

Compagnie Haut et Court
Théâtre optique
www.compagnie-haut-et-court.com

URBIK / ORBIK

A la ville comme à l'univers

Joris Mathieu
d'après le roman éponyme commandé à
Lorris Murail
inspiré par l'œuvre et la vie de
Philip K. Dick

« La réalité, c'est ce qui refuse de disparaître, même
quand on a cessé d'y croire »
Philip K. Dick in *Si ce monde vous déplaît* ...

« *Une pépite de la création
contemporaine à découvrir de
toute urgence.* »

Claire Baudéan, France Info, 9/2/12

Contact : Philippe Puigserver
06 18 65 12 91
phpuigserver@sfr.fr

Adaptation, scénographie et mise en scène

Joris Mathieu

Interprétation

**Philippe Chareyron, Odile Ernoul,
Marc Menahem, Marion Talotti**

Avec la participation de

Vincent Hermano

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

Création

La Comédie de Caen

du 5 au 9 décembre 2011

Tournée 2011-2012

La Ferme du buisson

les 11 et 12 décembre 2011

Théâtre de Vénissieux

les 12 et 13 janvier 2012

Comédie de Valence

les 24 et 25 janvier

Théâtre Monfort Paris

du 31 janvier au 18 février 2012

L'Arc SN Le Creusot

le 23 février

La Maison des Arts Thonon

le 2 mars

L'Hexagone de Meylan

les 8 et 9 mars

TU Nantes

les 19, 20 et 21 mars

Comédie de Saint-Etienne

du 3 au 5 avril

Les Subsistances

du 24 au 28 avril

Un spectacle de la Cie Haut et Court

coproduit par

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

avec l'aide du **Scan, Région Rhône-Alpes**

et du **Dicream**

La cie 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, à la Chartreuse de Villeneuve-Lès-Avignon et aux Subsistances de Lyon.

Joris Mathieu est artiste « familial » de L'Arc, scène nationale Le Creusot.

**Le roman *Urbik/Orbik*
de Lorris Murail est publié aux
Editions Griffes d'Encre**

*On est là dans le noir,
« assailli de rêves et de
désespoir », sur la scène qui
est chez Joris Mathieu comme
un écran de cinéma doué de
profondeur, on croise devant soi
son « propre regard ». Comme si
le spectateur entrait dans la
fiction qu'il est en train de voir.
Le trouble est là, constant, au
cœur du voir, du dire, de
l'imaginaire et du formulable. Le
théâtre optique de Joris Mathieu
est chez lui, dans l'ancre des
troubles de la perception de ce
monde dickien où, comme l'écrit
l'auteur, la réalité « est ce qui se
refuse de disparaître, même
quand on a cessé d'y croire ».*

Éléments de biographie et d'intentions

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 Lorrin Murail, auteur érudit de science-fiction, dont nous avons monté *La méthode Albanaise* il y a plus de 10 ans. Son roman est la trame de notre scénario ; il 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'extra-

terrestres, 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 micro-mondes 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

Lorris Murail, 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'expérienceur*, 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

Philip Kindred Dick 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 de 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 "extra-

ordinaire" 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 cœur 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 Lorrin Murail 2010-2019 *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 2003 *Préambule à une déclaration mondiale de guerre à l'ordre* d'après Alain Turgeon 2002 *Gorges déployées* écriture collective 2002 *Le palais des claques* (jeune public) d'après Pascal Brückner 2001 *pH neutre* de Joris Mathieu 1999 *La méthode albanaise* d'après Lorrin Murail 1998 *Kernok le pirate* (jeune public) d'après Eugène Sue

Lieux d'asile La Comédie de Caen, Le Trident SN de Cherbourg, L'Arc SN du Creusot, SN Sète, Théâtre de Chelles, TU Nantes, La Chartreuse Villeneuve-les-Avignon, Les Subsistances Lyon, Festival Via CECN2 Mons, Festival Temps d'Images Cluj Roumanie, Villa Sebastian CCI Hammamet Tunisie, Théâtre de Vénissieux, Théâtre de la Croix-Rousse Lyon, Comédie de Saint-Étienne, ...

