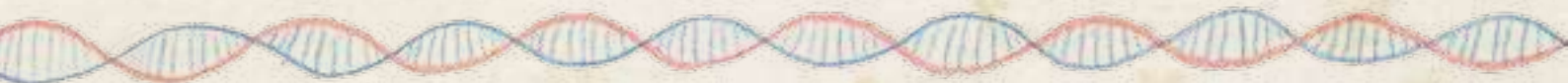

Frankenstein

UNE ADAPTATION EN THÉÂTRE D'OBJET
DU ROMAN DE MARY SHELLEY
PAR LA COMPAGNIE KARYATIDES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
À L'ATTENTION DES ÉLÈVES

“ Révisez vos classiques “

Nous sommes une compagnie de théâtre d’objet basée à Bruxelles, en Belgique.

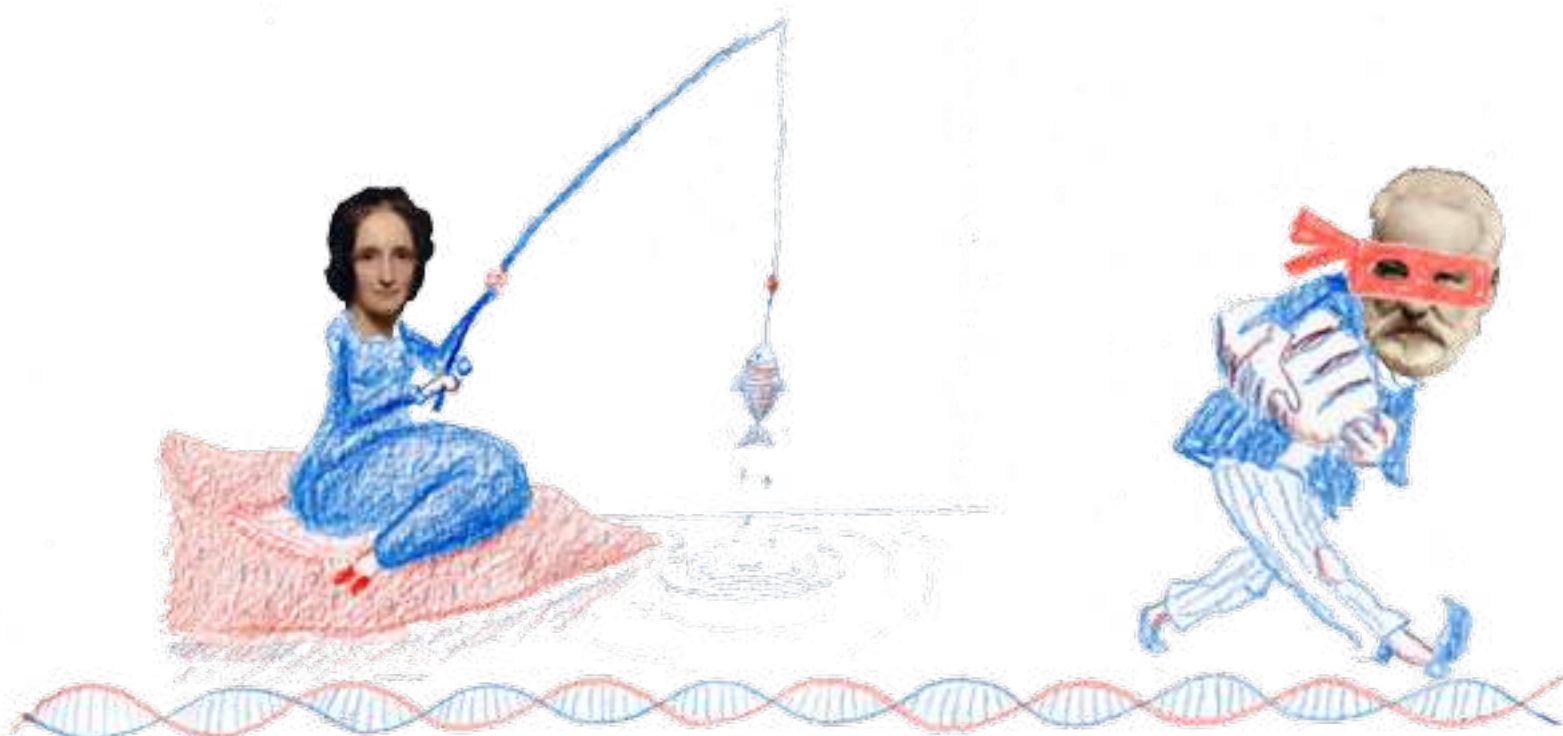
Proposer des mythes et des romans majeurs de la littérature sur un plateau de théâtre, telle est notre démarche. Avec *Madame Bovary*, *Carmen*, *Les Misérables* et maintenant *Frankenstein*, nous élaborons un théâtre de figures, mêlant la marionnette, les théâtres d’objet, de papier, l’ombre, les arts plastiques et la musique.

Avec nos objets, nous voulons laisser la place à l’imaginaire, à l’évocation, à la métaphore, à ce qui reste d’âme d’enfant en chaque spectateur. Jouant de références connues de tous, nous défendons un théâtre populaire, visuel et poétique, artisanal, brut, dépouillé.

Le Théâtre Royal de la Monnaie (Bruxelles) nous a proposé de faire une adaptation du roman « Frankenstein » de Mary Shelley, avec des musiciens, une donnée nouvelle à intégrer à notre travail artistique. Pendant près de deux ans nous avons travaillé avec de nombreux collaborateurs afin de réaliser le spectacle que vous allez voir...

Ce dossier pédagogique est hétéroclite: il propose des pistes de réflexion, des témoignages, des jeux... et s’adresse à des âges et intérêts divers. Libres à vous d’y piocher ce qui vous inspire, et d’en adapter le contenu. Nous sommes toujours curieux de lire vos retours et ceux des élèves.

Post scriptum: pour vous faire une idée de nos spectacles, n’hésitez pas à en visionner les trailers sur notre site !

Pour créer le spectacle que tu vas voir (ou as vu), pas moins de vingt-deux personnes ont travaillé.
À ton avis...

Qui fait Quoi?

Consignes :

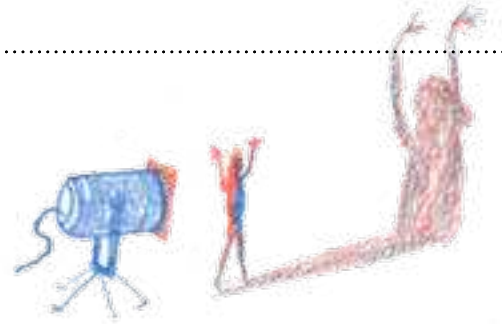
Relie les noms des différents métiers à un objet qui le représente.

Puis, écris ton hypothèse sur ce qu'ils signifient.

