

COLLECTIF KRUMPLE

Présentation du projet YŌKAI



*DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LES PLATEAUX 2016
DU GROUPE GESTE(S)*

Contact :

Vincent Vernerie : 06.08.78.35.90 - vincent.vernerie@yahoo.fr

Léna Rondé : 06.82.49.07.55 - lena.ronde@gmail.com

Site internet : www.thekrumple.com/collectif

RÉSUMÉ

Un terrain vide, sans mur ni frontière. De cet endroit posé au milieu de nulle part jaillit une bande de curieux personnages. Profitant de l'instant présent, ces esprits espiègles entrent en collision avec nos existences : Ils jouent à nous représenter le monde à leur manière. Enchevêtrement d'histoires drôles et grinçantes où se mêlent théâtre, danse, marionnette et magie. YŌKAI nous raconte une fable contemporaine sur l'entêtement vain, mais absolu, de vouloir être heureux.

NOTE D'INTENTION

Yōkai : terme utilisé au Japon pour désigner les « phénomènes surnaturels ou inexplicables pour ceux qui en sont témoins ». C'est ainsi que l'on nomme les créatures fantastiques, les monstres, les fantômes issus du folklore japonais souvent caractérisés par un esprit malveillant, mais capables occasionnellement, d'apporter la chance aux êtres humains. Ces créatures incarnent les hasards bons ou mauvais qui provoquent nos existences.

De cette inspiration lointaine, enrichie au sein du collectif par la comédienne et marionnettiste Hanako Danjo, est née l'envie de traiter l'absurde mais aussi fantastique contingence de nos vies. Ce faisant il est question du désespoir dans la société moderne. Désespoir en tant que sentiment de l'impuissance à gouverner notre vie, mais aussi en tant que caractère de notre époque qui propose si souvent de traiter l'aléatoire de l'existence par le cynisme. Nous avons ressenti la nécessité, l'urgence, de parler de ce "laisser-aller au désespoir", qui peut concerner de près ou de loin, un grand nombre de personnes. Désireux de retourner ce phénomène pour en tirer au contraire un souffle d'espoir face au déclin des idéaux, le collectif se penche sur ces questions pour faire entendre sa voix.

Un terrain philosophique

Dans son *Traité du désespoir*, le philosophe danois Søren Kierkegaard décrit deux types de réalités à ce sujet. Les réalités temporelles comme le désespoir de l'ambitieux qui n'a pas réussi "à être César", ou le désespoir de l'amant(e) de ne pas être aimé(e) ou de ne pas se sentir capable d'aimer. Et puis les réalités éternelles, comme le désespoir à l'idée qu'il n'y a rien après la mort ou le désespoir de ses fautes. Cette relecture de Kierkegaard a ouvert le champ des possibles pour les comédiens en les provoquant dans leurs improvisations.

En croisant cette réflexion philosophique aux observations personnelles du groupe, le collectif commence son travail d'expérimentation sur le plateau. Un traitement original, drôle et parfois grotesque en ressort et apporte à ces thématiques actuelles un éclairage différent. Il faut imaginer six personnages dans des collants couleur chair, manipulant avec une excessive gravité un monde miniature où les humains viennent se confronter à leur destinées. Dès les premières improvisations, le ton est donné : un second degré, un déballage d'énergie et une folie visuelle façonnent l'univers d'un spectacle qui pourrait se passer du texte.

Mais derrière la drôlerie des situations, l'envie de traiter le thème et de prendre position. L'idée d'une société en déclin, assez largement répandue dans la conscience collective et dans les médias, est ici représentée. Maisons qui brûlent, accidents, solitude, les Yokai bâtissent sous les yeux des spectateurs un monde qui s'effrite. Toutefois, en faisant le choix du fantastique et en portant l'attention sur le manipulateur plus que sur l'objet, le collectif désoriente le public et l'invite à croire que tout est possible. Par leur plaisir de créer en direct, de tirer les ficelles, de manipuler, ces Yōkai d'aujourd'hui nous provoquent et nous interrogent. Sommes-nous ces victimes accablées et pessimistes qu'on veut bien nous faire croire ? Qui tire les ficelles ? Et au milieu d'un tel désarroi, qui d'autre que nous-mêmes pourrait reprendre en mains nos vies ?

