COMÉDIE DE CAEN - CDN DE NORMANDIE
Direction Marcial Di Fonzo Bo
Saison 2020-2021

LE MONDE ET SON CONTRAIRE
Portrait Kafka

Texte Leslie KAPLAN
Mise en scène Élise VIGIER

Création du 9 au 21 novembre 2020 aux Plateaux Sauvages
5 Rue des Plâtrières, 75020 Paris

Avec
Marc BERTIN, *acteur*
Jim COUTURIER, *danseur*

Composition musique originale : Manusound et Marc SENS

Le Monde et son contraire sera publié aux Éditions POL en novembre 2020

Production : Comédie de Caen-CDN de Normandie
Coproduction : Collectif Les Lucioles - Rennes
Avec le soutien et l'accompagnement des Plateaux Sauvages-Paris

---

Tournée 2021-2022 en cours de montage

Du 9 au 21 novembre 2020, Les Plateaux Sauvages-Paris
Du 24 au 26 mars 2021, Théâtre d'Hérouville, Comédie de Caen -CDN de Normandie

---

CONTACTS PRODUCTION - DIFFUSION

Jacques PEIGNÉ 02 31 46 27 27 - jacques.peigne@comediecaen.fr

Emmanuelle OSSENA (EPOC productions)
06 03 47 45 51 - e.ossena@epoc-productions.net

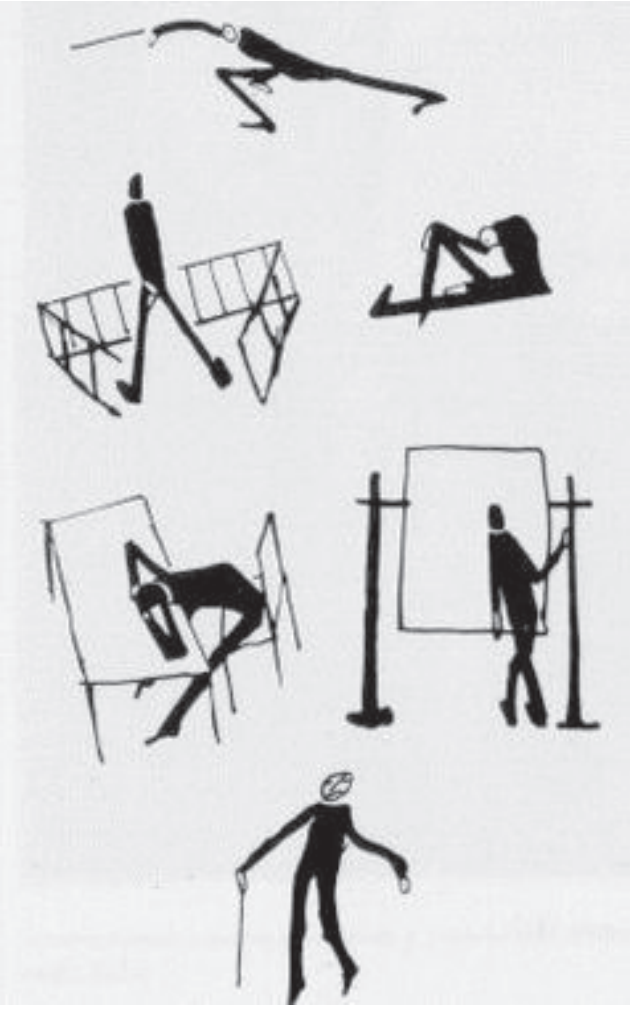
CONTACT PRESSE NATIONALE

YANNICK DUFOUR (AGENCE MYRA)
01 40 33 79 12 - 06 63 96 69 29 - yannick@myra.fr

LES PORTRAITS DE LA COMÉDIE DE CAEN
Les Portraits de la Comédie de Caen sont des créations itinérantes, portées par un ou deux acteurs – parfois en compagnie d'un musicien. Ils proposent un regard sur un auteur, un artiste, un intellectuel, un scientifique. À partir d'œuvres, de biographies, les portraits croquent de manière vivante et ludique une figure majeure de notre temps.

