

© Franck Brouwer

Faust

Théâtre de la Butte
les 28 et 29 janvier | Théâtre | Coproduction

Judi 28 janvier | 20h45 , vendredi 29 janvier | 20h45
Ouverture de billetterie 14 novembre

Tarif B

Saison 2009.2010

Autour de Faust

 Riches heures

[Rencontre]

Le mythe de Faust

Jeudi 28 janvier à l'issue de la représentation

© Franck Brouwer

Faust

Compagnie L'Elan Bleu.

D'après les œuvres du mythe.

Conception et mise en scène Olivier Pujol avec la collaboration artistique de Marco Bataille-Testu

Adaptation Olivier Pujol avec l'aide de Christophe Tostain

Lumière Cyrille Nagau

Son Arnaud Léger

Régie Cyrille Lebon

Costumes Jenny Magniez

Jeu Christophe Tostain, Stéphane Lara, Abigail Green.

Coproduction compagnie L'Elan Bleu et le Trident-Scène Nationale de Cherbourg-Octeville, avec le soutien de la DRAC Basse-Normandie et de la Région Basse-Normandie.

La compagnie est associée au Trident-Scène Nationale de Cherbourg-Octeville et subventionnée par le Conseil Général de la Manche et la Ville de Cherbourg-Octeville.

Durée 1h50

Faust

Un mythe légendaire, intemporel et universel

Avant-propos

Faust est aujourd'hui une étape logique dans notre travail. Il porte à merveille le thème de la rivalité entre deux mondes opposés mais intrinséquement liés, le réel humain et l'imaginaire divin. Les nouvelles technologies que nous mêlons à nos créations et à notre travail de mise en scène nous permettent plus que jamais de mettre en application nos recherches artistiques à partir de ce mythe légendaire, intemporel et universel.

Nous développons dans nos créations une esthétique empreinte de magie, de mystère, de légende, de virtuel, de rêves. Une orientation artistique tournée vers les univers fantastiques qui nous permettent à chaque fois de mieux mettre en exergue la réalité de notre monde, de confronter l'imaginaire (poétique, divin, politique...) à la réalité des hommes.

Après avoir travaillé l'an passé sur l'œuvre de Fernando Pessoa (présenté au festival d'Avignon en 2008), nous souhaitons continuer notre exploration de l'identité et de ses métamorphoses en allant puiser à la source du questionnement identitaire et de ses implications en interrogeant le mythe Faustien.

Olivier Pujol,
Directeur artistique de la Cie L'Élan Bleu.

Notes d'intention

- *Qui es-tu donc, à la fin ?*

- *Je suis une partie de cette force qui, éternellement, veut le mal, et qui, éternellement, accomplit le bien.*

GOETHE, Faust

Le mythe faustien alimente depuis plus de quatre siècles les romans, le théâtre et le cinéma. Aujourd'hui, il continue d'animer les esprits créateurs, la réalité dépassant malheureusement parfois, la fiction. Tantôt magicien, puis alchimiste, médecin, et plus récemment scientifique ou génie du cyber-espace, les époques restituent inlassablement l'incarnation d'un Faust, en proie à la quête de la connaissance et du pouvoir, de la maîtrise de toute chose et sur toute chose qui les conduisent, lui et son entourage, inévitablement à leur perte.

Dans un espace épuré où tout semble surgir de nulle part, les procédés de destruction et le célèbre pacte se jouent dans cette version entre trois seuls protagonistes : Faust, Méphisto et Marguerite. Le trio se livre à un jeu malsain où la magie noire et la manipulation prennent les formes contemporaines d'avatars, d'images virtuelles, de transformations et disparitions à vue. Elles interrogent inévitablement l'utilisation de l'outil Internet et de certaines de ses applications, semble-t-il, faites pour mieux se connaître et connaître l'autre. La question étant, pour en faire quoi ?

Dans l'adaptation de ce conte fantastique, les forces maléfiques surgissent du réseau et par le réseau. De leur rencontre virtuelle à leur contact charnel, Faust et Marguerite amorcent leur descente aux enfers, orchestrée par un Méphisto magique et jubilatoire qui nous entraîne, nous immerge dans des illusions sonores et visuelles, à travers les frontières du surnaturel, vers un au-delà chimérique.

Que le spectateur ne s'y trompe pas ; il ne ressortira pas indemne de cette dangereuse rêverie poétique. On ne convoque pas le diable pour rien !