Sur le plateau où différentes dimensions se mélangent, les comédiens auront la possibilité d'incarner tour à tour des personnages dans des histoires fragmentées et fantastiques. Une branche d'arbre pousserait dans l'oreille d'un homme qui viendrait de perdre sa femme. Un poisson surgirait de l'eau pour dévorer la tête d'un pêcheur solitaire sans même que celui-ci n'y prête attention. Un père pourrait voir ses jambes se dérober sous lui lorsque sa fille se serait enfuie sans laisser de traces. Ce sont là quelques exemples parmi d'autres des images oniriques que nous souhaiterions développer. Oscillant constamment entre rire et émotion, l'imagination du spectateur serait quant à elle, sans cesse sollicitée.

Une première étape de travail

Accueilli en résidence au Théâtre de la Noue, au coeur de la cité de Montreuil, YŌKAI commence à prendre forme en février 2015. Une première étape de travail fut présentée entre les 11 et 15 mars. Ce fut l'occasion pour le collectif de rencontrer un public pour la première fois avec ce projet. Pour nous qui travaillons à partir d'improvisations et sans le regard extérieur d'un metteur en scène, ces petites présentations en "Work in Progress" sont des étapes très importantes. Comme pour notre première création "Go to Sleep, Goddamnit!", les contraintes restent les mêmes : le langage doit être compréhensible par-delà les frontières. La scénographie, légère pour qu'une fois fini, le spectacle puisse voyager facilement.

Il est important de redire que ce spectacle est en cours de création et que par conséquent, il n'est pas terminé. Deux nouvelles résidences de création auront lieu en 2016. La première au mois d'avril, à Essen en Allemagne, où le collectif est également invité à se produire dans le cadre du Full Spin Festival en juillet. La seconde en mai, à Billom en Auvergne, où suite à un appel à projets organisé par la ville, la candidature du collectif a été retenue. Une tournée pour l'été 2016 est en cours de préparation, elle devrait commencer en Norvège, à Tou Scene (Stavanger) et au Teaterfestival à Fjaler, avant de se poursuivre en France, en commençant par le Festival Théâtral du Val d'Oise qui soutient le projet. Le collectif est actuellement en recherche de coproducteurs.



Photo prise au cours de la première résidence de recherche du projet YŌKAI en février 2014 - J.Coote

PRÉSENTATION DU COLLECTIF

En février 2013, au cours des deux ans de formation à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Oda Kirkebø Nyfløtt, Jo Even Bjørke, Jon Levin et Vincent Vernerie imaginent ensemble une compagnie de théâtre qui pourrait concentrer ses recherches sur un langage sans frontière, basé essentiellement sur le jeu physique. De ce désir commun naît The Krumple Theatre Company avec laquelle ils créent un premier spectacle « Go to Sleep, Goddamnit! » dont la première a eu lieu à Londres le 17 août 2013, au Camden People's Theatre. Encouragée par d'excellentes critiques, la compagnie s'installe en Norvège où ce spectacle de masques et de marionnettes entame au printemps 2014 une tournée à Lillehammer, Stavanger et Oslo. En janvier 2015, la tournée se prolonge dans la région de Rogaland où un large public de lycéens assiste aux représentations et s'initie à la pratique du jeu masqué par le biais de stages dirigés par les membres de la compagnie. Ce spectacle est toujours en tournée, il vient juste d'être présenté à New York où il fut programmé pour trois semaines en avril, et sera rejoué en Norvège à l'automne 2015.

En février 2014, The Krumple Theatre Company poursuit son travail de recherche avec des comédiens supplémentaires, également formés à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Ce nouveau groupe, implanté en France, constitue le Collectif Krumple. Il est composé de 9 comédiens, dont 6 travaillent actuellement sur le développement de YŌKAI.