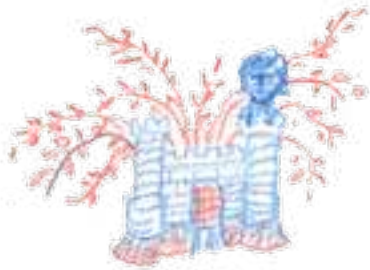
Pistes de réflexion : document 1 du portfolio (témoignages sur nos métiers).

o Dramaturges o

o Mettrici en scène o

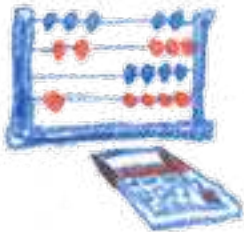

o Acteur Actrice o

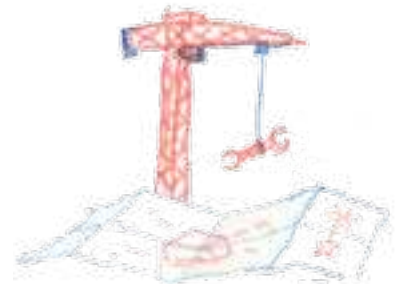
o Chanteuse o

o Créateur Sonore o

o Créateur Lumière o

o Scénographe o

o Productrice o

o Constructeur o

En coulisses, il y aussi toute une série de personnes qui travaillent, dans les bureaux comme sur les plateaux des différentes salles afin d'accueillir le spectacle... Vous l'aurez compris : le spectacle vivant est un secteur dynamique !

Il est un autre participant actif au spectacle :

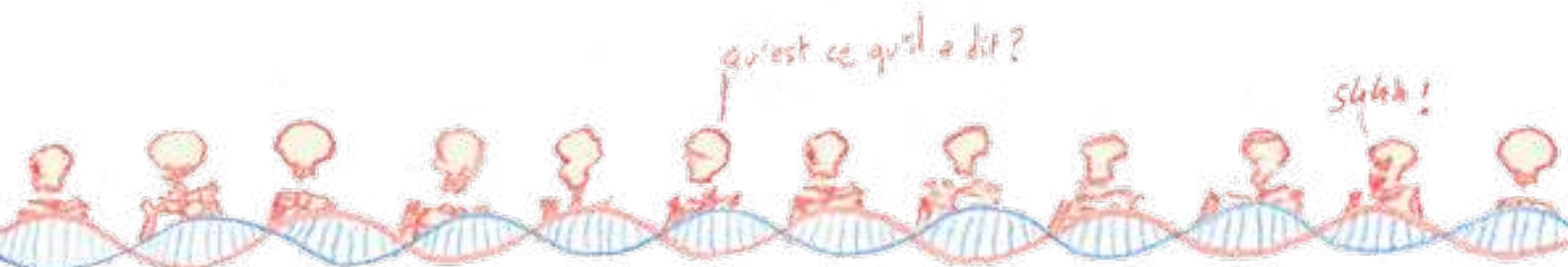
TOI

Le spectateur est actif, il perçoit et interprète l'œuvre.

Son comportement pendant la représentation a un impact sur la représentation elle-même.

Consigne : Entourer, barrer et rajouter si besoin.

être happé
commenter le spectacle
textoter
voir
ressentir
comparer
imaginer
comprendre
analyser
faire des bulles
s'endormir
se concentrer
être amusé
se taire
bailler
pleurer
être revolté
ronfler
rire
s'ennuyer
se gratter le nez
laisser résonner
entendre
écouter
s'identifier
croiser les jambes

APRÈS LE SPECTACLE

Consigne :

Les textes proposés dans le portfolio (documents 3 à 5) sont de sources et de nature différentes. Prends-en connaissance. Leurs thèmes tournent tous autour de la pièce... Mais de quelle façon ?

Cite quelques possibilités techniques offertes par les sciences dans les dernières décennies dont tes grands-parents auraient sans doute pensé qu'il s'agirait de science-fiction.

Comment comprendre : « la monstruosité de Victor ou l'humanité de la créature ? »

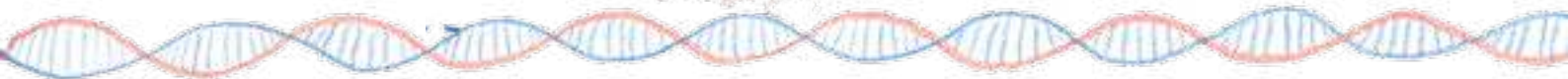
Dans notre société, les femmes et les hommes devraient toujours pouvoir faire les mêmes choses. Lesquelles ? Pourquoi ?

Le sentiment d'exclusion rend-il monstrueux le groupe qui exclut ?

Faudrait-il faire revivre les morts ? Devrait-on le faire pour nos propres morts seulement ? Quels critères utiliser pour dire qu'un mort aura le droit de revivre ? S'il revit ou qu'il est raté, ou très laid, faudra-t-il l'abandonner ? Le détruire ? Sera-ce un meurtre ? Pourquoi ?

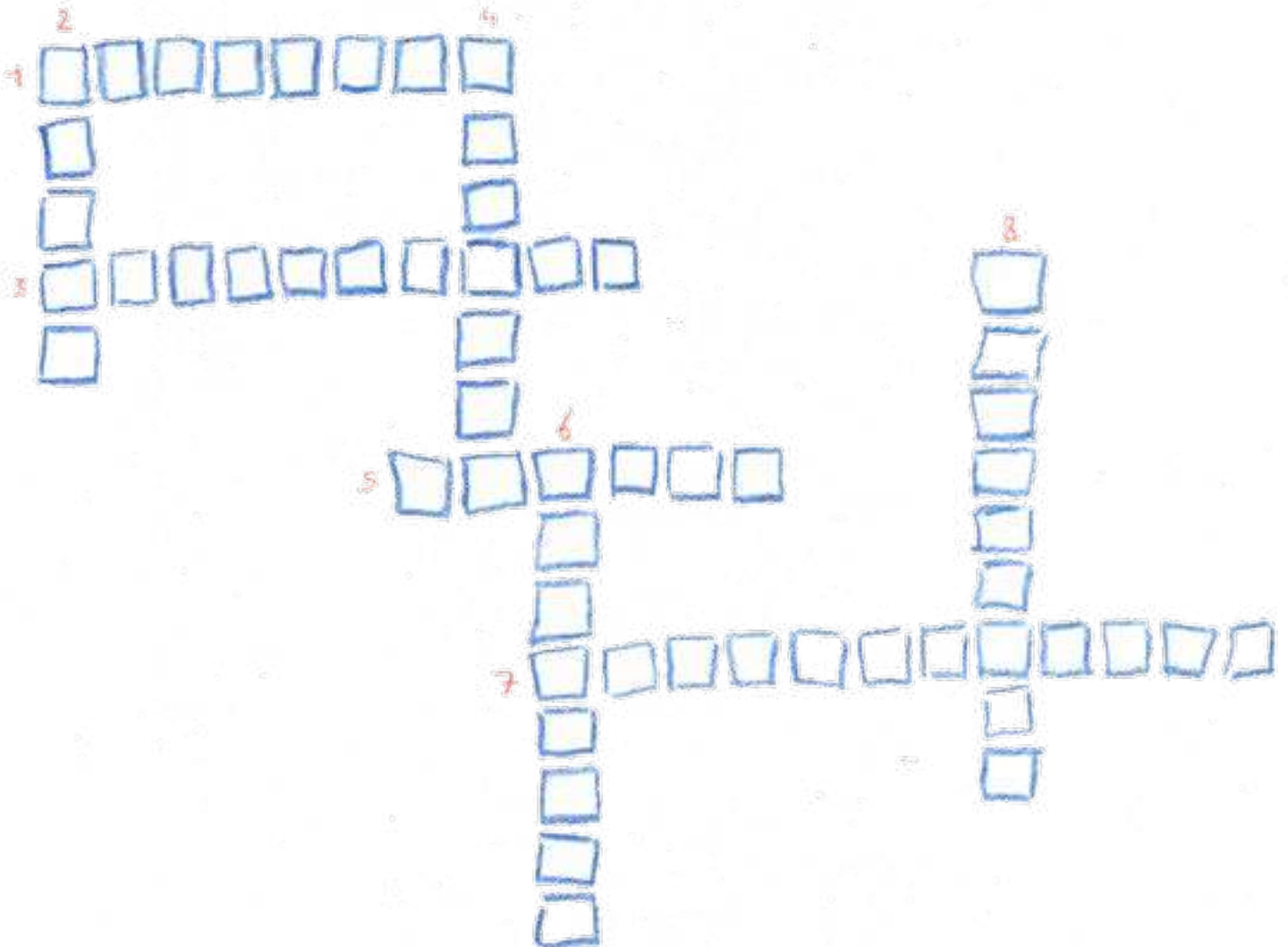
Peut-on jouer avec les cadavres ? Avec le corps des vivants ?

