

DOSSIER 2011-2012 DE PRESSE

HEXAGONE SCÈNE NATIONALE DE MEYLAN

JE 08 / VE 09 MARS - 20h -

CRÉATION

THÉÂTRE

SCIENCE-FICTION

URBIK / ORBIK

À la ville comme à l'univers

Mise en scène **Joris Mathieu**

d'après un roman inédit de **Lorris Murail**

inspiré par l'œuvre et la vie de **Philip K. Dick**

© R. Haughton

Adaptation, scénographie et mise en scène **Joris Mathieu** · Avec **Philippe Chareyron, Odile Chareyron, Marc Menahem, Marion Talotti** avec la participation de **Vincent Hermanon** · Musique **Nicolas Thévenet** · Lumière et scénographie **Nicolas Boudier** · Création vidéo **Loïc Bontems, Siegfried Marque** · Régie Plateau **Rodolphe Moreira** · Administration **Olivier Bernard** · Production et diffusion **Philippe Puigserver**.

Un spectacle de la Cie Haut et Court. Coproduction : la Comédie de Caen - CDN de Normandie, la Comédie de Saint-Etienne, la Comédie de Valence, le Théâtre de Vénissieux, l'Arc Scène nationale du Creusot. La compagnie Haut et Court est conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes et la région Rhône-Alpes. Elle est subventionnée par la ville de Lyon. Elle est en résidence au Théâtre de Vénissieux.

TARIFS normal 21 € · réduit 16 € · abonné 13, 10, 8 €
jeune et demandeur d'emploi 9,5 €

Joris Mathieu, metteur en scène de son temps continue son exploration d'un théâtre fantastique où arts et sciences nous embarquent pour un voyage onirique dans les eaux troubles de la conscience. Pour cette nouvelle création, il a fait appel à Lorris Murail, auteur érudit de science-fiction qui s'est lui-même inspiré de l'œuvre et de la vie de Philip K. Dick, célèbre auteur de science-fiction à qui l'on doit entre autre *Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?* à l'origine du film *Blade Runner* de Ridley Scott. Un spectacle où l'homme devra faire face à d'inquiétantes étrangetés.

Phil est un écrivain raté. Mais ce scénario, il ne l'a pas écrit. C'est le spectacle qu'il observe depuis sa fenêtre. Depuis des années, il inonde en vain les éditeurs de ses romans et de ses nouvelles. Des histoires d'extra-terrestres, des histoires de mondes piégés qui tournent toutes autour de la même question : qu'est-ce que le réel ? Mais pour Pris, sa compagne, le réel a la couleur des factures qui s'accumulent et l'odeur du logement insalubre dans lequel ils vivent six étages sous terre.

Lorsqu'ils rencontrent Maury, celui-ci comprend immédiatement quel parti tirer de l'imagination débordante de Phil. Maury est un inventeur de génie qui a découvert le moyen d'engendrer des extensions physiques de notre univers. Tout deux savent qu'il faut recourir au système de la chaloupe : quitter le navire, avant qu'il ne soit englouti. Ensemble, ils créent MicroWorld Inc., une entreprise qui propose aux gens de quitter le macro-monde et de glisser dans des micro-mondes dont le contenu est entièrement issu des délires de Phil. Ce sont comme des appartements témoin. Des modules ou encore des capsules à peu près vides où les gens peuvent se réfugier. Mais du jour au lendemain, leurs rêves s'effondrent...