Créer de l'illusion et de la magie sur scène est au cœur de ma démarche théâtrale, explorée notamment dans le spectacle Intervalle#Persona. Le défi d'associer la technologie en scène et les effets visuels de la magie au service d'une œuvre qui y fait précisément référence, est particulièrement stimulant tant pour les interprètes que dans le traitement dramaturgique.

Partout autour de nous, dans notre quotidien, il y a de la magie : dans la publicité qui nous assaille dans la rue, sur Internet, dans l'information et les outils médiatiques, dans la politique ; tous utilisent les procédés visuels et de mentalisme issus de la magie. Il y a les effets «spectatoriels» les plus connus, et ceux beaucoup plus insidieux dont nous sommes tous victimes.

Olivier Poujol, juin 2009

[Une libre adaptation du mythe légendaire]

Les origines du mythe sont nombreuses et variées mais toutes tendent à évoquer l'histoire d'un homme, expert en magie noire et manipulation, se rêvant l'égal des Dieux. Accusé de sorcellerie et « diableries », il sera exécuté en place publique. Cette légende populaire, pour laquelle on trouve des résonances dans le récit biblique d'Adam et Eve, le mythe antique de Prométhée, la fable de l'anneau de Gygès, les légendes de l'apprenti sorcier et du Golem ou encore, plus proche de nous, l'histoire du Docteur Frankenstein, a alors nourri les artistes tout au long des siècles, avec pour chacun d'eux une interprétation différente du mythe.

Nous travaillons à une exploration des œuvres de Marlowe, de Goethe, de Tourgueniev, de Jarry, de Giono, de Thomas Mann, de Pessoa et de Boulgakov.

Notre démarche, qui fait l'identité artistique de nos créations, consiste en un premier temps à réaliser une collecte de textes et fragments dramatiques non exclusifs, en cherchant ici à puiser dans chacune de ces œuvres l'essence du héros faustien et sa transposition dans notre monde d'aujourd'hui. L'objectif est de sélectionner en un second temps, en fonction du rythme, des sonorités, des résonances et dissonances présents dans cette « matière textuelle » des extraits de textes (des passages entiers jusqu'à la simple réplique), puis de les assembler, de les confronter, de les fusionner en vue de faire naître des espaces de « liberté » où l'on privilégie alors l'image et

la mise en scène (utilisation de la vidéo et instants chorégraphiques), sublimant ainsi un langage poétique nouveau.

Ainsi, notre volonté est de porter une très grande attention aux aspects les plus visuels du mythe afin de le raconter autant par les mots que par les images qu'il véhicule.

[Une incarnation de l'Homme moderne]

Homme de science en avance sur son temps, Faust cherche à maîtriser le monde pour mieux le transformer. Se rêvant comme véritable « sauveur » de l'humanité, il incarne ce progrès de la science toujours en recherche de nouvelles découvertes permettant de dévoiler les secrets de la Nature, outrepassant ses lois, si nécessaire, pour le « bien » de tous. Il est ainsi une sorte de Prométhée moderne qui, au-delà du scientifique entêté, représente une part de nous tous dans notre acharnement à vouloir tout voir, tout comprendre, tout saisir dans l'instant pour mieux rendre compte, en vain, de notre existence sur Terre. Car que nous dit Faust aujourd'hui ? Que la quête de soi, la recherche de la Vérité, l'épanouissement total, passe avant tout par une transformation liée à une conquête du pouvoir, si diabolique soit-elle... Toute la modernité de ce mythe est contenue dans ce leitmotiv, dans ce fantasme de notre société qui nous pousse aujourd'hui à nous y confronter.

Vendre son âme au Diable pour pénétrer les secrets de la nature et jouir de tous les plaisirs interdits... Faust est aussi l'incarnation de la condition humaine écartelée entre le plaisir immédiat et des aspirations plus audacieuses. Une dualité que tout homme porte en lui. Un doute identitaire faisant nécessité de notre existence et qui, à l'heure des avatars virtuels, des stéréotypes consommables et autres figures d'exemplarités médiatiques imposées, trouve une résonance toute particulière.

