

Joséphine la cantatrice

d'après la dernière nouvelle de Franz Kafka

CIE LE PILIER DES ANGES

MARIONNETTES, OBJETS ET VIDÉOS - À PARTIR DE 14 ANS

JOSÉPHINE LA CANTATRICE

d'après la dernière nouvelle de **Franz Kafka**

CIE LE PILIER DES ANGES

adaptation, mise en scène et jeu **Grégoire Callies**

assistanat à la mise en scène **Hélène Hamon**

scénographie **Jean-Baptiste Manessier**

assistanat à la scénographie **Eric Jolivet**

création lumière, bande son et regards extérieurs **Corentin Praud**

vidéo **Véronique Caye**

création sonore **Emilio Callies**

musique **John Philip Sousa**

PRODUCTION **LE PILIER DES ANGES**

Le Pilier des Anges est subventionné par le Ministère de la Culture-DRAC Île-de-France, la Région Ile-de-France, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Ville de Fontenay-sous-Bois

SYNOPSIS

Devant sa machine à écrire, Kafka la marionnette pose le dernier mot à son ultime nouvelle, « Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris ». Au fur et à mesure qu'il construit le décor de sa fable et manipule ses personnages, nous nous interrogeons : comment une personne sans aucun talent apparent, comme Joséphine, peut-elle s'imposer à tout un peuple ?

L'adaptation de Grégoire Callies conserve toutes les ambiguïtés et les questionnements du texte, qui dresse le portrait d'une société pas si éloignée de la nôtre. A l'aide de multiples techniques marionnettiques et de projections vidéos, le passé et le présent cohabitent, pour mieux questionner notre futur.

[Découvrez une étape de création du spectacle](#)

JOSÉPHINE LA CANTATRICE

Avant de disparaître des suites d'une tuberculose en 1924, Franz Kafka confie à sa traductrice Milena Jesenska une valise contenant ses derniers écrits en pièces détachées : s'y dessine l'histoire de « Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris »

Quels dangers court donc ce peuple ? Pourquoi est-il si pressé ? Si gentil, si triste, si puéril, si dur aussi, il ressemble assez au nôtre... Au milieu de ce peuple, il y a Joséphine :

“

Joséphine est cantatrice... Ce couinement qui s'élève en un temps où le silence est imposé à tous les autres, arrive presque à chacun comme un message du peuple ; le grêle sifflet de Joséphine au milieu de nos lourds soucis, n'est-ce pas approximativement comme la pauvre existence de notre peuple dans le tumulte d'un univers ennemi ? Joséphine s'affirme, ce néant de voix, cette absence de talent, ce record du rien, s'affirme et s'ouvre un chemin jusqu'à nous, c'est un bien-être d'y penser

Extrait de "Joséphine la cantatrice ou le peuple des souris"«

”

Cette voix du peuple parvient à fédérer les foules et à leur imposer sa volonté, parfois en les mettant en danger.

Loin de porter un jugement sur le comportement de ses contemporains, Kafka pressentait que cet engouement pour les discours populistes contenait les prémices de catastrophes à venir.

Cent ans plus tard, à la lumière de toutes les folies et égarements dont il ne saura rien - révolutions, dictatures, génocides, solution finale - cette petite histoire nous parle aussi simplement de notre monde. Nous courons, nous consommons, nous exploitons, nous détruisons, nous ignorons, nous nous aimons...

NOTES D'INTENTION

GRÉGOIRE CALLIES

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET JEU

Le héros / L'imposteur / Le clandestin

Dans son journal, Kafka a écrit : "Dans le combat entre toi et le monde, assiste le monde". Le spectacle est une autobiographie masquée de Kafka qui souhaite être définitivement reconnu mais qui se vit comme un imposteur. Qui l'a engagé pour veiller ? Seul entre deux mondes, maudit par le silence terrestre et céleste, la confiance est finie, son art va dépérir. Il a fait ses valises et il a décidé de tout détruire avant sa mort.

Je suis l'habitant de la cave qui fait œuvre clandestine, une dernière. L'envie lui prend de trier les dernières marionnettes, les derniers décors d'une Joséphine, l'innocente combative, qui se verra bientôt enfouie dans le même oubli que tous ses frères. Sans passé et sans avenir, la marionnette, objet, signe, image animée va faire vivre les dernières visions humoristiques de ce clandestin.

NOTES D'INTENTION

JEAN-BAPTISTE MANESSIER

SCÉNOGRAPHIE

De valise en valise, comme un long catalogue d'étapes : étape de lieu, étape de temps, étape d'histoire. Chaque valise dévoile un théâtre d'évènement et devient le signe des déplacements, des fuites, des sauvetages, des refuges, des souvenirs, des chants, des musiques, des espoirs, parcourant le temps d'une chanson, le temps d'une cantatrice.