Que veut dire donner son corps à la science ? Le ferais-tu ? Voudrais-tu prendre part à des expériences scientifiques ? Lesquelles ?

Consigne :

Trouve ces mots rencontrés dans la pièce ou dans les textes du portfolio.

1 - Catégorie de sons (en musique), d'usages linguistiques (relâché, soutenu) ou d'effets produits par une œuvre sur ses récepteurs. Homonyme : désigne aussi un document organisant la mémoire collective d'un groupe.

2 - Genre littéraire principalement fondé sur la narration fictionnelle, le récit.

3 - Œuvre dont la réalisation est basée sur la transformation d'une autre œuvre. Désigne aussi le processus de travail nécessaire pour la produire.

4 - Procédé de style (théâtre, littérature, cinéma, ...) et narratif visant à supprimer des parties d'une œuvre, le plus souvent afin d'en accélérer le rythme.

5 - Forme abrégée d'un contenu qui en contient cependant l'essentiel. Permet de se faire une idée préalable de ce contenu.

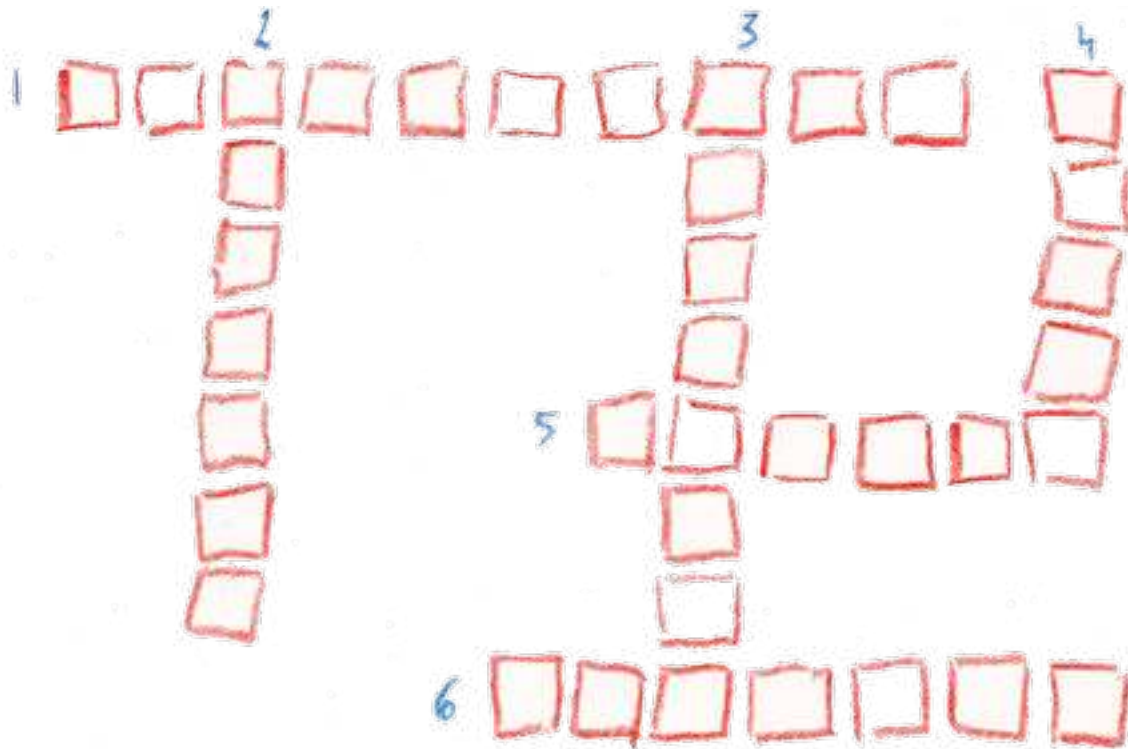
6 - Raisonnement par lequel on rassemble en un tout cohérent divers éléments. Inverse de l'analyse, qui est un raisonnement qui décompose un tout en parties.

7 - Action de faire passer une chose dans un autre domaine.

8 - Action de raconter une suite d'événements sous une forme littéraire

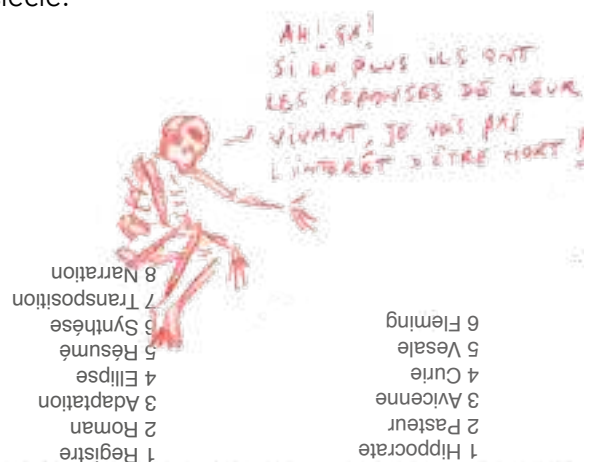
(réponses page suivante)

 MOTS CROISÉS

Voici quelques pistes de recherche, de débat, de questionnement qui peuvent initier d'une simple conversation à un projet de recherche plus soutenu en passant par un atelier d'écriture...