[Une transposition dans le monde d'aujourd'hui]

Notre Faust évoluera dans un univers régi par les nouvelles technologies et les modes de communication informatique actuels. Faust y jouera le rôle d'un homme d'une trentaine d'années maîtrisant parfaitement ces nouveaux outils et les utilisant à son gré pour étendre ses connaissances et son influence sur les autres. Mais à force de manipulations informatiques pour abreuver sa soif de savoir et étendre son pouvoir, des forces maléfiques surgissent de la toile. Méphisto, incarnation de ces forces diaboliques, va alors guider Faust et accroître ses capacités à comprendre et maîtriser tout ce qui l'entoure. Il va le mettre en contact via les réseaux Internet avec la très jeune Marguerite, une adolescente un peu naïve. Celle-ci va rapidement tomber sous le charme du bel homme et de ses enseignements empiriques du monde. Méphisto, dans l'ombre, tire les ficelles de ce petit jeu malsain et orchestre implacablement la descente aux enfers des personnages entraînant la jeune fille jusqu'à une mort irrémédiable.

En transposant le mythe et ses mécanismes dans le monde d'aujourd'hui, nous souhaitons jouer avec la réalité qui nous entoure et ainsi nous adresser au plus grand nombre et notamment au public adolescent, adepte de ces nouveaux outils technologiques et que chacun d'entre eux utilise quotidiennement sans parfois même avoir conscience des risques de manipulations auxquels il peut être confronté. Notre volonté n'est pas de porter un discours moralisateur sur les possibles utilisations néfastes induites par ces nouveaux moyens de communication, mais de proposer en filigrane une réflexion sur les engrenages malsains et macabres auxquels elles peuvent conduire. Notre spectacle posera les questions, aux spectateurs d'y apporter ses propres réponses...

[Un conte fantastique, magique et mystérieux]

Intervention du surnaturel, transformation de la matière, transgression des lois naturelles, Faust contient tous les ingrédients pour nous plonger au cœur du conte fantastique et nous offrir une formidable ouverture sur un imaginaire empreint de magie et de mystères.

Pour rendre tangible l'univers mystérieux de ce conte, nous développerons une esthétique où les techniques vidéos et sonores, qui font l'identité de notre travail de création, viendront sublimer les phénomènes fantastiques qui jalonnent le récit. Une très grande attention sera portée aux pouvoirs « magiques » des personnages et à leurs représentations. Ainsi, notre travail de mise en scène intégrera les procédés de la magie traditionnelle (apparition / disparition, envol, transformation, mentalisme) afin de mieux rendre compte des métamorphoses et de l'imprégnation du fantastique dans le monde réel.

Notre envie est de jouer avec la dimension magique du mythe et ses mécanismes de manipulation et de mettre à jour les secrets de ce Faust que chacun porte en soi pour tenter de lever le voile de mystères qui entoure ce héros depuis plus de quatre siècles et qui continue aujourd'hui d'animer les esprits.

[Un pur moment de Rock'n Roll]

L'adaptation de plusieurs Faust en un seul offre un réel dynamisme dramatique dans le choix des péripéties qui forgent la genèse du mythe. Notre objectif est de raconter l'histoire de Faust en la transposant dans une réalité contemporaine tout en se concentrant sur ses aspects les plus intrigants et les plus « spectatoriels ».

La scénographie mettra en relief le principe des interfaces informatiques virtuelles et intégrera machines et nouvelles technologies* pour donner à voir un laboratoire scientifique très épuré, invitant le spectateur à voyager dans un univers imaginaire où les lois naturelles n'auront plus lieu d'être.

Sur la scène figureront bureau et appareils technologiques (ordinateurs, caméras, vidéo projecteurs, écrans de télévision, micros, claviers, périphériques numériques), représentant une sorte de « cyber-espace » dans lequel le personnage de Faust évolue et entre en interaction avec le monde. Les projections vidéos illustreront les changements de décors et les franchissements du monde réel au monde fantastique.

L'ambiance sonore orientée vers les musiques électroniques actuelles sublimerà les différentes frontières fantastiques traversées par les personnages, intensifiant cette sensation de passage dans un « au-delà » chimérique.

Les projections et captations vidéos en direct donneront à voir un monde magique, parfois réel, parfois virtuel, jouant sur les effets de surprise et l'attention des spectateurs. Tous les sens seront ainsi sollicités par l'énergie de la mise en scène afin de plonger le public au cœur d'une « dangereuse » rêverie poétique où, à chaque instant, tout devient possible et où chacun s'amuse à se faire peur !