NOTES D'INTENTION

CORENTIN PRAUD

CRÉATION LUMIÈRE, BANDE SON ET REGARDS EXTÉRIEURS

Construire l'espace par la lumière, en ouvrir les limites par le son. "Joséphine, la Cantatrice ou le peuple des souris" et son narrateur/narratrice évoluent dans un espace mental, celui du personnage, de l'auteur, celui du spectateur, un espace où se composent le récit volontaire et le réel subit, par incursions sonores comme une bombe qui explose, un vrombissement de la pensée... Un espace dans le temps, du moment où Kafka écrit à celui où nous l'écoutons, délimité par des raies de lumières aux cloisons d'un noir sans fin.

NOTES D'INTENTION

VÉRONIQUE CAYE

VIDÉO

Pour la mise en scène de l'image et la création vidéo du spectacle de Grégoire Caillies, je me suis inspirée des « symphonies » de ville, nouveau genre du cinéma documentaire d'avant-garde qui apparaît en Europe dans les années 20. "Berlin, symphonie d'une grande ville" de Walter Ruttmann (1927), "Etudes sur Paris" d'André Sauvage (1928), "L'homme à la caméra" de Dziga Vertov (1929). Ces films se font l'écho des travailleurs. Ils ne comprennent pas de personnage principal, si ce n'est la foule.

Dans la scénographie de Jean-Baptiste Manessier, une fenêtre ouvre sur la ville. Des foules en mouvement à travers les époques y apparaissent en vidéo : images d'archives des années 20, foules filmées à Tokyo ou rassemblement populaire à un concert à Paris.

En contrepoint de ce grouillement, celui des souris réalisées par Jean-Baptiste Manessier. De courts films de ses marionnettes en action ont été réalisés dans des situations de travail diverses. Les vidéos sont diffusées à l'échelle de l'animal sur les différents éléments de la scénographie.

Face à ce peuple de fantômes vidéos, le narrateur du texte de Kafka se retrouve seule en scène, peut-être tout aussi isolée que Joséphine, la cantatrice.

L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

GRÉGOIRE CALLIES

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET JEU

Après une formation d'acteur à l'Atelier-Ecole Charles Dullin, il étudie le masque et le mime avec Carlo Boso, Etienne Decroux et Pavel Rouba. En 1986, il fonde avec Jeanne Vitez le Théâtre du Chemin Creux et se consacre alors au théâtre pour l'enfance et l'adolescence. Il découvre, pratique et enseigne la marionnette. Directeur du Théâtre Jeune Public-CDN de Strasbourg, de 1997 à 2011, il relance et pérennise le festival Les Giboulées de la marionnette, et fait de ce lieu le premier CDN consacré à l'art de la marionnette. En 2012, il fonde avec Peggy Schepens, Jean-Baptiste Manessier, Murielle Chevalier, Emmanuelle Ebel et Hélène Hamon, la compagnie Le Pilier des Anges. En janvier 2016, il prend la direction du Théâtre Roublot de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), un lieu consacré à la marionnette.

HÉLÈNE HAMON

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE

Après un apprentissage en art dramatique au conservatoire de Nantes et une formation auprès de professeurs de l'école Jacques Lecoq, Hélène Hamon poursuit une carrière de comédienne et metteuse en scène au sein de différentes compagnies. En 1995 elle rencontre Grégoire Callies et l'accompagnera tout au long de sa carrière en assistant de mise en scène sur la plupart de ses créations. Elle entre d'abord comme comédienne dans sa compagnie, le Théâtre du Chemin Creux puis elle le rejoint à Strasbourg, en 1997 lorsqu'il y est nommé directeur du TJP, Centre Dramatique d'Alsace. Hélène Hamon intégrera quelques années plus tard la compagnie de Grégoire Callies, Le Pilier des Anges au Théâtre Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois. Elle y écrit et met en scène "Les histoires du figuier", reprend le spectacle "ÇA VA ! Une histoire de Kinshasa" et met en scène "De terre en terre."

JEAN-BAPTISTE MANESSIER

SCÉNOGRAPHIE

Jean-Baptiste Manessier, scénographe au parcours atypique, se définit volontiers comme un autodidacte. Ses débuts datent de son retour de la Guerre d'Algérie, alors qu'il réalise des décors pour Georges Wilson au Théâtre national de Chaillot.

Tout en travaillant pour le théâtre et l'opéra, il collabore avec de grandes compagnies contemporaines de théâtre de marionnettes. Il occupe une place d'envergure dans l'histoire et le renouveau de l'espace théâtral.

Avec le metteur en scène Grégoire Callies, depuis 1989, il met en évidence la façon dont une pensée scénographique soutient la vision de la mise en scène.

CORENTIN PRAUD

CRÉATION LUMIÈRE, BANDE SON ET REGARDS EXTÉRIEURS

Formé à Nantes en DMA régie de spectacle, Corentin Praud se développe comme couteau suisse de la création marionnettique contemporaine. Fasciné par l'image animée, il se forme par la pratique à la vidéo et au son notamment avec ses courts-métrages "Ressac" et "Les Enfants de Hamelin". Son intérêt pour la marionnette l'amène à travailler pour l'Institut International de la Marionnette, le Créam ou encore le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes.

VÉRONIQUE CAYE

VIDÉO

Véronique Caye suit en 2011 une formation à la réalisation cinématographique à la Fémis à Paris. En 2015, elle participe au College-teatro de la Biennale de Venise sous la direction de Romeo Castellucci. Dans la continuité de ses recherches théoriques à l'université Paris VIII, elle crée le Laboratoire Victor Vérité pour mener une réflexion sur la place de l'image dans les arts contemporains.

A travers la vidéo, elle cherche à développer une dramaturgie de l'image, en l'inscrivant résolument dans une recherche qui laisse toujours le sensible dominer le médium.

LE PILIER DES ANGES

PÔLE MARIONNETTE DU VAL-DE-MARNE

Le Pilier des Anges est une compagnie et un lieu de théâtre dirigé par Grégoire Callies.

La compagnie s'est donnée pour objectif la défense d'un théâtre exigeant qui entre en résonance avec les préoccupations actuelles.

LA COMPAGNIE

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Grégoire Callies milite pour une approche novatrice des arts de la marionnette à l'adresse de tous les publics (du très jeune à l'adulte), en un fructueux mélange des genres (vidéo, musique, numérique, corps de l'acteur) comme un matériau multiple à manipuler «

THÉÂTRE D'ACTEUR

Le Pilier des Anges produit également des spectacles de théâtre d'acteur qui viennent nourrir sa démarche artistique : "Depuis l'Aube (Ode aux clitoris)" de Pauline Ribat, "Molly" de Pascal Papini et Chloé Chevalier, "De terre en terre" de Hélène Hamon et Hubert Mahela.

LE LIEU

LIEU-COMPAGNIE MARIONNETTE

Le Théâtre Halle Roublot, dirigé par Grégoire Callies, est un lieu de fabrique missionné "Lieu-compagnie marionnette" par le Ministère de la Culture. Notre mission, défendre et promouvoir les formes contemporaines des arts de la marionnette dans leur plus grande diversité. Ainsi, nous sommes engagés dans un soutien actif à la création artistique, à l'accueil de compagnies en résidence, à l'accompagnement d'artistes émergents et à la transmission. Point de convergence entre la création et les publics, la programmation de compagnies nationales et internationales occupe également une place importante.

TECHNIQUE

PLATEAU

Boîte noire (allemande ou italienne) – Sol noir – Pente 0 %
Hauteur minimum sous perches : 5 m
Hauteur minimum sous frises : 5 m
Ouverture minimum plateau : 9 m
Ouverture minimum mur à mur : 10 m
Profondeur minimum plateau : 7 m

contactez-nous en cas de profondeur beaucoup plus importante.

LUMIÈRE

Le lieu d'accueil s'engage à fournir :

- 20 x 2 Kw gradateurs
- 1 arrivée 16A au lointain (100 W utile)
- 1 arrivée indépendante 16A à la face (vidéoprojecteur)
- la distribution électrique nécessaire au montage du dispositif.
- 8 Découpe 1 KW type 614 sX 25-50° - 2 PAR64 CP62
- 8 PC 1Kw type Lutin Robert Juliat
- 2 Pieds pour projecteurs / échelle (hauteur 2m20)

SON

Le lieu d'accueil s'engage à fournir :

- Une diffusion en façade adaptée au lieu.
- Une console avec 4 sorties indépendantes

VIDÉO

La cie est autonome sur son matériel vidéo.

Merci de nous contacter si la distance entre la régie et le bord plateau dépasse 30 m de passage de câble.

CIE LE PILIER DES ANGES

95 rue Roublot
94120 Fontenay sous-Bois

contact@lepilierdesanges.com

01 82 01 52 02

ADMINISTRATION

CYRIL ALTOT

c.altot@lepilierdesanges.com

DIFFUSION

CLÉMENCE HILLION

c.hillion@lepilierdesanges.com

TECHNIQUE

CORENTIN PRAUD

c.praud@lepilierdesanges.com

CO

NT

AC

TS

LE PILIER DES ANGES

direction Grégoire Callies