- 1 - Médecin grec considéré comme un père de la médecine qui a donné son nom au serment prêté par tout nouveau docteur dans cette discipline.
- 2 - Chimiste et physicien français qui contribua très significativement à la médecine, notamment en mettant au point le vaccin contre la rage.
- 3 - Philosophe et médecin persan du XIème siècle qui reste encore étudié au plan de la philosophie des sciences.
- 4 - Physicienne et chimiste franco-polonaise, prix Nobel de physique pour ses recherches sur les radiations, puis de chimie pour ses recherches sur le radium et le polonium, qui feront progresser les thérapies traitant les cancers.
- 5 - Anatomiste brabançon du XVIème siècle qui, par la pratique de la dissection expérimentale, mettra fin au paradigme du galénisme en médecine.
- 6 - Médecin écossais, découvreur de la pénicilline ouvrant la possibilité d'antibiothérapies, considérées comme l'une des plus grandes révolutions médicales du XXème siècle.

VRAI OU FAUX ?

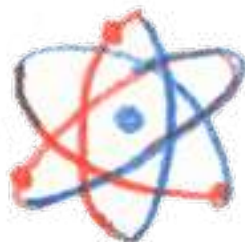
Consigne :

Frankenstein a été écrit il y a deux siècles. Qu'en est-il aujourd'hui des avancées de la science ?

À partir d'ADN, la culture de cellules souches, etc, serait-il possible de donner la vie à une créature telle que celle du Docteur Frankenstein ? À ton avis, les faits-divers suivants sont-ils vrais ou faux ?

- 1 He Jiankui, un chercheur chinois a modifié l'ADN d'embryons avant de les implanter pour mener des grossesses à terme. Le but était de muter un gène qui lutterait contre le VIH.
- 2 Douze jours après la mort de leur chien, deux britanniques ont prélevé un échantillon de peau de l'animal afin de procéder à un clonage, pour la somme de 20 euros.
- 3 Un neurochirurgien affirme avoir réussi à greffer la tête d'un humain sur un autre après 18h d'opération.
- 4 En Inde, des chercheurs impriment des oreilles en 3D pour les greffer sur des humains.
- 5 En 2015, un soldat américain s'est fait greffer des organes sexuels perdu pendant un combat en Afghanistan.
- 6 Un chercheur de l'Université de Tsinghua a sauvé la vie d'un homme atteint d'une tumeur au foie, en remplaçant l'organe malade par celui d'un veau irlandais.
- 7 Depuis 2016 une entreprise américaine propose une éternité numérique en numérisant votre cerveau.
- 8 Une intelligence artificielle est capable depuis 2018 de remplacer un médecin généraliste.
- 9 Aujourd'hui, Elisabeth, sœur de Victor, aurait moins de mal à obtenir son diplôme en génétique ou dans d'autres domaines scientifiques.

(réponses pages suivantes)

RÉPONSES

1 Ce chercheur existe, et il prétend bien avoir pratiqué ces tests. Cependant, la bonne réponse était « ça dépend pour qui » ! Car la véracité de ces naissances est elle-même soumise à caution dans les milieux universitaires.

« Un acte jugé irresponsable par la communauté scientifique puisque le génome modifié est susceptible de se propager aux générations futures. »

« Si elles étaient vérifiées, l'annonce de ces naissances serait une première mondiale. Mais elles n'ont évidemment pas laissé la communauté scientifique indifférente, beaucoup dénoncent l'absence de vérification indépendante, ou encore le fait d'avoir exposé des embryons sains à des modifications génétiques. »

Sources : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/02/05/bebes-genetiquement-modifies-la-chute-de-he-jiankui-frankenstein-chinois_5419302_1650684.html

https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/28/he-jiankui-le-pere-des-bebes-genetiquement-modifies-suspend-ses-essais_a_23603125/

2 La bonne réponse était bien évidemment faux. L'expérimentation a coûté 90 000 euros... et le clonage a bien eu lieu ! Cela est possible grâce à une entreprise sud-coréenne qui propose ses services depuis plus de 10 ans.

« L'entreprise coréenne récupère une cellule œuf d'une chienne "donneuse". [Puis] les scientifiques retirent le noyau naturel de l'œuf, qui contient tout le matériel génétique nécessaire au développement d'un chien, et place l'ADN de l'animal à cloner à la place. Ensuite, la cellule subit des chocs électriques, ce qui enclenche sa division. [...] La communauté scientifique pointe du doigt les problèmes d'éthique et de santé animale que ce genre d'opération entraîne rappelant que les clones ont une santé plus fragile que leur original. »

Source : https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/chiens/un-couple-de-britanniques-clone-leur-chien-mort_102786

3 La greffe a bien eu lieu ! Mais « une "réussite" toute relative. Quant à sa récente greffe de tête humaine "réalisée avec succès", il s'agissait d'une greffe sur un cadavre. "Traitez-moi de perfectionniste si vous voulez, mais je ne pense sincèrement pas que les interventions chirurgicales réalisées sur des patients déjà morts peuvent être qualifiées de 'réussites', ironise le neuroscientifique Dean Burnett dans le Guardian. Vous pouvez bien souder deux moitiés de voitures et appeler ça un succès, si elle explose quand vous mettez le contact, on ne s'en souviendra pas vraiment de cette manière". »

Source : https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/non-ce-medecin-n-a-pas-reussi-a-greffer-une-tete-humaine_1962218.html

4 La réponse est vrai. Depuis 2003, il est possible d'imprimer des cellules souches par "bio-impression".

« Depuis plusieurs années, les chercheurs de l'Hôpital SIMS et de l'Université SRM à Chennai en Inde travaillent sur ce projet de recherche qui pourrait aider les enfants nés avec des malformations de l'oreille. »

Source : <https://www.3dnatives.com/oreille-imprimee-en-3d-140220182/>

5 « Des médecins américains ont annoncé lundi avoir pratiqué la première greffe de pénis et de scrotum au monde, une avancée médicale qui a déjà permis à son bénéficiaire de se sentir “plus normal” après une blessure dévastatrice. »

La réponse semble donc vraiment vrai ! ... Mais encore une fois, ce n'est pas si simple, car les organes reproducteurs n'étant pas fonctionnels, peut-être à cause de problèmes techniques mais surtout parce que lui greffer des testicules fonctionnels producteurs de sperme pose des questions éthiques « car “la capacité du bénéficiaire de la greffe à avoir des enfants résulterait en la transmission du matériel génétique du donneur (...) aux enfants de la personne greffée”, a-t-il expliqué. “Et nous avons senti qu'il y aurait juste trop de questions éthiques sans réponse” si cela se produisait, a-t-il dit. »

Source : https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-premiere-grefe-de-penis-et-de-scrotum-au-monde-realisee-aux-etats-unis_123364

6 La réponse est Faux (ou alors nous ne sommes pas au courant)

« Il semble que la xénotransplantation – la greffe d'un organe d'origine animale génère un autre obstacle à surmonter: le rejet hyperaigu survenant lorsque l'animal donneur est génétiquement distant de l'homme. »

Source : <https://www.saintluc.be/services/medicaux/chirurgie-experimentale/recherche-01.php>