Les bios des comédiens

Oda Kirkebø Nyfløtt est une actrice née à Førde, en Norvège. Durant le printemps 2014 elle tourne en Norvège avec le premier spectacle de la Krumple Theatre Company, "Go to Sleep, Goddamnit!". Auparavant, elle joue dans "Et Dukketeater" ("Un théâtre de Poupées"), une création basée sur l'oeuvre d'Ibsen et ses principaux personnages féminins. Ce spectacle remporte le prix du concours national Ibsenstafetten et est joué au Théâtre National de Oslo en 2006. Comme actrice, elle joue également dans "St.Hans-spelet" (2006), "Peter Pan" (2006), "L'Opéra de Quat'sous" (2007) et "The Cripple of Inishmore" (2011) entre autres. Elle est également marionnettiste dans "Le Petit Prince" à Oslo en 2009, sous la direction de Anne Stray. Elle interprète actuellement le rôle d'Alice dans "Alice aux pays des Merveilles" avec la compagnie Les Anthropologues en France.

David Tholander est un magicien et acteur originaire de Aalborg, Danemark. Il est magicien depuis 15 ans, et se produit dans le cadre de spectacles, de conférences et de consultations pour le théâtre et la télévision. Sur scène, il aspire à faire co-habiter magie, poésie et espièglerie. Convaincu que la magie doit aller plus loin que sa propre discipline pour s'enrichir, David a multiplié les rencontres et les échanges ce qui l'a conduit à étudier la communication à l'Université d'Aalborg au Danemark (2008-2011) et à suivre la formation professionnelle de l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq à Paris (2011-2013).

David a co-créé et joue dans "Tryology" [Magicology] (2012) une conférence en collaboration avec le psychologue Frederikke Larcheveaut, "Le jour après demain, je vais devenir quelqu'un autre" (Teater Nordkraft 2011) une production de théâtre expérimental, parrainée par le Centre des arts Danois, et "Kaninfabrikken" [L'Usine de lapins] (Transformator, Aalborg Teater 2008, 2009, 2011).

Actrice, metteuse en scène et chanteuse, **Léna Rondé** étudie le piano et la danse classique avant d'intégrer la classe de chant de Dominique Moaty au CRR d'Aubervilliers, tout en menant parallèlement des études universitaires (Master de Musicologie). Élève pendant deux ans à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq (2011-2013), elle se forme également auprès de Philippe Hottier et de Benjamin Lazar en théâtre baroque. En 2008, elle crée l'ensemble baroque Oneiroï, avec lequel elle conçoit et interprète plusieurs spectacles, dont "Métamorphos(é)es", créé à l'automne 2014. Elle chante également dans "Didon et Enée" de Purcell, "l'Orfeo" de Monteverdi, "Les Noces de Figaro" de Mozart, et joue le rôle d'Alice dans une adaptation du célèbre roman de Lewis Carroll. Elle prépare actuellement le rôle de Guilt dans le "Dibbouk", mis en scène par Benjamin Lazar.

Passionnée par la mise en scène d'opéra, elle travaille comme assistante dans de grandes maisons (Grand Théâtre de Genève, Théâtre des Champs Élysées, Opéra de Paris). Elle met également en scène plusieurs opéras dont "Larmes de Couteau" de Bohuslav Martinu, "Fairy Queen" de Purcell, "La Flûte enchantée" de Mozart.

Vincent Vernerie est un acteur, metteur en scène et musicien originaire de Trappes dans les Yvelines. Il est le co-fondateur de la Krumple Theatre Company avec laquelle il monte "Go to Sleep, Goddamnit!", un spectacle de masques actuellement en tournée en Norvège. Après des études de cinéma, et la réalisation d'un court-métrage "Le Jardin des Imbéciles", il se tourne vers le théâtre et met en scène plusieurs spectacles avec la Compagnie du déserteur, comme "La Femme comme champ de bataille" de Matei Visniec ou "L'Homme-Rilke"; une création basée sur la correspondance entre Rilke, Tsvetaïeva et Pasternak. En 2011, il écrit et dirige "Le Roi sans force, ni courage" pour le jeune public et anime des ateliers en banlieue ouverts aux personnes handicapées et non handicapées. Formé à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, il poursuit ce travail d'acteur et joue actuellement dans "La Passion des soldats", sous la direction de Xavier Gras.