Une aventure théâtrale fascinante, une odyssée hypnotique, une fantaisie cosmique en 3 dimensions. L'illusion d'optique est puissante. Et c'est formidable.

Marie-Jo Sirach, L'Humanité, 13/2/12

Spectacle aussi détonnant que détonnant. D'hologrammes en illusions optiques, le plateau se transforme en fantastiques machines à merveille, comme on n'en a jamais connu depuis Méliès. C'est une sonate des spectres fascinante et sidérante.

Didier Méreuze, La Croix, 10/2/12

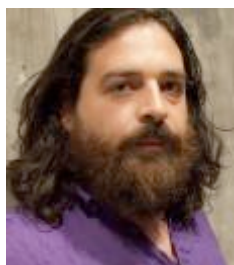
Ambiance d'apocalypse lente et visions à rebrousse-temps, cet hommage à Dick enchante.

JL Porquet, Le Canard Enchaîné, 20/2/12

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 science-fictionnel 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 cœur 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.

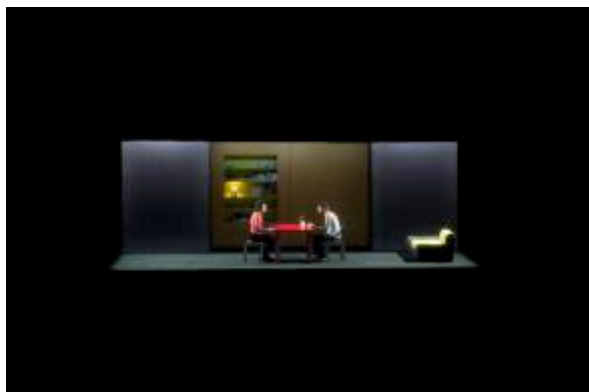
En septembre 2008, il intègre la compagnie Haut et Court pour développer l'interactivité des systèmes numériques. Il amène sa créativité et enrichie les projets par sa maîtrise du live, des solutions de programmation, de l'utilisation des capteurs spatiaux et de la reconnaissance optique.

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.

Tarifs et conditions d'accueil

- 1 représentation :**
7 500 €HT ++ (évalués à 6 500 €)
- 2 représentations :**
13 000 €HT ++ (évalués à 7 500 €)
- 3 représentations :**
18 000 €HT ++ (évalués à 8 500 €)
- 5 représentations :**
27 500 €HT ++ (évalués à 10 500 €)
- Nombre de personnes en tournée :**
11 personnes

Minima Technique :

Plateau 11mx11mx7m
Montage en 5 services
Décor dans une semi
Fiche technique adaptable au lieu

Le théâtre optique de Joris Mathieu est singulier et inclassable. Par un formidable travail sur les perceptions, il s'agit d'effacer les frontières entre la fiction et le réel. Tout ici pousse à l'hypnose. La dimension visuelle, instable dans la lente dilution des tableaux, mais aussi la dimension sonore dans son flux d'impulsions, de dialogues, de musiques. Une hypnose bien entendu paranoïaque, mais surtout mélancolique.

Laurent Catala, Mouvement.net, 9/2/12

Joris Mathieu combine les ressources les plus pointues de la technologie et l'intemporelle matière du spectacle vivant. Sur scène, projections et jeu théâtral se mêlent à tel point qu'il devient difficile de distinguer qui est en jeu, de l'acteur ou de son image, du personnage ou de son clone. Le résultat visuel est impressionnant, l'esthétique réellement singulière. Il y a là un territoire que Joris Mathieu défriche avec audace et inventivité.

Eric Demey, La Terrasse, 6/12/11

Une heure de magie visuelle et sonore, où notre perception est le jouet du reflet, des projections multiples et tridimensionnelles. Et on se laisse porter par des visions éblouissantes. Du jamais vu, vraiment.

Ouest France, 6/12/11

Contact : Philippe Puigserver
06 18 65 12 91
phpuigserver@sfr.fr

Compagnie Haut et Court
5 montée St-Barthélémy
69005 Lyon
oetcourt@free.fr

www.compagnie-haut-et-court.com/Urbik