7 Ce qui est vrai c'est que des chercheurs travaillent sur ce sujet. Mais ils se confrontent à deux petits problèmes : la procédure est 100 % létale pour le client qui a besoin d'être préalablement euthanasié, et ils ne savent absolument pas comment transférer un “esprit” dans une “machine”. En d'autres termes, la réponse “faux” est tout à fait acceptable à nos yeux. « La startup Nectome, fondée par le diplômé du MIT Robert McIntyre, propose de conserver le cerveau de ses clients dans l'azote liquide pour les décennies à venir. Par la suite, si les innovations technologiques du futur le permettent, les cerveaux ainsi conservés serviront à télécharger les esprits de leurs propriétaires au sein d'une simulation informatique sur le Cloud. »

Source : <https://www.lebigdata.fr/nectome-cerveau-cloud>

8 « Mais l'humain n'est jamais bien loin. Un médecin supervise les consultations, valide le diagnostic et l'ordonnance. À ce stade, seuls les patients qui présentent une pathologie bénigne sont aiguillés vers ces consultations. Autre garde-fou : les prescriptions se limitent à des traitements homéopathiques. < Watson est programmé pour satisfaire les patients, précise Jean-Yves Deckard. Pas question qu'ils repartent sans un traitement. » Selon les premiers résultats, le taux de réussite de Watson frise les 92 %. Et l'IA dispose encore d'une marge de progression, estiment les chercheurs. > »

La réponse est donc “VRAI !”

Source (parue un premier avril) : https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/04/01/lap-hp-teste-en-catimini-une-intelligence-artificielle-capable-de-remplacer-un-medecin_856576

9 VRAI : elle aurait moins de mal... mais quand même plus qu'un mâle !

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/3281466#consulter>

RECETTE

pour réveiller
un mort

Pour réveiller un mort, dans notre imaginaire ou dans des emprunts à la réalité... il faudrait :

Consigne :

Chercher ce que signifient : cellule souche, ADN, boîte de pétri...

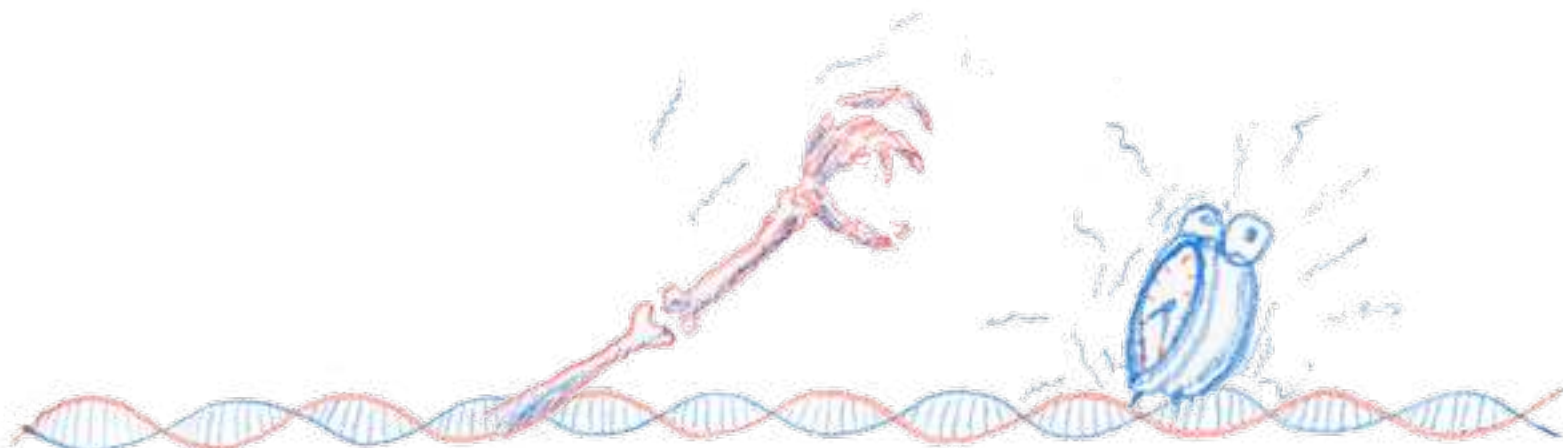
Replacer les différentes étapes dans l'ordre

Les commenter en équipe : possible ? Impossible ? Des techniques actuelles permettent-elles tout ou partie de ce processus ?

Si le processus est possible techniquement, est-il plausible ? Acceptable moralement ? Ethiquement ?

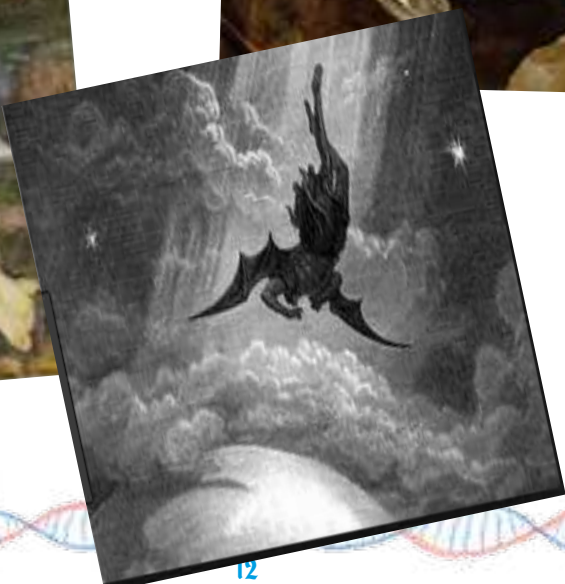
En débattre...

- 1→ Révéler l'ADN du mort.
- 2→ Assembler le résultat.
- 3→ Trouver le cadavre à « réanimer ».
- 4→ Prélever un morceau (du mort) ainsi que son enveloppe corporelle.
- 5→ Extraire l'ADN du mort.
- 6→ Trouver des cellules souches provenant d'un autre tissu.
- 7→ Transférer l'ADN du mort dans le noyau des cellules souches.
- 8→ Réanimer le cadavre.
- 9→ Multiplier les cellules souches dans une boîte de pétri pour la fabrication d'organes.

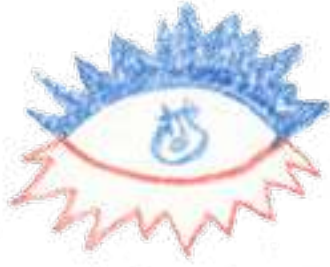

FIGURES MYTHOLOGIQUES

Consigne :
Observer, décrire, inventer une histoire pour chaque illustration

FIGURES MYTHOLOGIQUES

Eve, tentée par le serpent, goûte au fruit défendu de l'arbre de la connaissance. Elle en donne à goûter à Adam. Dieu expulse le couple du jardin d'Eden, les rendant mortels, eux et leur descendance.

Tableau de Massacio : L'expulsion du jardin d'Eden (1425-1428)

Lucifer, En latin, signifie porteur (*ferre*) de lumière (*lux*). Initialement associé à un ange déchu puni par Dieu pour lui avoir désobéi. Tardivement associé à Satan.