Le Monde et son contraire est le portrait d'un acteur qui réfléchit à un écrivain qui a été fondamental pour lui, dans sa vie et dans son travail, Franz Kafka, et qui l'aide à penser les contradictions violentes de la société d'aujourd'hui.

« À travers le portrait d'un acteur qui joue Kafka, présenter comment on est toujours confronté à la fois au monde réel, terrible, opprimant, excluant, « kafkaïen » justement, et à son contraire : la possibilité de « trouver une issue » (comme dit Kafka) avec la littérature, l'art, la pensée. »



Franz Kafka est un de mes écrivains préférés, un des écrivains qui m'a le plus appris, et quand j'ai vu Marc Bertin jouer le personnage de Kafka dans le spectacle « Kafka dans les villes » de Frédérique Loliée et Elise Vigier, j'ai été très émue, il m'a semblé que j'étais devant une véritable « incarnation », la présence, les gestes, la diction même. Bien sûr, c'était imaginaire, mais il y avait une vraie dimension de réel… Alors j'ai proposé à Elise Vigier, avec qui je travaille depuis très longtemps, d'écrire ce « portrait d'acteur » dans le cadre de la série que produit La Comédie de Caen, en pensant à un portrait de Marc en train de jouer Kafka, occasion pour moi d'écrire à la fois sur Kafka et sur un acteur que j'admire et que j'ai très souvent vu jouer. J'espère que grâce au jeu de Marc Bertin ce portrait donnera envie de lire toujours plus Kafka.

Leslie Kaplan

Avec Leslie Kaplan, je dialogue et travaille depuis de nombreuses années, et ce dialogue nourrit à chaque fois ma réflexion, mon étonnement et mon travail de metteur en scène et d'actrice mais aussi ma vie d'être humain et de citoyenne. Leslie Kaplan a beaucoup écrit sur Kafka et le cite souvent dans ses essais et textes autour des questions de société et de positionnement de l'artiste dans le monde. Je lui avais d'ailleurs demandé d'être dramaturge sur le spectacle de cirque, chant et théâtre *Kafka dans les villes* que j'ai mis en scène avec Frédérique Loliée.

Leslie a écrit un portrait « avec Kafka » pour l'acteur Marc Bertin en pensant à la série des Portraits de la Comédie de Caen, et elle m'a proposé de le mettre en scène, ce que j'ai accepté avec grand plaisir.
À partir de là nous avons commencé à travailler en « aller-retour » sur le texte qu'elle était en train d'écrire.
Et il y a plusieurs choses que je peux dire comme pistes de travail de mise en scène.

Tout d'abord j'avais lu un entretien de Virginie Despentes qui disait, je cite de mémoire, qu'elle avait mis des années à pouvoir se sentir légitime dans ses prises de paroles publiques et que ce sentiment ou plutôt cette sensation physique et violente d'illégitimité avait certainement à voir avec d'où elle venait, « son milieu social ». Cet entretien m'a frappé et m'est resté en mémoire, et je crois que le portrait croisé de Kafka par Marc et de Marc par Kafka a à voir avec cela : ou comment grâce à un auteur, à une œuvre hors de soi, on arrive à prendre la parole quand on ne nous a pas autorisé ou pas appris à la prendre, comment cette parole si instable, si peu sûre d'elle-même, si illégitime, si fragile devient légitime, présente et fait acte. Et reste vivante car elle refuse tout enfermement dans une catégorie.

C'est à travers Kafka, son œuvre et sa personne que Marc raconte quelque chose de lui et de notre société actuelle du néolibéralisme fou, de la communication galopante, de l'évaluation et de l'autopromotion permanente, et ce portrait « avec Kafka » est à la fois un texte intime et pourtant profondément politique. Il n'y a pas un discours mort ou un savoir assené, mais il y a un dialogue entre Marc et Kafka qui interroge « le monde et son contraire ».

