeu, la petite révolution que vous préparez, là, en vous cachant dans tous les recoins ? Ah ! mais c'est mal me connaître... »

LES MASQUES

Loïc Nebreda, sculpteur et facteur de masques bruxellois, a créé des masques inquiétants de réalisme.

Visages impassibles, yeux fixes, ils sont lisses et figés.

Masques complets, coiffures collées et fabriquées, ils ne livrent de vivant que la bouche.

Une grande première pour la Licorne que de travailler avec ce type de masques hyperréalistes qui bousculent les codes physiques élaborés et codifiés dans d'autres spectacles proposant un jeu très spécifique et identifiable « Licorne ».

Ces masques hyperréalistes amènent dans ce spectacle la nécessité d'un jeu dépouillé, sans artifice ni ajout d'émotions. Ils copient l'humain tout en lui ayant ôté toute trace de sentiments.

En cours de réalisation

LES COSTUMES

Chaque costume est traité en trompe-l'oeil (retravaillé dans les ombres et les lignes graphiques) par l'artiste peintre Chicken.

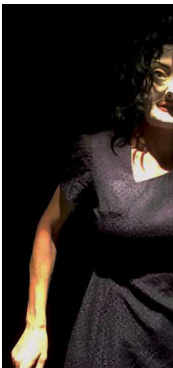
Le trompe-l'oeil : l'art du faux et du faux semblant.

Boutons et poches existent-ils réellement ? Ruse de la couleur.

Une distance artistique supplémentaire apportée aux corps scénographiés.

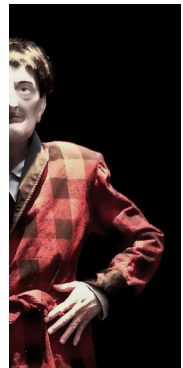
Certains éléments de décors seront traités avec ce procédé pictural qui se joue des perspectives.

LES PERSONNAGES

Le père, la mère, la soeur Grete, le fils Gregor, le Fondé de pouvoir (patron), le locataire, un voisin.

Une équipe de 4 comédiens, pour certains complices de longue date, qui excellent dans le jeu physique et la manipulation d'objets mais qui sont surtout des interprètes créateurs d'images et des funambules sur ce fil dramatique à la fois réaliste et non naturaliste.

LA MUSIQUE

Une création originale confiée au compositeur Pierre Vasseur et à Greg Bruchet.

Diffusée par une radio omniprésente dans la famille Samsa : une musique de tous les jours.

De l'accordéon à l'orchestre en passant par les sonorités électro et électriques, l'univers de BasiK InseKte est composite.

La musique accompagne aussi bien les scènes du quotidien que les scènes les plus dynamiques chorégraphiées.

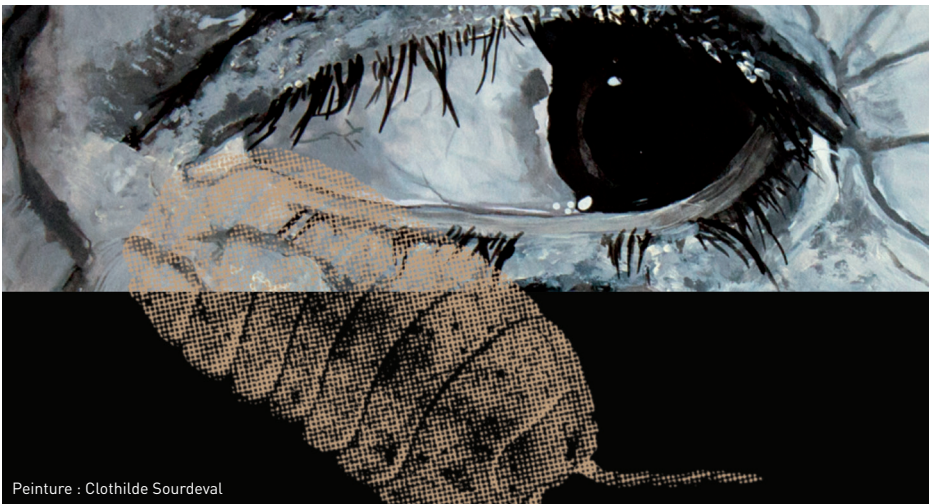
Un décor sonore joué en direct dialoguera avec Gregor dans un langage « insecte ».

POUR RÉSUMER

Une fable noire fantastique où vont se côtoyer avec humour, fantaisie et cruauté, un personnage en cours de transformation, décalé, incompris, exploité face à une famille et une société normative, apathique et dangereuse. **Un thriller machiavélique.**

Une fois encore, le plaisir d'associer dans un espace défiant les lois de la gravité, imaginaire et violence, perspectives farfelues, corps déformés et esprit carnavalesque.