Illustration de Gustave Doré : La chute de Lucifer. (1868)

Pour s'évader du labyrinthe dont il est prisonnier, **Icare** prend son envol grâce à des ailes faites de plumes collées avec de la cire...mais dans l'euphorie, il s'approche trop près du soleil...

Tableau de Rubens : La chute d'Icare (1636-1637)

Prométhée vole le feu (symbole de connaissance) aux Dieux de l'Olympe pour le donner aux hommes. Pour le punir, Zeus le condamne à être enchaîné à un rocher, un aigle venant lui dévorer le foie chaque jour.

Tableau de Rubens : Prométhée enchaîné

Pandore. Dont le nom signifie en grec ancien "don de tout", première femme humaine dans la mythologie grecque, créée par Zeus pour se venger des hommes et de Prométhée (!) Mariée à Epiméthée, le frère de ce dernier, elle emporte en cadeau des Dieux une boîte qu'il lui est interdit d'ouvrir. Cédant (fatalement) à la curiosité, elle libère sur le monde les maux de l'humanité : vieillesse, maladie, guerre, famine, folie, mort.

QUELQUES MOTS

Sur le son, le chant
et la musique

Le son a toujours eu une place centrale dans nos spectacles.

Il inclut les bruitages, la musique et les voix préenregistrées.

De même que nous récupérons des objets de seconde main pour leur donner une nouvelle vie... nous récupérons des extraits de musique et de son pour en faire des montages, collages, superpositions, répétitions qui constituent la bande son du spectacle.

Le son donne du mouvement, de la tension, de la profondeur à une situation. Il donne des indications temporelles, spatiales. Il exalte les sentiments des personnages, soutient l'action, donne parfois un contrepoint...

Il apporte une dimension cinématographique (en jouant d'ailleurs sur les références que l'on a dans l'oreille).

Dans la scène de couture/fabrication du monstre au moment du « réveil » de la créature, on entend un très court extrait de *Lontano*, de Ligetti.

Des violons se superposent, créent des dissonances provoquant une tension, un suspens et donne une connotation horrifique...

(<https://www.youtube.com/watch?v=l2OQbA3r78M>)

Dans la scène de plongée dans l'enfance de Victor, on entend un extrait de Tom Waits, extrait de l'album *Alice and Fawn*.

Un violon « trafiqué », comme Tom Waits en a le secret, un peu dissonant, fait penser à une boîte à musique un peu « déglinguée » qui peut rappeler l'enfance, une nostalgie d'une poignante douceur...

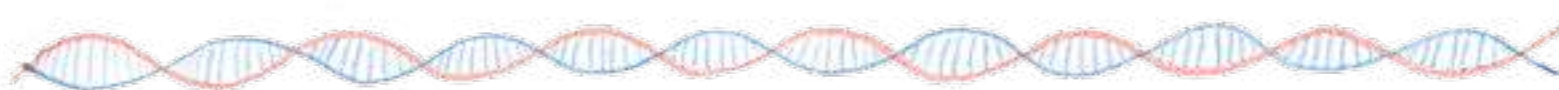
(<https://www.youtube.com/watch?v=8TqEUaXKvxU>)

Via la collaboration avec l'Opéra de la Monnaie, nous avons eu l'opportunité de travailler avec une chanteuse lyrique et un pianiste. Nous voulions leur donner une réelle importance dans le spectacle, et que le rôle de la chanteuse soit intégré dans le récit. C'est comme ça qu'est venue l'idée qu'elle soit la mère de Victor, que cette mère soit chanteuse (dans l'histoire), et aussi... qu'elle soit malade...

Nous avons alors récupéré dans le répertoire lyrique des extraits de chants puissants, poignants, aux mélodies envoûtantes et qui puissent prendre toute leur ampleur en étant accompagné d'un piano seul.

La période romantique (Verdi, Schubert, Wagner, Strauss...) regorge de pièces pour chants et piano (les *lieder* ou les *romanze*). Les *lieder* de cette période racontent souvent les tourments de l'âme en s'appuyant sur des descriptions imagées et impressionnistes de la nature. Nous avons eu un coup de cœur pour deux *lieder* de Verdi. Il se trouvait que les paroles de ces chants « collaient » avec les situations.

Il est même arrivé qu'un chant inspire une scène par le contenu de son texte.

C'est ainsi, par exemple, qu'en écoutant *Non t'accostare all'urna/Ne t'approche pas de l'urne* un poème de J. Vitorelli mis en musique par Giuseppe Verdi (pour voix et piano), nous avons imaginé la scène où la mère adresse de vifs reproches à son fils depuis sa tombe :

A che d'inutil pianto

Assordi la foresta?

Rispetta un'ombra mesta,

E lasciala dormir.

A quoi bon ces vains sanglots

étourdissant la forêt ?

Respecte une ombre affligée.

Et laisse-la dormir

Dans le but d'établir un lien de proximité avec les publics, nous jouons dans de petites salles, avec un nombre restreint de spectateurs. Partant du même postulat, nous voulons donner du chant une version qui soit la plus sobre et intime possible, dénuée des effets grandiloquents que l'on associe souvent au grand opéra.

Les chants qui figurent dans le spectacle sont de styles variés, allant du baroque (Vivaldi) au contemporain (Poulenc), en passant par le romantisme (Verdi), et la pop !

Consigne :

Situez à quel moment du spectacle les chants suivants (piochés ici sur youtube) sont repris par la cantatrice ? (même si dans le spectacle, les extraits suivants ont pu être adaptés pour mieux correspondre à la voix de la chanteuse et que l'accompagnement ainsi que l'interprétation diffèrent)

NELL'ORRORE DI NOTTE OSCURA, un poème de Carlo Angiolini mis en musique par G. Verdi, interprété par Montserrat Caballé, l'une des plus grandes chanteuses lyriques <https://www.youtube.com/watch?v=l381nxrE5R8>

STABAT MATER, « Vedit suum », composé par Francis Poulenc, interprété ici par Patricia Petibon, l'une des sopranos françaises actuelles les plus connues. https://www.youtube.com/watch?v=G6o9_ahithg

CUM DEDERIT, extrait du « Nisi Dominus », composé par Antonio Vivaldi, interprété ici par Sandrine Piau <https://www.youtube.com/watch?v=AO-ij4NZ788>

Consigne :

Même consigne pour les musiques préenregistrée (attention, une erreur s'est glissée dans la liste !):

ISLE OF THE DEAD, Compositeur : Rachmaninov- Interprète : Andrew Davis and the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra - Album : Symphonic dances – The isle of the dead <https://www.youtube.com/watch?v=dbbtmskCRUY>

THE UNANSWERED QUESTION, Compositeur : Charles Ives - Interprète : John Adams - Album : American Elegies <https://www.youtube.com/watch?v=kkaOz48cq2g>

BA-BA, Compositeur/interprète : Sigur Ros (Holm, Birgisson, Sveinsson, Dyrason) Album : Ba Ba Ti Ki Di Do <https://www.youtube.com/watch?v=6fSUwndsFds>

FRANKENSTEIN, Auteur/compositeur : Serge Gainsbourg- Interprète : France Gall <https://www.youtube.com/watch?v=XnZkLKiOsCU>

Consigne :

Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses (ou aucune !)