J'ai tout de suite pensé à un double, un Kafka jeune danseur et acrobate, à Jim Couturier parce que j'ai tout de suite vu un double corps, celui de Marc et celui de Jim, pour avoir l'extraordinaire performance de ce corps de Kafka qui se bat, qui boxe, qui essaye de sortir de lui-même, qui « saute hors de la rangée des assassins », qui joue avec son double, qui se métamorphose.

Ils seront tous les deux Kafka. La mise en scène sera là sur ce point précis : comment va s'articuler ce double corps, tout en gardant une simplicité de l'acteur qui parle, qui s'adresse au public, à chacun des spectateurs, et qui leur raconte simplement Kafka et comment sa rencontre avec son œuvre l'a changé. Comment tout en gardant ce fil, cette parole simple, cette histoire racontée comme par des funambules, ils seront parfois un, parfois deux sur le fil, parfois en dialogue, ou au contraire en combat, ou en duo dansé, ou en cafard et autres métamorphoses.

J'ai demandé à Manusound (Manu Léonard) et Marc Sens de composer la partie musicale. J'ai déjà travaillé avec eux sur l'une de mes dernières créations *Harlem Quartet* et j'aime leur musique. Pour moi, ces deux artistes ont à voir avec Kafka, notamment dans leur parcours, leurs préoccupations, leurs engagements auprès d'artistes tel que Casey. Leurs créations cherchent l'alchimie qui peut transformer un silence « tueur » en musique.

Je pense le texte, le corps et la musique comme « un seul morceau », du premier mot au dernier point du texte qui se déploiera, se resserrera, se démultipliera, se calmera, se combattra, s'anéantira, et sautera, bondira, s'amusera, s'étonnera, tombera, se relèvera… Je pourrais de façon ludique décrire ce que j'aimerais mettre en place en empruntant un titre de Kafka : « Description d'un combat ». Un combat joyeux.

Élise Vigier

« Tout au plus pourrait-on faire de Kafka le personnage d'une légende : il aurait passé sa vie à chercher à savoir à quoi il ressemble sans avoir jamais su qu'il existe des miroirs. »
Walter Benjamin

ÉLISE VIGIER

Comédienne et metteuse en scène

Elise Vigier a suivi la formation de l'École du Théâtre National de Bretagne. En 1994, elle crée avec les élèves de sa promotion Les Lucioles, un collectif d'acteurs.
Depuis 2015, elle est artiste associée à la direction de la Comédie de Caen – CDN de Normandie.
Elle co-met en scène plusieurs spectacles avec Marcial Di Fonzo Bo, notamment des pièces de Copi, Rafaël Spregelburd, Martin Crimp, Petr Zelenka
Avec Frédérique Loliée, elle joue et met en scène en duo l'écriture de Leslie Kaplan, « Déplace le ciel » et « Louise, elle est folle », « Toute ma vie j'ai été une femme ».
Comme actrice, elle joue principalement dans des mises en scène de Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet, Bruno Geslin, Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna.
Dans le cadre d'un projet européen, elle réalise un documentaire *Les femmes, la ville, la folie 1. Paris*. Elle co-réalise également, avec Bruno Geslin, un moyen métrage
La mort d'une voiture et écrit , avec Lucia Sanchez et Frédérique Loliée, à la réalisation de films courts intitulés « *Let's Go*» dans lesquels elles jouent également.
Elle a mis en scène *Harlem Quartet* d'après le roman *Just Above My Head* de l'auteur américain James Baldwin créé à la MAC de Créteil à l'automne 2017.
Et *M comme Méliès* en co-mise en scène avec Marcial Di Fonzo Bo en janvier 18 à la Comédie de Caen. M comme Méliès a reçu le Molière du spectacle Jeune public en 2019.
Et *Kafka dans les villes* en co-mise en scène avec Frédérique Loliée et la collaboration de Gaetan Levêque pour le cirque dans le cadre de *Spring* en Mars 18 sur une composition de Philippe Hersant pour l'Ensemble Sequenza 9.3 à partir de *Premier Chagrin* de Franz Kafka.
En 2020 elle met en scène *Le Royaume des animaux* de Roland Schimmelpfenning avec Marcial Di Fonzo Bo à la Comédie de Caen.
Elle prépare, pour janvier 2021, un deuxième spectacle pour tout public autour de la figure de Buster Keaton avec Marcial Di Fonzo Bo.

