

*La Compagnie du Géant noir
présente*

DES SOURIS ET DES HOMMES

DE JOHN STEINBECK

Seul en scène avec danseuse et musicien

**Avec Thierry Bilisko, Carole Bordes, ericnemo
Et la voix de Xavier Lacouture**

Adaptation et mise en scène : Jean-Christophe Pagès

COMPAGNIE
du
géant noir

UNE CO-PRODUCTION
COMPAGNIE DU GÉANT NOIR & VILLE DE VAUX-LE-PÉNIL
SUBVENTIONNÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

SEINE & MARNE
LE DÉPARTEMENT **77**

« Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se réalisent pas. »

Robert Burns

A QUELQUES MILLES AU SUD DE SOLEDAD...

Sur un plateau vide,
entièrement noir et blanc,
sobre et épuré comme dans un film de John Ford,
un comédien seul.
Il incarne tous les personnages masculins du roman.
Par ce choix radical,
j'ai souhaité renforcer l'idée de solitude voulue par Steinbeck et l'assumer jusqu'au bout.

Plus tard, il est rejoint par une danseuse écarlate
(la femme de Curley, seule elle aussi, l'unique personnage féminin, central)
et par un musicien qui, par ses compositions volontairement dépouillées,
accentue le côté western crépusculaire de cette adaptation.

Soledad signifie « solitude » en espagnol, et c'est bien ce que nous avons sous les yeux :
« des figures qui sont moins des personnages que des incarnations des différentes espèces
de l'isolement humain », pour reprendre les mots de Marie-Christine Lemardeley-Cunci,
« comme une cohorte vouée à l'errance, ces êtres remâchent leur solitude que les rêves de
petite propriété foncière ne parviennent pas à combler. Dans ce monde inhumain qui semble
préfigurer l'attente sans fin de Godot par Vladimir et Estragon, ni les personnages secondaires
ni les acteurs principaux du drame ne semblent animés de passions. Tout est joué d'avance. »

Chacun traîne sa solitude inexorablement dans ce rectangle de lumière blafarde, on n'en
sort pas, rien à faire, comme le dit George : « Les types comme nous, qui travaillent dans les
ranches, y a pas plus seuls au monde. Pas d'famille, pas d'chez-soi, nulle part où aller. »

Solitude, seul en scène, Soledad, c'est froid, tragique, mais poétique. Et l'on repense aux
mots de la photographe Dorothea Lange : « Personne n'a su qui j'étais, ni de quelle couleur
était mon existence. Mais j'étais quand même là. »

- Jean-Christophe Pagès -

UNE ADAPTATION ORIGINALE DE LA COMPAGNIE DU GÉANT NOIR

Fondée en 2012, la Compagnie du Géant noir s'est d'abord illustrée dans le monologue. Pour autant, cette originalité n'a jamais été restrictive puisque, dès son premier spectacle (*Un nouveau maître* de J-C Pagès), la Compagnie a souhaité s'entourer d'un musicien et d'une chorégraphe. L'expérience s'est renouvelée lors des deux spectacles suivants : *Histoire éphémère* (récit improvisé en musique) et *Le dernier soir de Jaurès*, avec une violoncelliste.

Pour *Des souris et des hommes*, la Compagnie fait le choix d'affirmer ses spécificités :

Thierry Bilisko joue l'ensemble des 7 personnages masculins : *George, Lennie, Candy, Curley, Slim, Carlson et Crooks*.

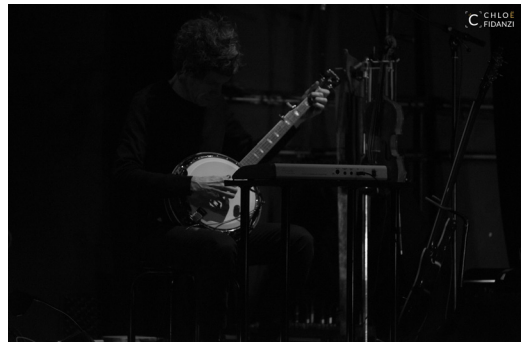
Carole Bordes chorégraphie et danse *La femme de Curley* ;

en effet, ce personnage, dont on ne connaît d'ailleurs pas le nom, comme si sa féminité suffisait à son évocation, est surtout empreint d'une immense sensualité et devient assez rapidement central lorsque l'on devine que le drame va se nouer autour de lui.

ericnemo interprète au banjo, violon, basse électrique et mellotron, la musique et l'atmosphère sonore en direct.