PRÉSENTATION

K. Dick a une sœur jumelle. Alors qu'ils sont encore bébés, leur mère ne s'aperçoit pas qu'elle manque de lait pour les nourrir tous deux. Philip s'alimente mais sa jumelle s'affaiblit, puis décède. Il est traumatisé pour le reste de son existence par cet événement tragique. Il est régulièrement traversé par l'hypothèse que c'est lui qui serait mort et non sa jumelle, et que son impression d'être vivant n'est donc qu'une fiction. Il se forge ainsi l'intime conviction qu'il est possible de vivre dans une forme d'illusion totale. Il lui paraît d'ailleurs envisageable que nous soyons en train de vivre collectivement cette expérience. Le monde qu'il construit est à la fois troublant de réalisme et stupéfiant de phobie. Tout est possible mais il est possible de douter de tout. Les murs et les sols semblent mouvants, la réalité est confondante et la paranoïa argumentée, plus rien n'a d'étanchéité, la vie de Dick alimente ses fictions et ses fictions alimentent sa vie.

Ses romans peuvent se lire comme des plongées dans la perception intime et singulière de l'auteur sur la société souvent en opposition avec le monde commun, partagé par tous. C'est cet espace que nous voulons explorer en plaçant K. Dick au cœur de la fiction, c'est-à-dire de sa vie, en faisant de Philip un héros s'enfonçant méthodiquement dans le dédale de son idios Kosmos. Nous avons fait appel à Lorris Murail, auteur érudit de science-fiction, dont nous avons monté La méthode Albanaise il y a plus de 10 ans. Le roman qu'il nous écrit en toute complicité et que nous allons adapter à la scène est un scénario qui garantit rythme et efficacité au spectacle, propres à l'écriture américaine de Philip K. Dick. Dans ce labyrinthe, les frontières du vrai et du faux s'estompent sans nuire au récit, ni au plaisir, ni au questionnement.

L'histoire

Le monde sombre. La quantité d'énergie nécessaire pour faire fonctionner la planète est beaucoup trop importante. Le macro-monde terrestre est à bout de souffle. Chaque être humain consomme chaque seconde 120 joules pour simplement fonctionner. La catastrophe est en cours. Il est trop tard pour y remédier.

Phil est un écrivain raté. Depuis des années, il inonde en vain les éditeurs de ses romans et de ses nouvelles. Des histoires d'extraterrestres, des histoires de mondes piégés qui tournent toutes autour de la même question : qu'est-ce que le réel ?

Maury est un inventeur de génie qui a découvert le moyen d'engendrer des extensions physiques de notre univers. Il comprend immédiatement quel parti tirer de l'imagination débordante de Phil. Tous deux savent qu'il faut recourir au système de la chaloupe : quitter le navire, avant qu'il ne soit englouti. Ensemble, ils créent MicroWorld, une entreprise qui propose aux gens de glisser dans des micromondes dont le contenu est entièrement issu des délires de Phil.

Mais le gouvernement veille. Maury et Phil sont arrêtés. Maury est condamné à la cuve ; il entre en semi-vie, confiné dans un caisson. Phil s'en tire mieux. Il est assigné à résidence et doit suivre en compagnie du Dr Phelps, un programme de redressement moral. Ce qu'on leur reproche ? Tout simplement d'avoir mis en péril l'équilibre thermique de notre portion de l'univers.

LORRIS MURAIL

Il est né le 9 juin 1951 au Havre, est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris.

Ecrivain, il est aussi critique littéraire, traducteur (anglais) et journaliste spécialisé en gastronomie.

Fils du poète Gérard Murail, il est le frère de Tristan Murail, compositeur, de Marie-Aude Murail et d'Elvire Murail, écrivaines, avec lesquelles il écrit parfois à quatre (*L'Expérimenteur*, 2003) ou six mains (*Golem*, 2002). Pour la jeunesse, on lui doit une trentaine de romans. Pour les adultes, on peut citer entre autres *Omnyle*, *L'Hippocampe*, *Le Tombeau de Ridge*, *La Méthode albanaise*, *le Guide Totem de la science-fiction* et *Nuigrave*.

PHILIP K. DICK

Il est né le 16 décembre 1928 à Chicago. Il perd sa sœur jumelle en bas âge, son père l'abandonne à l'âge de 4 ans et il reste seul avec sa mère à Berkeley.

A l'Université de Californie, il suit des études philosophiques qu'il ne terminera jamais puis travaille pour une radio avant de devenir vendeur de disques.

En mai 1948, il épouse Jeanette Marlin, divorce 6 mois plus tard et se remarie en juin 1950 avec Kleo Apostolides, fichée au FBI pour son militantisme de gauche. Il écrit de nombreuses nouvelles puis passe au roman qu'il juge plus rémunérateur. Son premier livre, *Loterie solaire*, très politique, est publié en 1955. Pour réussir à soutenir un rythme de travail rapide, il prend toutes sortes de médicaments, en particulier des amphétamines, qui le plongent régulièrement dans des dépressions sévères et développent sa paranoïa : s'il ne réussit pas, estime-t-il, c'est parce qu'il est victime de complots.

Il divorce en 1958 et rencontre Anne Rubinstein qu'il épouse le 1er avril 1959.

Une fille, Laura Archer, naît de cette union le 25 février 1960. Il commence alors la rédaction du *Maître du Haut Château*.

En 1964, il se remarie avec Nancy Hackett, qui a 21 ans. Son second enfant, Isolde Freya, naît. À nouveau, le mariage ne fonctionne pas. Il se consacre entièrement à ses livres, et sort de moins en moins chez lui. Durant cette période, il écrit *Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?* qui servira de base au film *Blade Runner*, mais aussi et surtout *Ubik* considéré comme son chef-d'œuvre. Seul, abandonné par sa femme, il ouvre sa maison à tous les hippies ou junkies de passage. L'Europe, en particulier la France, commence à s'intéresser à lui.

Philip verse dans le mystique ; invité en 1977 à une conférence de SF à Metz en France, il explique qu'il aurait été contacté par des extraterrestres en mars 1974 et qu'il entretient depuis cette date une correspondance avec eux. Les dernières années de sa vie, il se consacre à *L'Exégèse*, ouvrage monumental où toutes ses révélations sont soigneusement notées.

Il meurt d'une défaillance cardiaque le 2 mars 1982 à Santa Ana, Californie. Il est enterré à Fort Morgan, Colorado, aux côtés de sa sœur Jane, sans avoir jamais su à quel point son œuvre allait devenir mythique.

Il a publié 36 romans et cinq recueils de nouvelles. Plusieurs films

s'inspirent directement de ses œuvres ; *Blade Runner*, *Total Recall*, *Confessions d'un barjo*, *Minority Report*, *Paycheck*... d'autres puisent dans son héritage ; *The Truman Show*, *eXistenZ*, *Matrix*, *Inception*...

La compagnie Haut et Court

La compagnie Haut et Court est implantée en Rhône-Alpes depuis sa fondation en 1998.

Dès lors, elle engage son travail de création artistique sur le chemin d'un théâtre "extraordinaire" en ce sens qu'elle invite la fiction à s'introduire dans notre quotidien.

S'intéressant principalement à la perception subjective de l'individu seul face au monde, elle crée des formes théâtrales qui projettent le spectateur au centre d'une vision anticipée de notre société, dans un voyage au coeur des angoisses et utopies de l'Humanité.

La compagnie défend des formes narratives portées par un univers sensoriel et plastique fort. Elle considère le théâtre optique et la vidéo comme des outils narratifs et émancipés de toute tentation de "technologisme". Romans ou nouvelles contemporaines constituent la matière des adaptations scéniques qu'elle propose.

2011 *Sarapis* d'après Philip K. Dick ; *La Sphère d'Or* d'après Barjavel ; *Urbik/Orbik* d'après Loris Murail.

2010-2009 *Le Bardo* avec Antoine Volodine

2006-2010 *Des anges mineurs* d'après Antoine Volodine

2005 *Microclimats* d'après Maïakovski, Cortazar et Botho Strauss

2004 *Notices, manuels techniques et modes d'emploi* d'après Laurent Gautier

2003 *Matin brun* (jeune public) d'après Franck Pavloff ; *Préambule à une déclaration mondiale de guerre à l'ordre* d'après Alain Turgeon

2002 *Gorges déployées écriture collective* ; *Le palais des claques* (jeune public) d'après Pascal Brückner

2001 *pH neutre* de Joris Mathieu

1999 *La méthode albanaise* d'après Loris Murail

1998 *Kernok le pirate* (jeune public) d'après Eugène Sue.

JORIS MATHIEU

Grandi parmi les toiles de son père et le goût des livres de sa mère, Joris Mathieu a fréquenté très tôt les salles de théâtre. A la sortie de ses études supérieures (maîtrise en arts du spectacle), il fonde la compagnie Haut et Court en 1998 avec trois camarades comédiens dont la fidélité dure toujours.

Il choisit les textes, les adapte et les met en scène avec la complicité de toute sa troupe. En résidence à Corbas puis à Vénissieux, il explore les possibilités des dispositifs numériques et scéniques. Il assume un théâtre aussi narratif que plastique. Fasciné par la structure narrative, les formes artistiques qu'il crée trouvent leurs racines dans une matière romanesque et onirique. Il est clairement auteur scénique.

Son engagement sur la voie d'un théâtre sciencefictionnel et poétique, renoue avec une tradition politique du spectacle, interrogeant le monde et la place de l'individu, dans une vision anticipée et sensible.

Convaincu que la place de l'art est au coeur de la cité, il propose également des installations urbaines et des performances réalisées in situ, présentées au public lors de résidences dans des tours HLM ou dans l'espace public.

Joris Mathieu intervient comme professeur de scénographie à l'Université Lyon 2. Il anime également de nombreux ateliers dans différents théâtres.

PHILIPPE CHAREYRON & MARION TALOTTI

Ces deux comédiens ont co-fondé la compagnie Haut et Court avec Joris Mathieu et sont présents dans l'ensemble des spectacles depuis 1998. Ils participent également pleinement aux activités de résidence dans lesquelles la compagnie s'investit.

En dehors de la compagnie, Philippe Chareyron a travaillé avec Hans Peter Cloos notamment, Marion Talotti avec Serge Tranvouez, Olivier Morin, Michel Laubu et Eric Vautrin. Elle est également créatrice des masques de la compagnie. Elle en crée pour d'autres artistes, Denis Plassard notamment.

ODILE ERNOULT & MARC MENAHEM

Récemment diplômés de l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, ils ont déjà travaillé avec de nombreux metteurs en scène ; Yann Joël Collin, Silviu Purcarete, Hervé Loichemol, Nathalie Ortega, ...

NICOLAS BOUDIER

Eclairagiste pour le spectacle vivant depuis 1992, il travaille avec la compagnie depuis le début.

Il signe également les lumières de Lia Rodrigues, Yuval Pick, le théâtre Talipot à la Réunion, le Nordik Black théâtre d'Oslo, Christian Gariat, le Théâtre du Cri, Enzo Cormann, Shantala Shivalingappa et Denis Plassard.

Egalement scénographe et photographe, son rapport à la lumière se distingue par l'originalité des espaces qu'il dessine et son sens de la colorisation de l'image.

NICOLAS THÉVENET

Après un parcours passant par le CNR de Lyon en classe de musique acousmatique avec Denis Dufour, et la régie générale de différents lieux de spectacle, il se consacre à la création de tous les univers sonores des spectacles de la compagnie. Il collabore par ailleurs avec la compagnie Traction Avant, Jean Christophe Hembert et Jean Lambert-Wild.

LOÏC BONTEMS

Après l'obtention d'un diplôme de l'école des Beaux-Arts à Saint-Etienne, Loïc Bontems entre au Fresnoy pour étudier des dispositifs interactifs et développer des projets de réalisation filmique.

Il participe dès lors à plusieurs projets de création dans le domaine du spectacle vivant dont *Red Crab*, présenté à la Condition Publique (Roubaix), puis à la Fondation Royaumont et à la Ferme du Buisson.

En septembre 2008, il intègre la compagnie Haut et Court pour développer l'interactivité des systèmes numériques. Il amène sa créativité et enrichie les projets par sa maîtrise du live, des solutions de programmation, de l'utilisation des capteurs spatiaux et de la reconnaissance optique.

Il développe en parallèle des installations pour des musées d'art contemporains et participe entre autre à la manifestation : *Dans la nuit, des images* au grand Palais à Paris.

SIEGFRIED MARQUE

Pendant ses études en ethnologie, Siegfried Marque aborde la vidéo à Lyon puis à Strasbourg où il participe à la réalisation d'une émission télé mensuelle pour la chaîne «Canal info Strasbourg» à la Maison de l'image (tournage et montage). En parallèle, il commence un travail de photographe indépendant, qui reste encore aujourd'hui une de ses activités principales.

Il travaille pour Haut et Court en vidéo, régie et photos depuis plusieurs années.

LA PRESSE

Rêver d'autres mondes

Urbik / Orbik de Joris Mathieu

La nouvelle création de Joris Mathieu plonge dans les univers de Philip K. Dick et propose au spectateur de construire sa propre logique.

Créé en décembre à la Comédie de Caen, le nouvel objet scénique de la compagnie Haut et Court pose ses valises pendant trois semaines au Monfort. Objet scénique plutôt que spectacle tant le théâtre optique de Joris Mathieu est singulier et inclassable. Comme d'habitude, par un formidable travail sur les perceptions, il s'agit ici d'effacer les frontières entre la fiction et le réel autour d'un roman commandé à Lorris Murail, inspiré de la vie de l'auteur américain de science-fiction Philip K. Dick. Une mise en abyme où l'auteur se perd lui-même dans son contre-univers, le spectateur avec.

Dans une vidéo publiée sur Theatre-video.net, Joris Mathieu explique que Philip K. Dick « nous lance un défi : dire avec certitude que le monde que nous connaissons est plus authentique que les mondes qu'il construit. » Univers et multivers sont donc au cœur de cette création à la fois inspirée de la fiction et des avancées scientifiques. Pour les sceptiques (et pour les autres), le numéro de Mouvement actuellement en kiosque relaie une rencontre entre Joris Mathieu et l'astrophysicien Jean-Philippe Uzan, suscitée en octobre dernier par le Théâtre universitaire de Nantes. Le metteur en scène y racontait sa fascination pour la science et le rapport de celle-ci au théâtre : « Je travaille depuis des années sur les représentations d'autres mondes. Cette question de l'ailleurs me ramène très régulièrement à la science, mais je conserve un regard naïf, émerveillé, sur des hypothèses qui permettent des rêves ou, comme Philip K. Dick dans ses romans, de bâtir des mondes reposant sur des logiques propres et d'inviter les autres à essayer de déconstruire ces logiques. »

Mouvement.net

UNE PRIÈRE POUR PHILIP K. DICK

Urbik / Orbik par Joris Mathieu

La magie, l'absurde, le récit, le roman, la poésie, le monde réel s'emparent tous les soirs des scènes des théâtres, et des mondes fantastiques, imaginaires, y sont créés... Mais la science-fiction ? La science-fiction, la SF, est la spécialité de la compagnie Haut et Court. Les spectateurs lyonnais se souviennent de l'adaptation des *Anges mineurs* d'Antoine Volodine ou, plus récemment, de *La Sphère d'or*, inspirée de René Barjavel et de *Erle Cox...* et des mises en scène spectaculaires signées Joris Mathieu.

Urbik / Orbik est la dernière création de la compagnie en résidence depuis 5 années à Vénissieux, 5 années de rencontres avec les habitants, de présence dans les cités, les marchés, de spectacles in situ, et 5 années pendant lesquelles la compagnie Haut et Court a su déployer son art de la scène et exercer sa maîtrise des technologies ultramodernes – on parle beaucoup de théâtre numérique... Joris Mathieu s'est inspiré, cette fois, de Philip Kindred Dick, auteur phare du genre, en commandant au romancier Lorris Murail un texte en partie biographique, pour ensuite l'adapter à ses visions. Rencontre avec Joris Mathieu.

Quelle histoire allez-vous raconter ?

Nous avons demandé à Lorris Murail de raconter une histoire à partir de la vie de Philip K. Dick, car avant même la littérature il y a sa pensée, labyrinthique. Selon lui, la logique ne résiste pas à tout, la réalité vole en éclats lorsque les logiques incompatibles s'affrontent. Il s'agit d'une pensée sans doute schizophrénique, née de l'histoire de son début de vie. Il est né avec une sœur jumelle, mais leur mère n'avait pas assez de lait pour les nourrir et la petite fille est morte. Philip K. Dick a préféré refuser de se culpabiliser, en affirmant que c'était lui qui était mort et que sa sœur vivait.

Un rapport à la réalité totalement distordu, dès le départ...

Il est l'homme seul qui refuse le monde tel qu'il s'impose. Il soutient l'hypothèse que nous sommes conservés, quelque part, dans un état de semi-mort, et que nous rêvons collectivement l'univers. À l'intérieur de cette illusion que nous construisons, il affirme que nous sommes manipulés, et que la révélation un jour ou l'autre va nous apparaître... et ce sera alors tout le réel, construit par la littérature, qui s'effondrera. Il prédit ainsi le chaos, mais pas pour s'en plaindre, puisqu'il faudra bien que tombent les masques, ce qu'on appelle "réalité", pour qu'enfin apparaisse notre tristesse ontologique et que nous commençons la construction d'un nouveau monde.

La frontière floue entre la fiction et la réalité, c'est un thème que n'a pas fini d'interroger la littérature. En quoi la fiction peut-elle influencer le réel ?

D'abord, si l'on parle de la SF de K. Dick, il s'agit d'un regard à la fois malade, puisque schizophrénique et paranoïaque, et visionnaire. Bien souvent, la SF peut être considérée comme une préfiguration du réel, et d'ailleurs les chercheurs lisent aussi des romans... Notre rapport à la robotique, la virtualisation des rapports sociaux, les neurosciences, la biotique, tout cela avait été imaginé par des écrivains avant de se produire.

Philip K. Dick imagine l'homme mutant, humain déshumanisé, fabriqué par l'homme ; c'est en train de se produire. Mais il ne faut pas résumer cette prescience à une vision de l'effroi, il y a aussi le goût du vivre ensemble, la nature authentique de l'humain.

Le titre de ce spectacle, Urbik / Orbik, est intrigant

D'abord, j'ai voulu marquer la dualité du personnage, le corps imaginaire et le corps réel, les mondes jumeaux... Bien sûr, c'est aussi une allusion au roman peut-être le plus connu de Philip K. Dick, *Ubik*, et à la prière urbi et orbi, "à la ville et à l'univers", que le pape prononce, chaque année, du balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican.

Il se prenait pour le pape ?

Le pape de la SF, oui ! Il a pu avoir ce sentiment, mais il y croyait sans y croire, il ne s'est jamais pris pour Ron Hubbard. Le mysticisme de Philip K. Dick n'est pas lié au pouvoir, mais c'est bien plutôt une quête personnelle, en faisant appel à la philosophie, à la littérature, à la science...

Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur cet auteur ?

Nous sommes revenu en toute logique à K. Dick après le questionnement du réel avec Antoine Volodine. Et puis, les outils de fabrication de l'illusion développés lors des créations des *Anges mineurs* étaient à l'évidence adaptés. Notre préoccupation dramaturgique, ici, sera pourtant d'inviter le spectateur à considérer la scène comme une nouvelle réalité. Puis, dans une construction et des codes narratifs qui se rapprocheront du cinéma, à un moment, il y aura l'explosion du réel...

Étienne Faye