LESLIE KAPLAN

Autrice

Leslie Kaplan est née à New York en 1943, elle a été élevée à Paris dans une famille américaine, elle écrit en français.
Après des études de philosophie, d'histoire et de psychologie, elle travaille deux ans en usine et participe au mouvement de Mai 68.
Elle publie depuis 1982 des récits, *L'Excès-l'usine*... récemment *Désordre*, des romans, *Fever*, *Millefeuille*, *Mathias et la Révolution*... des essais, *Les Outils*... du théâtre, *Louise, elle est folle*…Ses livres sont publiés aux Editions POL.
Leslie Kaplan a reçu le prix Wepler en 2012 pour *Millefeuille*, et le Grand Prix de la SGDL en 2017 pour l'ensemble de son œuvre..

MARC BERTIN
Acteur

Marc Bertin vient de jouer dans *J'ai un nouveau projet* écrit et mis en scène par Guillermo Pisani et dans *Kafka dans les villes* mis en scène par Frédérique Loliée et Elise Vigier avec la collaboration de Gaetan Levêque, musique originale de Philippe Hersant.
Il a joué dernièrement dans *Tragedy d'après Hamlet ou la mécanique des phénomènes conception* de C. Saint Paul
Il poursuit un travail de recherche avec Catherine Vallon Makina burleska autour du burlesque au théâtre.
Et depuis 1995 il travaille avec la compagnie Le théâtre des lucioles avec Pierre Maillet où il a joué dans ses mises en scène de *Little Joe* d'après la trilogie *Flesh Trash* et *Heat* de P. Morissey, *La chevauchée sur le lac de constance* de P. Handke, *Les ordures la ville et la mort* de R.W. Fassbinder, *Igor ectaetera* de L. Javaloyes ; avec Marcial Di Fonzo Bo dans *Une femme* de Minyana, ou encore avec Élise Vigier dans *L'inondation* de E. Zamiatine, ou Laurent Javaloyes dans *La maison des mort* de Minyana.
Depuis 1996 avec la compagnie « les endimanchés », Alexis Forestier et Cécile Saint-Paul Elisavietha *Bahms D. Harms*, *Sunday clothes* sorte de concert, *Une histoire vibrante* d'après Kafka, *Faust ou la fête électrique* de G. Stein. Mais aussi avec Régis Hebette, Cie public chéri, *Don Quichotte* de Cervantes, *Onomabis repetito*, *Un chêne* de Tim Crouch à la MEO mise en scène J.M.Lanteri.
Et avec Humanus Gruppo (*Les mauvaises fréquentations- entretien avec Françoise Dolto*, mise en scène Eric Didry projet mené par Anne De Keyroz. Et *Pole E* mise en scène de Vincent Guédon) *La conquête de pôle sud* M. Karge et *Quai ouest* de B.M. Koltès, mise en scène de Rachid Zanouda
Avec J.F. Sivadier *La mort de Danton* de G. Buchner, Thierry Roisin *La grenouille et l'architecte*, Christian Colin, Nicolas Klotz, Nordine Lahlou, Denis Lebert, Clyde Chabot, Marie Pierre Deporta
Marc Bertin a aussi fait parti du groupe T'chang de D.G.Gabily dans le cadre de son atelier à Paris en 1993.

JIM COUTURIER
Danseur

2017-2018
Création du duo *Kairos* avec la Cie Marécage, Benjamin Tricha.
Reprise de rôle «Fruition« avec Christine Bastin.

2016-2017
Création d'un solo pour jeune publique *Swing Muséum* avec le CCN de Belfort.
Création d'une pièce danse-art plastique: *Oscyl* avec le CCN de Belfort, Hela Fattoumi-Eric Lamoureux.