Tragique, grotesque - devenir un cancrelat n'est pas forcément une métamorphose glorieuse, même si cette idée faisait mourir de rire Kafka lui-même - cette création acide et non rationnelle sera une invention théâtrale de pure fantaisie baroque, infiniment méchante et joyeusement absurde.

Peinture : Clothilde Sourdeval

DISTRIBUTION

Mise en scène et scénographie : **Claire Dancoisne**

Adaptation : **Claire Dancoisne | Francis Peduzzi**

Assitant mise en scène : **Cyril Viallon**

Textes : **Franz Kafka | Haïla Hessou**

Comédien.nes : **Henri Botte, Lyly Chartiez-Mignauw, Gaëlle Fraysse, Léo Smith**

Création musicale : **Pierre Vasseur**

Création sonore : **Greg Bruchet**

Création des masques et coiffures : **Loïc Nebreda**

Création lumières : **Hervé Gary**

Création des objets et éléments de décors : **Bertrand Boulanger, David Castagnet,**

Chicken, Olivier Sion, Patrick Smith

Création costume insecte : **Anne Bothuon**

Peintures des costumes : **Chicken**

Régie générale et lumières : **Thierry Montaigne**

Régie son : **Louis Regnier**

Montage plateau : **Hélène Becquet**

Avec la participation inspirée de **Jacques Schab** et **Olivier Lovergne-musiciens | Rémi**

Delissen-scénariste | Cyril Viallon-Chorégraphe

CALENDRIER DE TOURNÉE 2022

- **DIJON (21), Théâtre des Feuillants, ABC Dijon :**

le lundi 3 et mardi 4 octobre 2022

- **PARIS (75), Le Mouffetard :**

du vendredi 7 au vendredi 21 octobre 2022

- **DUNKERQUE (59), Le Bateau feu :**

du mardi 15 au vendredi 18 novembre 2022

- **CALAIS (62), Le Channel :**

le vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022

PARTENAIRES

Une production du Théâtre la Licorne

Coproductions :

L'ABC - Scène pluridisciplinaire de Dijon

Le Bateau Feu - Scène Nationale de Dunkerque

Le Channel - Scène nationale de Calais

Le Mouffetard - Centre National de la Marionnette en préparation

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

En tournée :

4 comédiens.nes

3 techniciens (son, lumières et montage)

1 accompagnateur

Durée :

1H10 environ

Jauge :

250 personnes maximum

Tout public dès 14 ans

Espace minimal :

- ouverture 9m
- Largeur mur à mur 12m
- Profondeur 7m
- Hauteur 5m

Fiche technique détaillée en cours

L'HISTOIRE DE LA LICORNE

Compagnie professionnelle créée et dirigée par Claire Dancoisne, le Théâtre la Licorne a une expérience de plus de 30 ans dans les arts marionnettiques et le théâtre d'objets.

La Licorne c'est dès le début, le plaisir de la bidouille, le goût de l'improbable et du sensible. **Comédiens, plasticiens et musiciens** travaillent ensemble pour porter au plus loin l'imaginaire. Beauté des images et grandeur du masque sont la manière de décliner cette langue théâtrale faite de chair, de papier et de ferraille.

Objets, machines, masques et marionnettes sont indispensables à l'écriture théâtrale de Claire Dancoisne parce qu'ils sont capables de transporter comédiens et spectateurs, de transformer notre vision du monde.

Les machines artisanales bricolées dans les ateliers concourent à la magie des spectacles, elles permettent de se jouer des dimensions et perspectives, elles touchent par leur fragilité et font rire par leur aspect dérisoire.

Depuis sa création en 1986, le Théâtre la Licorne a réalisé des spectacles en salle, de rue, en appartement, dans des lieux insolites ainsi que de grands événementiels...

Une cinquantaine de créations originales ont parcouru les routes de France et de l'international face à des spectateurs toujours plus nombreux.

En 2013, La Licorne s'installe à Dunkerque. Son nouvel espace l'outil européen de création pour la marionnette contemporaine et le théâtre d'objets, ouvre ses portes en **2015** pour inventer un lieu de création, de formation, de résidence d'artistes, d'expositions et d'accueil des publics

CONTACTS

Diffusion :

+33(0)6 84 18 43 79 - diffusion@theatre-lalicorne.fr

Artistique :

+ 33(0)6 85 75 21 30 - artistique@theatre-lalicorne.fr

THÉÂTRE LA LICORNE

60, rue du Fort Louis, 59140 Dunkerque

10 rue Arago, 59000 Lille

www.theatre-lalicorne.fr

**Théâtre
LA LICORNE**

Le Théâtre la Licorne est conventionné par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, la Communauté Urbaine de Dunkerque, **subventionné par** le Département du Nord.

SIRET 338 311 327 00062 | APE 9001Z | LICENCES 1-1092646, 2-122376 et 3-1005069