Qu'est ce que l'épistémologie ?

- un sujet de thèse
- une philosophie
- la science de la science
- une MST

La mère chante :

- Verdi
- Céline Dion
- Prince
- Mozart
- Elton John

Dans notre adaptation le monstre prend vie grâce à :

- La foudre
- Des cellules souches
- La magie noire
- Des hologrammes

Victor est représenté par un buste de :

- Karl Marx
- Charlie Chaplin
- Bethoven
- Berlioz

Qui joue Victor Frankenstein ?

- un homme
- une femme
- un transsexuel

La chanteuse fait :

- du jazz
- du slam
- du chant lyrique
- du chant *a capella*
- de l'harmonica

Qu'est ce que la cardiomyopathie ?

- la maladie de la mère de victor
- une maladie du cœur
- un appareil de salle de sport
- un évènement caritatif

Qu'est ce que l'éthique ?

- un insecte qui donne la maladie de lyme
- ce qui concerne la morale
- un business

Qu'est ce qu'une loi de la nature ?

- une loi immuable
- un principe écologique
- un concept épistémologique
- un dogme judéo-chretien

Quel est le « vrai » titre du roman :

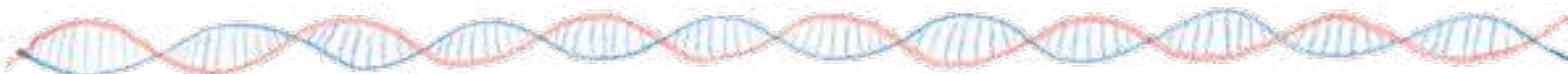
- Frankenstein ou le prométhée moderne
- Frankenstein junior
- Frankenstein et l'albatros

Qui l'a écrit ?

- Mary Higgins Clark
- Mary Shelley
- Mary Poppins

Qu'est ce qu'une cellule souche ?

- une cellule très importante
- une importation française
- de la cellulite

Portfolio

Oui fait Ouoï?

Témoignages sur nos métiers

Document 1

METTRICE EN SCÈNE : « C'est comme être chef d'orchestre. Il faut harmoniser ensemble le texte, le sens, le jeu, la musique, les lumières, centraliser les avis de tout le monde, écouter, trancher, anticiper beaucoup, et se forger une « vision » d'ensemble...»

SCÉNOGRAPHE : « Je pars des propositions au plateau, des objets glanés. J'imagine l'espace dans lequel les acteurs vont évoluer et comment cet espace évolue ; je dessine les plans et la forme des meubles, je choisis les matières, les couleurs, les costumes...»

CRÉATEUR LUMIÈRE : « Je sculpte l'ombre, crée des contrastes, fais apparaître un objet ou un visage en premier plan, puis le fais disparaître. Je donne une tonalité « chaude » ou « froide », délimite l'espace et le fais évoluer. »

CRÉATEUR SON : « J'utilise des musiques déjà créées, des bruitages, de sons glanés...et j'en fais des montages qui tantôt donnent à entendre l'émotion du personnage, ou l'ambiance de la scène, tantôt campent le décor et/ou soutiennent l'action...»

CHANTEUSE : « Je chante, mais en même temps il faut tenir le personnage et manipuler ces objets parfois rétifs ! Contrairement à l'opéra, ici il faut « en faire » le moins possible... »

PIANISTE : « J'accompagne la chanteuse, je donne le « la », je me cale sur son souffle. Je m'adapte à des ambiances très différentes, mon instrument est presque un personnage à part entière... »

ACTEURS : « Nous cherchons le moyen de raconter cette histoire en manipulant les objets, en prenant le récit en charge, en passant d'un personnage à l'autre... C'est à la fois très intense et très contenu, et ça change en permanence : c'est très physique ! »

PRODUCTRICE / ADMINISTRATRICE : « Je cherche des financements pour créer le spectacle, veille sur les chiffres, traite avec les théâtres partenaires, supervise le calendrier et j'assure la coordination entre tous les intervenants. ... je suis le chef d'orchestre administratif »

DRAMATURGE N°1 : « J'écris tout ce qui est du ressort de la science. Je transpose la situation du roman à notre époque, pour en faire une science-fiction plausible... Et je cherche à dégager le propos à travers la pièce : une critique progressiste de la science. En adaptant, je trahis un peu (exprès) l'œuvre originale... »

DRAMATURGE N°2 : « J'interviens ponctuellement et j'essaie d'avoir un regard neuf sur le travail, pour pointer les incohérences et les redites. Je propose des reformulations. J'essaie de synthétiser les avis de tout le monde. »

CONSTRUCTEURS : « Je construis les éléments de décors (métal et/ou bois) selon les plans de la scénographe. »

PEINTRE : « Je travaille sur des supports déjà existants, par exemple pour retoucher une toile ; ou sur des toiles vierges, parfois semi-transparentes. Et aussi sur du verre... J'essaie de réaliser sur ces supports ce dont les artistes ont rêvé. »

SCULPTEUR : « Je dois donner un visage à ce qui semble impossible à représenter : la monstruosité... »

De part et d'autre du quatrième mur : être spect'acteur !

Document 2

"Une pièce de théâtre a le pouvoir de capter toutes les nombreuses sortes d'êtres humains qui composent un public et elle peut les rassembler dans une seule et unique expérience"

Peter Brook, metteur en scène.

"Regarder, c'est être peintre. Souffrir c'est être poète. De l'union de la plastique et de l'âme, on peut faire naître le plus bel art vivant intégral : le théâtre"

Henry Bataille, dramaturge et poète.

Nous avons beaucoup joué nos spectacles pour les scolaires, et beaucoup aussi devant des publics "adulte".

A la différence du public adulte, qui fait le choix de venir au théâtre, les élèves sont conduits jusqu'à la salle de spectacle.

Il appartient au public autant qu'à nous de rendre ce moment précieux.

Le temps de la représentation est pour nous un moment privilégié, où l'on suspend le quotidien et où n'existe plus que la représentation.

Tourner le spectacle implique parfois de longs déplacements depuis notre base en Belgique et toujours de longues heures de montage, de réglages et de préparation pour être prêts au moment T.

D'où notre attente, que nous espérons aussi « fébrile » que la leur (la vôtre !), du moment de la représentation.

Aller au théâtre est une habitude qui s'apprend et qui implique de respecter quelques règles du jeu : éteindre les téléphones, pas de discussion avec le voisin, pas de bonbon que l'on déballe (même au ralenti), pas de sortie intempestive (sauf en cas de vraie nécessité) : ce sont les préalables.

Nous jouons exprès pour de petites jauges, afin qu'une intimité puisse se créer. Cela veut dire qu'entre scène et plateau, on respire le même air, et qu'on entend ce qui se chuchote. D'une représentation à l'autre, il n'y a jamais la même ambiance : cela tient autant des acteurs sur le plateau que du public. Parfois nous redécouvrons la dimension comique d'une scène par les rires des spectateurs. Parfois, la dimension tragique se perd au fil des représentations, quand nous jouons beaucoup, et c'est alors le public qui nous la fait redécouvrir, par ses réactions émues.

"Il n'y a pas de théâtre sans fraternité"

Louis Jouvet, acteur et metteur en scène

Témoignage sur la dramaturgie, par Félicie Artaud

Document 3 :

Félicie Artaud est l'une des deux dramaturges des Karyatides. Elle s'exprime à propos des particularités de son point de vue et de son rôle dans la construction du spectacle que tu as vu.

À l'origine, *Frankenstein* est un roman, écrit par Shelley. Pour le porter sur les planches, sous la forme d'un théâtre d'objet, il a donc fallu l'adapter.

Cette adaptation implique un travail de synthèse : des choix doivent être faits car tout ce qui est écrit dans le roman ne peut être représenté dans la pièce. On opère des raccourcis et des ellipses, on prélève, on colle, on transpose.

D'un côté, la représentation sous formes d'objets ou de musique permet de résumer de longues descriptions écrites. De l'autre, certaines émotions décrites en détail dans le roman sont représentées par un geste accompagné de musique...

Dans notre théâtre d'objet, les figurines jouent un rôle important. Un même personnage peut ainsi être représenté par plusieurs bustes différents, permettant par exemple d'évoquer le temps qui passe ou les changements internes des personnages.

Les objets utilisés sont tous de seconde main. Ils ont donc une histoire avant d'arriver sur scène. Ce choix permet de donner sa place au spectateur dont l'imagination est active. Nous sommes toujours surpris d'entendre les réponses des enfants quand on leur pose la question : « qu'avez-vous vu ? »

Le roman s'enracine dans la tradition gothique. Mais nous nous sommes éloignés de ce registre morbide, en préférant nous centrer sur les enjeux profonds qui poussent Victor à se lancer dans cette recherche et sur l'aspiration désespérée de la créature à trouver sa place dans le monde...

Les comédiens jouent tour à tour tous les personnages (à l'exception de la mère de Victor, uniquement interprétée par la chanteuse). Ce glissement permanent a plusieurs sens possibles. Il interroge notamment la monstruosité de Victor, autant que l'humanité du « monstre » qu'il a créé. Il questionne aussi la notion de genre : un comédien jouant un personnage féminin ou une comédienne incarnant un personnage masculin nous permet de faire un clin d'œil aux débats autour du féminisme de l'auteur Mary Shelley.

Extraits du texte de la pièce (à ne lire qu'après le spectacle !)

Document 4 :

Consigne :

Retrouver la partie du spectacle d'où sont tirés ces extraits.

Les commenter en équipe : quels en sont les thèmes principaux ?

En débattre.

Extrait 1

ELISABETH : Et tu crois qu'on verra son âme à tonton Jacques ou elle sera déjà partie ?

VICTOR : T'as peur ? Faut pas avoir peur ! Il est gentil tonton Jacques alors son âme aussi elle est gentille !

ELISABETH : Mais elle est où l'âme ? Dans la tête ?

VICTOR : Je crois qu'elle est là, dans l'estomac, ou dans le cœur...

ELISABETH : Et elle ressemble à quoi ?

VICTOR : À un animal.

ELISABETH : Oh oui comme un papillon !

Extrait 2

LE REAC : Recréer la vie ! Pour qui se prend-il ? Notre rôle de scientifique devrait se cantonner à la description des lois de la nature, certainement pas à transgresser ses lois.

LE SYMPA : Les lois de la nature !! A ce compte-là mon cher : pas de médicaments, pas de lunettes, on se promène tout nu !

LE JUSTE : Chers collègues, ce n'est pas simplement une histoire de pure logique. Et d'un point de vue plus politique, n'avons-nous pas d'autres priorités ? Des malades incurables, les hôpitaux en reçoivent, allez... des centaines ? Des milliers de cas par jour ? Au lieu de focaliser toute son énergie égoïstement, pour ramener à la vie un être cher, ne pourrait-il pas s'occuper un peu des vivants, de ceux qui existent encore, avec qui nous pouvons collectivement construire et dont nous pourrions peut-être améliorer les conditions ? C'est une question éthique de la plus haute importance !

LE SYMPA : Avez-vous lu les avancées du Dr Wilsonkrick ? Il a découvert un élément très petit, au niveau moléculaire, logé au fond de chacune de nos cellules, et qui comporterait toutes les informations d'un être vivant, y compris son esprit. Les informations physiques (taille, couleurs des cheveux ou forme des oreilles), voire peut-être son caractère, son intelligence. Le nom de cette molécule est aussi court que sa taille : « A-D-N ». À vous de savoir si l'ADN survit après la mort, et pourrait être transféré dans vos cellules souches.

Extrait 3

STEPHANE : Alors Elisabeth, ça vous fait quoi d'épouser un génie ?

ELISABETH : Eh bien, vous n'aurez qu'à demander à mon mari ! *

* l'histoire veut que Marie Curie ait ainsi répondu à la question d'un journaliste.

Une fin alternative ?

Document 5 :

Imaginons que Victor prélève un fragment d'ADN de sa mère, qu'il le transfère dans des cellules fraîches, puis produise des tissus, des organes, pour enfin produire une créature vivante...

« It's alive ! » La créature est en vie ! Mais cette créature n'est pas la mère de Victor. Ce dernier a échoué. Il a ramené une créature à la vie, mais elle ne parle pas, elle manque de tous les apprentissages et de toutes les expériences qui faisaient sa mère.

La créature est certes porteuse des gènes de sa mère. Peut-être lui ressemble-t-elle physiquement. Mais elle va commencer son existence, comme un nouveau né, à partir du moment où Victor lui a donné la vie.

Les molécules d'ADN ne peuvent transmettre ce qui fait la personnalité d'une personne, sa vie, ses manières d'être au monde, sa mémoire. Victor ne pourra pas réaliser son fantasme de retrouver sa mère : ce qu'il entendait retrouver, faire survivre, n'est tout simplement pas accessible à la science.

Consigne :

Commenter cette fin alternative, la comparer à la fin proposée dans la pièce.

Atelier d'écriture : à partir de la phrase « Victor et Elisabeth décident d'étudier les possibilités de faire revivre leur mère à l'aide de la science... », rédiger une fin alternative différente. Éventuellement, intégrer des contraintes d'écriture.

En débattre.

Consigne alternative ?

Imaginez que conformément au scénario suggéré par Victor dans son testament, la créature se retrouve parmi les hommes. Elle serait alors soumise à la justice des hommes. Imaginez son procès.

Ont participé à l'élaboration de ce dossier:

Félicie Artaud
Robin Birgé
Karine Birgé
Michael Cambier
Marie Delhayé
Camille Grange
Cali Kroonen
Cécile Maissin
Floriane Palumbo
Antoine Blanquart

Pour nous écrire ou nous suivre sur les réseaux :

Compagnie Karyatides
C/° le Bocal - rue Van Eyck 11b
1050 Bruxelles (BE)

www.karyatides.net
existent aussi sur facebook

illustrations : Antoine Blanquart.org