2015-2016
Création d'une performance pour bibliothèque, *Le Bruit des Livres*, Cie Toujours après minuit.
Etudie la méthode Alexander et la pratique de Marta Moore.

2014-2015
Création *Esmerate*, Cie Toujours après minuit, Brigitte Seth et Roser Montllo-Guberna, (theatre/danse)

2013-2014
Performance *Les Chutes*, Les Gens d'Uterpan, Annie Vigier- Franck Apertet
Reprise de rôle *Le Baiser*, de Thomas Lebrun
Création Waves, CCN Caen, Hela Fattoumi -Eric Lamoureux
en collaboration avec le chanteur Peter Von Poehl
Création *Selva*, pour le compositeur contemporain Juan Arroyo avec Louise Hakim et Sabine Rivière

2012-2013
Cofonde la Cie A.J.T, crée la pièce *Locked space in* (spectacle de rue).
Création *Quelques parts sous la neige*, Cie Didascalie (théâtre/danse) avec Vincent Morieux et Jean-Christophe Bletton, -
Interprète *La danse des Madriers*, Hervé Diasnas, pour les examens de l'Éducation nationale.

MANUSOUND - Emmanuel Léonard

Créateur son, musicien free-lance

Il créé des bandes sonores et musicales pour le théatre et la danse (François Verret, Le théatre des lucioles, Christine Letailleur, Rodrigo Garcia, Sonia Gomez,
La zampa…), ainsi que des fictions radiophoniques pour France culture.
Il participe également à des lectures musicales autour des romans de Caryl Ferey, aussi avec Marc Sens et Bertrand Cantat, il créé « Condor Live » en 2016 et « Paz » en 2020.
Avec la rappeuse Casey, Marc Sens et Sonny troupé, il créé le groupe « Ausgang » en 2020 (mélange de rap, de rock et d'électro) et sorte leur premier album en mars 2020 donnant lieu à de nombreux concerts en France et à l'étranger.
Emmanuel Léonard publie également des albums solo sous le nom de « Manusound ».

Projets musicaux
https://www.manusound.fr
https://musidora.bandcamp.com/releases
https://a-parte.fr/artist/ausgang/

MARC SENS

Guitariste noise

Son univers sonore inquiétant nous plonge dans un film imaginaire où ses éclaircies magnifiques nous laissent envisager un cinéma sensitif, exalté de courses enfiévrées

4 disques solo : *Greum* (1999), *Faux-Ami* (2001), *Distorted Vision* (2008), *Short Storie*s (2018)
25 dates avec *Condor Live* (avec Manusound et Bertrand Cantat) lecture musicale sur un texte de Caryl Ferey extrait de son romain *Condor* (Série Noire – Gallimard)
Spectacles : *Requiem* (2011), *Spekies* (2013), *Opium* (2014-2016), *Bleu* (2017), *Far West* (2018) avec la Compagnie de Danse La Zampa.
1 Disque avec Olivier Mellano : *Phobies* (2016)
60 dates en 2009, 40 dates en 2011 et 2 albums avec trio rock expérimental Zone Libre vs Casey & B.James
Concerts et Ciné-Concerts avec le trio rock expérimental Zone Libre (Cyril Bilbeaud, Serge Teyssot-Gay)
3 Disques et 7 ans de tournée avec Yann Tiersen
Des concerts avec Rodolphe Burger, Miossec, Dominique Petitgand
Duo Scrape Project avec Cyril Bilbeaud
Participation au groupe Headphone avec Jean-Michel Pires et Charles H. Garabed
La bande originale du documentaire *Yamana* (F. Marquat), du spectacle *Crash* (B. Geslin) et de la fiction radiophonique *Crevasses* Caryl Ferey
Collaboration avec Christine Ott (Ondes Martenot)
Collaboration avec François Verret pour la *Rhapsodie démente* (2015) et *Dedans-dehors #2* (2016).
Collaboration avec Elise Vigier dans *Harlem Quartet* d'après le roman *Just above my head* de James Baldwin (2017-2018) créé par la compagnie Les Lucioles.