---

* La compagnie dispose de tout le matériel vidéo nécessaire (caméras, ordinateurs, vidéo-projecteurs, écrans plasmas) à la réalisation technique du spectacle.

La compagnie L'Elan bleu

La démarche artistique

La Compagnie L'Elan Bleu, associée au Trident - Scène Nationale de Cherbourg-Octeville depuis 2003, et conventionnée entre 2004 et 2006, mène un travail artistique à la recherche d'un nouveau langage pour le récit. À la croisée des dramaturgies contemporaines et des technologies nouvelles dans le spectacle, l'image, le son, le geste aux accents chorégraphiés et le texte, sont les espaces de création dans lesquels Olivier Poujol et son équipe construisent leur mode d'expression.

Les créations de la compagnie

2007 **Intervalle # Persona** d'après Fernando Pessoa
2006 **Hérodias** d'après Gustave Flaubert
2005 **Un Cœur simple** d'après Gustave Flaubert
2004 **La Légende de Saint-Julien l'Hospitalier** d'après Gustave Flaubert
2002 **Departures/Arrivals, Mémoires d'un hall de gare transatlantique**
2000 **Fièvre** de l'auteur albanais Anton Pasku
1999 **Beaucoup de bruit pour rien** de William Shakespeare
1997 **Pentecôte** de l'auteur irlandais Stewart Parker

Olivier Poujol, metteur en scène

Olivier Poujol débute comme comédien au théâtre, au cinéma et à la télévision. Son parcours d'acteur l'amène à s'intéresser à la danse et à la mise en scène.

Des collaborations et rencontres avec Patrice Bigel, Josef Nadj, Hervé Robbe, Claude Brumachon, Christian Trouillas et Jean-Claude Gallotta, l'orientent vers une recherche pluridisciplinaire dans son travail d'adaptation et de mise en scène.

En 1996, il crée la Compagnie L'Elan Bleu et signe sa première mise en scène, *Pentecôte* de l'irlandais Stewart Parker, puis *Beaucoup de bruit pour rien* de William Shakespeare en 1999.

Il affirme ses orientations pluridisciplinaires avec la création d'un essai théâtral *Fièvre*, d'après la pièce albanaise *Gof* d'Anton Pashku, en collaboration avec la formation musicale Espace et Mouvements. Cette pluridisciplinarité confirmée apporte d'autres collaborations avec L'ENSEMBLE-Orchestre de Basse-Normandie autour d'œuvres mêlant théâtre, musique, et vidéo.

En 2003, il devient artiste associé au Trident - Scène Nationale de Cherbourg-Octeville.

Entre 2004 et 2006, il réalise un travail interdisciplinaire s'appuyant sur l'écriture de Gustave Flaubert. Il adapte ainsi *Trois contes* autour de la mise en scène d'un triptyque dans lequel il mêle le théâtre, la danse et la vidéo.

En 2007, il crée *Intervalle # Persona* d'après l'œuvre de Fernando Pessoa, présenté à la Scène Nationale de Cherbourg-Octeville ainsi qu'au Festival d'Avignon en juillet 2008. Cette création dont il est à la fois le metteur en scène et l'interprète (seul en scène) nous invite à voyager dans l'univers mental du poète portugais et de ses différents hétéronymes. Il y intègre de nouvelles technologies pour un spectacle résolument poétique, visuel et musical.

En 2009, plusieurs collaborations sont prévues notamment avec la Cie Papaq (Caen) dont il mettra en scène la prochaine création, *Ulysse dans la ville*, un spectacle jeune public autour d'une libre adaptation de *l'Odyssée* d'Homère.

Aujourd'hui, il travaille à la création du nouveau spectacle de la Cie L'Elan Bleu, *Faust*.

Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-Octeville
Place du Général de Gaulle, BP 807
50108 Cherbourg-Octeville cedex
T +33 (0)2 33 88 55 50
F + 33 (0)2 33 88 55 59
Location +33 (0)2 33 88 55 55

laboite@trident-sn.com
www.trident-scenenationale.com

Relations publiques

T +33 (0)2 33 88 55 58
Isabelle Charpentier ic@trident-sn.com
Nadège Henry nh@trident-sn.com

Relations Presse & Médias | Programmation jeune public

T +33 (0)2 33 88 55 52
Bernadette Clauss bc@trident-sn.com

Relations avec les comités d'entreprise

T +33 (0)2 33 88 55 50
Valérie Pinabel vp@trident-sn.com