Jo Even Bjørke est un acteur, metteur en scène et danseur originaire de Trondheim en Norvège. Après sa formation d'acteur à Oslo (2010-2011), Jo Even continue son apprentissage à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, à Paris (2011-2013). Avant de venir à Paris, il joue dans plusieurs spectacles parmi lesquels "Daniels Jul" (Trøndelag Teater 2004), "Den Siste Viking" (Trøndelag Teater 2007) and "Voices from Chernobyl" (Schous Kulturbryggeri 2011). Co-fondateur de la Krumple Theatre Company, il est actuellement en tournée en Norvège avec "Go to Sleep, Goddamnit!" et travaille parallèlement sur la création d'un nouveau spectacle intitulé "Gedovrjet".

Vanessa Mecke est une comédienne, metteuse en scène franco-allemande, originaire de la ville de Regensburg en Allemagne. Après avoir suivie une formation d'art dramatique au conservatoire Folkwang Universität der Künste à Bochum, en Allemagne elle joue dans "Frühlingserwachen" de F. Wedekind au théâtre de Bochum et dans "Lulu" de F. Wedekind au théâtre de Bonn. Elle s'installe en France en septembre 2011 pour suivre le cursus professionnel à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, où elle fait de nombreuses rencontres amicales et professionnelles, où elle rencontre notamment les membres de la Krumple Theatre Company. En 2014, elle coécrit la pièce "l'Enfant" avec Louis Jehanno, actuellement en création et joue dans "La Passion des Soldats" mis en scène par Xavier Gras.



Photo prise au cours d'une séance de travail
au théâtre de la Noue en mars 2015 - J.Coote

Liens vidéos

Vidéo de présentation du premier jet de YŌKAI : <https://vimeo.com/111793077>

Bande-annonce de GO TO SLEEP, GODDAMNIT! : <https://vimeo.com/98552898>
Première création de la compagnie

ANNEXES

Les critiques de **Go To Sleep, Goddamnit!** - Première création de la compagnie

"C'est un théâtre physique de qualité qui atteint de vraies hauteurs... Il y a des moments magiques qui prouvent que Les Krumple ont une belle compréhension de ce qu'est le théâtre."

Broadway Baby - Clarissa Widya

"Le spectacle contient une grande force émotionnelle, il est drôle, réjouissant et n'arrête jamais de nous surprendre. Les Krumple sont de très bons comédiens, éblouissants dans leur habilité à donner vie à leurs personnages."

One Stop Arts - Caitlin McDonald

"C'était fluide, enjoué, une pièce avec du contenu et une riche esthétique qui nous semble venir d'une compagnie expérimentée, en pleine possession de ses moyens... La narration s'y développe au travers d'un théâtre physique. Le climax et la fin du spectacle étaient non seulement remarquablement exécutés et dirigés, mais aussi parfaitement négociés entre comédie et tragédie, avec finesse. (...) Une fantastique pièce de théâtre."

Female Arts - Kate Massey-Chase

Photos de **Go to Sleep, Goddamnit !**



SPECTACLE SUBVENTIONNÉ PAR

Contact

Vincent Vernerie
vincent.vernerie@yahoo.fr
06.08.78.35.90.

Léna Rondé
lena.ronde@gmail.com
06.82.49.07.55.

www.thekrumple.com
info@thekrumple.com

Collectif Krumple / Association Oneiroi
8, rue Gustave Rouanet - 75018 Paris

Numéro de SIRET : 522 516 350 00017
Licence : 2-1049470
Code APE : 9001Z