Collectif LES LUCIOLES
www.theatre-des-lucioles.net
www.facebook.com/lucioles.theatre

Créé en 1994 et implanté à Rennes, le collectif les Lucioles regroupe six comédiens formés à l'école d'art dramatique du Théâtre National de Bretagne.
Depuis sa création, le groupe, qui tient son nom des *Ecrits corsaires* de Pasolini, n'a cessé de mettre le texte à l'épreuve du plateau : des pièces de théâtre, des adaptations de romans, des récits autobiographiques ou encore des scénarios de films… près de soixante créations se sont ainsi suivies depuis plus de 20 ans.

De manière empirique, le travail de la bande s'inscrit dans un mouvement de renouveau des écritures de scène et de métissage des langages pour traduire la réalité du monde, ses bouleversements, ses déchirures, ses espoirs, questionner la société, ses valeurs, cerner la poésie et le comique de l'individu à travers ses fragilités et ses forces...
C'est ce qui a conduit ses membres à aborder, dernièrement, des thèmes tels que les droits civiques (avec *Harlem Quartet* de James Baldwin, une plongée dans le Harlem des années 50/60), l'exclusion (avec *Le Bonheur (n'est pas toujours drôle)* qui donnent la voix a des laissés-pour-comptes de la société allemande) ou encore la singularité (avec *One night with Holly Woodlawn*, le portrait d'une superstar transgenre).

Conventionné par le Ministère de la Culture, le collectif Les Lucioles est également soutenu par la région Bretagne et la ville de Rennes.

LES MEMBRES
Pierre Maillet est artiste associé à la Comédie de Saint-Etienne, au Théâtre + Cinéma – Scène nationale du Grand Narbonne. Il fait partie du collectif artistique de la Comédie de Colmar.
Elise Vigier est artiste associée à la direction de la Comédie de Caen-CDN de Normandie.
Valérie Schwarcz est en permanence artistique au Théâtre des Ilets - CDN Montluçon.
Frédérique Loliée, Philippe Marteau et David Jeanne Comello

CRÉATIONS À VENIR
La Petite personne / Perrine Rouillon - Frédérique Loliée & Matthias Langhoff (création le 20 novembre 2020)
Le Monde et son contraire / Leslie Kaplan - Elise Vigier (2020)
Journal - Portraits de l'ennui / Edouard Louis - Philippe Marteau (2020)
Théorème(s) / Pier Paolo Pasolini - Pierre Maillet (2021)

EN TOURNÉE
Le Bonheur (n'est pas toujours drôle) de R. W. Fassbinder - Pierre Maillet
Création janvier 2019 > Comédie de Caen – CDN de Normandie
One night with Holly Woodlawn / Pierre Maillet
Création juin 2018 > Plateaux Sauvages
Harlem Quartet de James Baldwin - Élise Vigier
Création novembre 2017 > MAC de Créteil

AUTOUR DE LA CRÉATION > ACTIONS DE TRANSMISSION

ET QUE ÇA SAUTE ! ou MÉTAMORPHOSE-MOI !
ÉCRITURE, THÉÂTRE et DANSE
À partir de 15 ans

Projet mené par Marc Bertin, Jim Couturier et Leslie Kaplan avec un groupe de volontaires en partenariat avec la MPAA – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs.

Un mot est-il un monde en soi ? Leslie Kaplan, autrice, engage un atelier d'écriture sur la métamorphose en invitant les participant·e·s à se questionner sur l'autorité et la contrainte. Une fois les textes écrits et choisis, Marc Bertin et Jim Couturier travaillent cette matière lors d'un stage de danse et de jeu pour donner corps et voix à ces métamorphoses.

Inscriptions > rp@lesplateauxsauvages.fr
Dates à définir

Avec le soutien de la DRAC Île-de-France – Ministère de la Culture et de la MPAA – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs