

LES RATS DANS LES MURS & THE OUTSIDER

d'après H.P. Lovecraft

JE SUIS D'AILLEURS

Diptyque de formes brèves pour comédiens, masques et marionnettes

MISE EN SCÈNE

Catherine Hugot / Compagnie Ka

PROCHAINES DATES

JUILLET 2016

AVIGNON OFF

Théâtre de la Porte Saint Michel

Du 7 au 30 Juillet > 13h45

(relâche : 10, 17 et 24)

1 au 3 février 2017

CCAM

Scène nationale de Vandoeuvre-Lès-Nancy

11 et 12 Avril 2017

Le Dôme – Albertville

Réservation au 03 81 88 71 14 cieka.adm@hotmail.fr

Production

Compagnie Ka • Conseil Régional de Franche Comté • Ville de Besançon • Drac Franche Comté • Conseil Général du Doubs • CCAM, Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy • Le Granit, Scène Nationale de Belfort Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon • Centre Dramatique National de Besançon Franche-Comté.

Compagnie Ka

Direction artistique

Catherine Hugot
06 79 64 5102
cieka@hotmail.com

Administration

03 81 88 71 14
cieka.adm@hotmail.fr

Diffusion

Jean-Charles Thuault
06 64 77 86 27
thuault@gmail.com

Friche Artistique de Besançon

10 avenue de Chardonnet
25 000 Besançon
03 81 88 71 14

www.compagnie-ka.com

Théâtre et marionnettes-Besançon

N° Siret : 440 830 099 000 30
N° Licence : 2-1057127

L'équipe de création

Mise en scène et adaptation

Catherine Hugot

Comédiens marionnettistes

Guillaume Clausse
Baptiste Relat

Création son

Uriel Barthélémi

Création lumière

Bastien Hennaut

Régie

Samuel Gamet et Bastien Hennaut

Construction des marionnettes

Catherine Hugot
Cholé Ratte
Violaine Fimbel

Conception scénographie

Ana Kozelka

Assistanat à la mise en scène

Nicole Diemer

JE SUIS D'AILLEURS en quelques lignes

Les Rats dans les murs

Alors qu'il vient juste d'emménager dans une vieille maison de famille rénovée, un homme et son chat sont subitement réveillés par des sons inquiétants provenant de derrière les murs... L'antique demeure se met à dévoiler l'horrible vérité sur ses ancêtres, notre héros en perd la raison et commet finalement... l'impensable...

The Outsider

Un mystérieux prisonnier solitaire, qui ignore qui il est et à quoi il ressemble, entreprend alors dans une véritable aventure pour atteindre la lumière du jour et se confronter à son étrange identité.

JE SUIS D'AILLEURS la forme

Le diptyque *Je suis d'ailleurs* comprend deux formes brèves, toutes deux adaptées de Howard Phillips Lovecraft : *Les Rats dans les murs* et *The Outsider*.

Chaque forme, d'environ 30 minutes chacune, peut être jouée séparément ou bien l'une à la suite de l'autre.

La compagnie Ka

Catherine Hugot - metteur en scène

Créée en novembre 2000 à Besançon, la compagnie est dirigée par Catherine Hugot, metteur en scène-marionnettiste formée, entre autre, au Conservatoire d'Art Dramatique de Besançon. Elle se spécialise ensuite dans l'Art de la marionnette.

Au sein de la compagnie Ka, Catherine Hugot travaille sur la marionnette contemporaine tout public et principalement sur sa confrontation au texte et au jeu d'acteur, tout en gardant une volonté esthétique et plastique exigeante et originale.

Ainsi elle conçoit, fabrique les marionnettes et met en scène les spectacles :

Anatole Felde et Cie d'après la pièce d'Hervé Blutsch, Anatole Felde | 2000 |

Là-Bas, adaptation libre du roman Là-Bas de Huysmans | 2000 |

Gzion de Hervé Blutsch | 2002 |

Contes A Rebours, d'après les Contes Détournés de Roald Dahl | 2003 |

Marie des Grenouilles, de Jean-Claude Grumberg | 2005 |

La Vie burale d'Hervé Blutsch, commande à l'auteur | 2009 |

L'Araignée dans la plaie de Matéi Visniec | 2009 |

Désillusions marionnettiques (diptyque formé par Une Baignoire révolutionnaire et L'Araignée dans la plaie de Matéi Visniec) | 2010 |

Scènes de la vie ordinaire d'après Hervé Blutsch | 2012 |

Parallèlement à ce travail personnel, Catherine Hugot collabore, en tant qu'interprète ou plasticienne, avec d'autres artistes : David Girondin Moab de la compagnie rémoise Pseudonymo, Hélène Arnaud du Théâtre de l'Esquif de Niort, Angélique Friant de la compagnie rémoise Succursale 101 et François Rodinson de la compagnie des Transports de Nancy.

Depuis 2010, elle se concentre plus spécialement sur son activité de metteur en scène et sur des collaborations essentiellement plastiques avec des artistes ; tout en développant, quand elle en a le temps, une activité de formation artistique dans plusieurs disciplines (le théâtre, la marionnette et les arts plastiques) avec des publics très variés.

En 2016, elle accompagne Le Projet D dans leur reprise de « Sous vide », collabore une fois encore avec le Théâtre de l'Esquif sur « Cybers », sur « Squid » avec compagnie Pseudonymo et sur « Aquarium » avec Li.

La compagnie a tourné :

Théâtre de l'Espace, Scène Nationale de Besançon - Festival de la Mousson d'Eté de Blénod-les-Pont-à-Mousson - Théâtre de l'Aquarium à Paris- Tournée en Meuse avec Transversales, Scène Nationale de Verdun - Théâtre de la Cité Internationale dans le cadre des « Scènes Ouvertes à l'Insolite » - Théâtre du Pilier à Belfort - l'ACB Scène Nationale de Bar-le-Duc - Théâtre de l'Union, Centre Dramatique National de Limoges - Théâtre de la Licorne dans le cadre de Made in Cannes - Espace Jean Vilar d'Ifs - Festival des Nuits de Joux à Pontarlier - MJC de Dizy - Théâtre des Sources de Nans-sous-Sainte-Anne - Théâtre de la Girandole de Montreuil - Festival Orbis Pictus de Reims - Festival Mima de Mirepoix - Festival off de Charleville-Mézières - Festival d'Avignon - Théâtre de Poche à Grenoble, dans le cadre du festival de marionnette - Citadelle de Besançon - Centre Culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandœuvre-lès-Nancy - Festival Euromarionete à Arad en Roumanie (avec l'aide financière de l'Institut Français) - Granit, Scène Nationale de Belfort - TPG de Frouard pour Quint'EssenceFestival - Orbis Pictus Reims - Festival des Caves à Besançon - « In » du Festival des marionnettes de Charleville Mézières, Entre-Sort de Chalons en Champagne - Espace Gérard Philippe de Saint André les vergers, CIM de Bar-le-Duc...

Lovecraft

l'auteur

The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is fear of the unknown

La plus ancienne et puissante émotion humaine est la peur et la peur la plus ancienne et la plus puissante est celle de l'inconnu.

H.P. Lovecraft

Howard Phillips Lovecraft (1890–1937), est l'un des écrivains américains d'horreur, de fantastique et de science-fiction **les plus influents du XXe siècle**. Stephen King va jusqu'à dire de lui qu'il était « le plus grand artisan du récit classique d'horreur du vingtième siècle ». Une des caractéristiques de son œuvre réside dans la folie de ses narrateurs confrontés à un surnaturel auquel ils refusent de croire ! Une grande partie du travail de Lovecraft lui a été inspirée par ses terreurs nocturnes et c'est sans doute cet aperçu direct de l'inconscient et de son symbolisme qui explique sa résonance et sa popularité aujourd'hui ! Une autre source d'inspiration majeure fut la science et ses progrès qui lui donnent paradoxalement l'impression que l'Homme est encore plus insignifiant, impuissant et condamné dans un univers matérialiste et mécanique.

Selon Arnaud Fabre, l'œuvre de Lovecraft a à la fois le goût de l'obscur des profondeurs de l'âme et du monde, et celui du plaisir *du frisson, qui se double d'une conscience aiguë des lacunes essentielles de notre savoir, ouvrant ainsi des perspectives effrayantes et pourtant nécessaires face au constat suivant : **le monde dépasse notre connaissance.***

Note d'intention

Par Catherine Hugot

Le thème du monstre est plus que récurrent dans ma recherche artistique. Pour moi le monstre, comme son étymologie latine nous l'indique, est d'abord ce qui montre. Il nous aide à comprendre d'une façon à la fois poétique, burlesque et effrayante, notre humanité. Il est le miroir idéal de nos ombres, de nos peurs ; il les met à distance et nous permet de mieux les appréhender pour les transcender. Pour Lovecraft, les monstres sortis de son imagination sont les symboles de ce que nous ne voulons pas voir, c'est à dire qui nous sommes.

Le monstre amène naturellement l'évidence et la nécessité de la marionnette et du masque, médias particulièrement importants dans ma recherche. La vision de Lovecraft est pessimiste et désespérée. Ses personnages découvrent l'horreur de ce qu'ils sont et n'ont alors de solution que la fuite : la mort ou la folie. Pour Lovecraft l'exorcisme c'était l'écriture. Dans le spectacle, ce n'est pas juste l'histoire horrible qui est racontée, mais la cérémonie qui a pour office de la dépasser. Ce décalage cathartique, pour le personnage comme pour le spectateur, est amplifié par la marionnette et le masque.

Les Rats dans les murs

LES RATS DANS LES MURS explore la notion d'hérédité maudite à laquelle le protagoniste ne peut échapper ; c'est l'allégorie des rats qui vont tout envahir.

Alors qu'il vient juste d'emménager dans une vieille maison de famille rénovée, un homme et son chat sont subitement réveillés par des sons inquiétants provenant de derrière les murs... L'antique demeure se met à dévoiler l'horrible vérité sur ses ancêtres, notre héros en perd la raison et commet finalement... l'impensable.

Cette forme brève conjugue librement texte, marionnettes, masque et écriture sonore, pour un comédien-marionnettiste seul sur scène. Le son, omniprésent, nous accompagne dans cette histoire! et nous plonge dans le cerveau malade du protagoniste : les rats sont d'abord sonores.

Au centre, un arbre, mystérieux, irréel et polymorphe, constitue un espace tantôt symbolique et imaginaire, tantôt réaliste ; arbre généalogique, costume macabre, habitat délabré, il change de forme au gré de l'éclairage !et de la projection du spectateur.! Les marionnettes contribuent à créer un subtil décalage humoristique et une mise à distance de l'horreur absolue. Des personnages surgissent de l'arbre : voisins, sorciers, voix prophétiques ? Ils sont déjà rats sans l'être. L'hérédité maudite, les rats envahissent tout ! Le chat, alter ego du héros, n'a-t-il pas lui aussi un côté ratesque ?

The Outsider

The Outsider est tantôt traduit en français par Je suis d'ailleurs ou tantôt par L'Etranger. Mais ici le mot étranger est à prendre au sens lovecraftien : est étranger ce qui est radicalement étranger à la terre, incompréhensible et dont la contemplation peut conduire à la mort ou à la démence.

THE OUTSIDER, très métaphorique, pourrait résumer toute l'œuvre de Lovecraft : la quête de la connaissance de soi.

Un mystérieux narrateur-prisonnier ignore qui il est et à quoi il ressemble. Il entreprend alors une véritable aventure pour atteindre la lumière du jour et finit par découvrir qu'il est un monstre -goule, mort vivant, vampire, nous ne savons pas exactement- lorsqu'il se trouve confronté aux autres, puis à son propre reflet dans un miroir.

Comme dans la plupart des nouvelles et romans de Lovecraft, l'anti-héros est envahi par un irrésistible besoin identitaire. Ici, il se lance dans une aventure à travers tours, donjons et forêts gothiques. L'aspect allégorique de la nouvelle permet librement d'orienter le spectacle vers un rêve-cauchemar symbolique. Assez rapidement, le protagoniste !est perçu sous ses deux aspects, l'Humain et le Monstrueux. Le Monstre, un comédien affublé de prothèses corporelles, est perceptible au second plan. Le héros, pas encore conscient de sa duplicité, se sent poussé vers cet ailleurs, cet outsider qui n'est en fait que lui même. Les deux "faces" du personnage font l'objet de changements d'échelle !sur scène, grâce à la marionnette qui permet une incursion encore plus profonde dans un univers aussi psychologique que fabuleux. « Se libérer » engageait de "se reconnaître" ; ainsi la confrontation avec la vie et avec soi-même est inévitable. L'Humain découvre le Monstre.

A la fin nous faisons de notre héros lovecraftien un individu apaisé et rassemblé qui accepte et apprivoise ses deux faces.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES

Pour recevoir la fiche technique complète, contacter

Bastien Hennaut ou

06 11 17 71 62

hennautbastien@hotmail.fr

Samuel Gamet

06 75 67 02 47

samuelgamet@voila.fr

Pour un devis

03 81 88 71 14

cieka.adm@hotmail.fr

Les jauges des spectacles sont différentes et donnent lieu à des adaptations horaires selon les lieux (nous consulter). Les spectacles peuvent tourner séparément.

Obscurité totale indispensable

I le Diptyque

↘ Je suis d'ailleurs

Durée du spectacle : 1 heure 15 minutes

(avec un bref entracte permettant le changement de salle)

Jauge : 50 pour Les Rats dans les murs, 100 pour The Outsider, (parcours à inventer ensemble !)

Public : public adulte et adolescent (>15 ans)

Montage : 5 services **Démontage** : 3 heures

(attention, suivant le lieu, le temps de montage peut varier)

Minimum : 2 espaces (4m/3m et 8m/6m)

Prix de cession : nous consulter (séries bienvenues, fortement dégressives)

+ défraiements pour 5 personnes + transport décor (12m3)

I Formes présentées séparément

↘ Les Rats dans les murs

Durée du spectacle : 34 min

Jauge : 50 personnes

Public : public adulte et adolescent (>15 ans)

Montage : 2 services, démontage 2h

(attention, suivant le lieu, le temps de montage peut varier)

Minimum : ouverture 4m, profondeur 3 m

Prix de cession représentation isolée :

nous consulter + défraiements pour 3 personnes
+ transport décor (12m3)

↘ The Outsider

Durée du spectacle : 25 mn

Jauge : 100 personnes

Public : public adulte et adolescent (>15 ans)

Montage : 3 services, démontage 3h

(attention, suivant le lieu, le temps de montage peut varier)

Minimum : ouverture 8m, profondeur 6 m

Prix de cession représentation isolée :

nous consulter + défraiements pour 4 personnes
+ transport décor (12m3)