Xavier Lacouture prête sa voix suave et ronde au narrateur.

Florent Tixier a réalisé les films qui, projetés dans une lumière blafarde créée par **Mathieu Peyrard**, sont les uniques décors du spectacle.

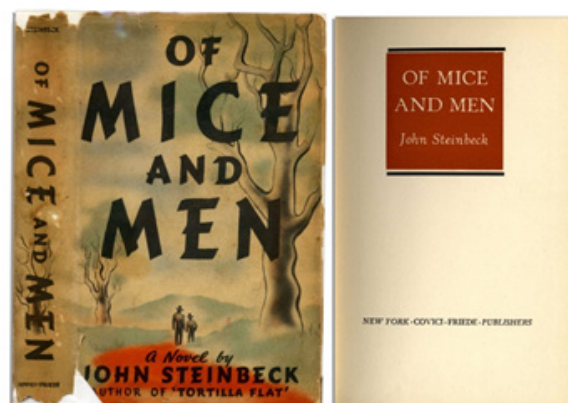

L'ensemble de l'esthétique - costumes et accessoires - souhaitée en collaboration avec **Katherine Herrero**, respecte le strict noir et blanc des photographies de Dorothea Lange et des films de John Ford, notamment dans sa collaboration avec Gregg Toland (à l'exception de la robe rouge de *La femme de Curley* et des dessins de **Loïc Billiau**). En effet, *Des souris et des hommes* peut être considéré comme une sorte de western moderne et nous souhaitons rendre modestement hommage au cinéma de cette époque.

Si le roman de Steinbeck a connu de nombreuses versions théâtrales et cinématographiques, il n'existe, à ce jour, aucune adaptation pour un seul en scène tel que la Compagnie le présente. De la même manière, le parti-pris de « danser » le personnage féminin n'a encore jamais été proposé.

UN CLASSIQUE DE LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE

Californie, milieu des années trente. Comme des milliers de travailleurs ballottés par la crise économique, deux amis, George et Lennie, sont réduits à mener une vie d'errance, louant leurs bras d'une exploitation agricole à l'autre. Ils n'ont qu'un rêve : posséder un jour leur propre ferme, y vivre « comme des rentiers », y élever des lapins et être libres...

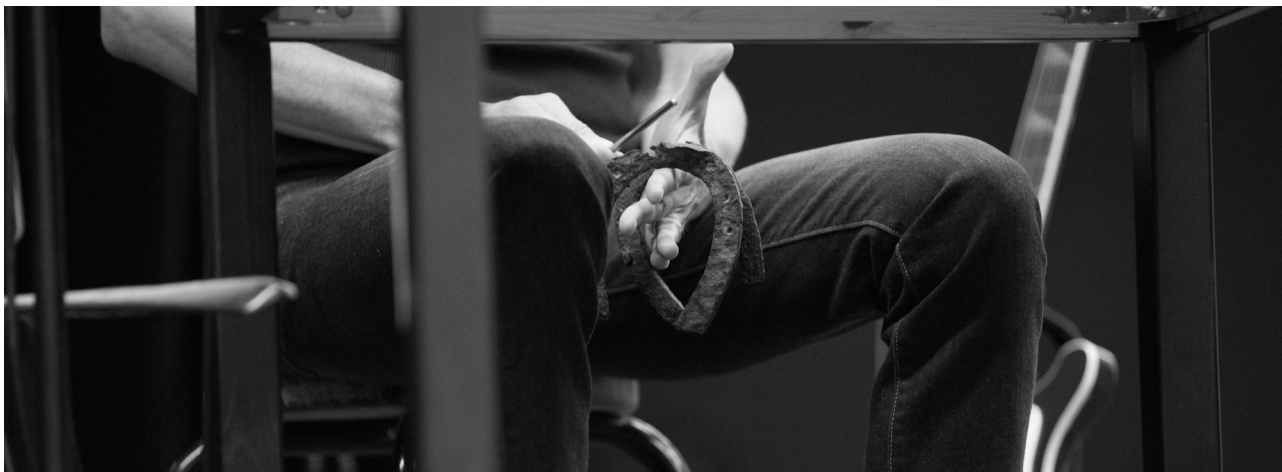
JOHN STEINBECK (1902–1968)

Auteur de romans mythiques comme *À l'Est d'Eden* (1952) ou *Les Raisins de la Colère*, John Ernest Steinbeck est né en 1902 en Californie. Admis à Stanford au début des années 20, il décide finalement d'arrêter ses études et de partir vivre à New York. Il enchaîne alors plusieurs petits boulots, pour finalement revenir en 1926 dans sa ville d'origine, Salinas. Il commence à écrire des romans, qui malheureusement ne rencontrent pas le succès espéré. Il attend 1935 pour être récompensé pour son roman *Tortilla Flat*, puis chacun de ses romans deviendra un best-seller, notamment *Les Raisins de la Colère*, paru en 1938. C'est, selon John Steinbeck lui-même, sa meilleure œuvre. En 1940, le livre est adapté au cinéma et Steinbeck reçoit alors le prix Pulitzer. Chaque année, ou presque, il publie un nouveau livre.

Son dernier roman, *L'Hiver de notre mécontentement*, sort en 1961 et reçoit le Prix Nobel de littérature l'année suivante. John Steinbeck meurt à New York le 20 décembre 1968.

CONTEXTE HISTORIQUE ET SOCIAL

Publié en 1937, le roman nous plonge dans la période de la Grande Dépression des années 1930, aux Etats-Unis, enclenchée par le krach boursier de 1929. L'intrigue qui se déroule en Californie travaille les failles du rêve américain. En effet, la vallée de la Salinas, lieu de naissance et de vie de John Steinbeck, cadre du roman, est une région dans laquelle se sont mêlées de façon plus ou moins violente des histoires de migrants : pionniers agricoles, chercheurs d'or, ouvriers mexicains et japonais, auxquels s'ajoutent, durant la Dépression, les paysans du Midwest chassés de leurs terres par plusieurs années de sécheresse.

La Californie est bien ce Far West dont Steinbeck dénonce la dureté des conflits sociaux, la force des grands intérêts financiers face aux revendications salariales des plus faibles. L'écrivain représente le dynamisme des milieux intellectuels progressistes de l'époque ; il soutient les décisions politiques du président Roosevelt, élu en 1932 avec son programme de relance économique (New Deal). Sa notoriété se construit réellement en 1936 : son roman *En un combat douteux* décrit une grève de ramasseurs de fruits, ses articles sur les migrants témoignent de la famine qui sévit, mais aussi de l'entraide qui se développe dans les camps gouvernementaux offrant un gîte aux plus faibles. D'autres écrivains s'engagent dans le même sens : Horace McCoy publie en 1935 *On achève bien les chevaux*. *Des souris et des hommes* souligne à son tour le rapprochement entre destin humain et condition animale.

Les livres publiés par Steinbeck dans les années 1930 (son « Cycle californien » se clôt en 1939 par *Les Raisins de la Colère*) nous rappellent la place des questions sociales dans les débats politiques qui secouent alors les Etats-Unis. Les questions posées par le romancier, mises ensuite de côté - Seconde guerre mondiale oblige - reviennent aujourd'hui de façon douloureuse dans notre actualité.

ACTIONS CULTURELLES PROPOSÉES

UN SPECTACLE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX COLLÉGIENS ET LYCÉENS

INTERVENTIONS GÉNÉRALISTES AVANT ET/OU APRÈS LE SPECTACLE / 1H

Les interventions se déroulent sous forme d'un échange entre la classe et l'intervenant (comédien et/ou metteur en scène). Sur demande du professeur ou de l'encadrant, nous pouvons présenter l'auteur, le texte, le spectacle, le travail de la compagnie. Plus spécifiquement, nous pouvons développer nos choix en matière d'adaptation, d'esthétique, de mise en scène ou de travail du comédien. Une discussion libre sur la base de questions/réponses peut également être envisagée.

DE LA LECTURE À L'ÉCRITURE, L'ADAPTATION / 2H

En classe, le metteur en scène/adaptateur explique comment adapter un roman américain de 1937 (à 10 personnages) en pièce de théâtre pour un seul en scène en 2017. Il s'appuie sur les différentes versions et traductions du texte d'origine : théâtre et cinéma. Comment choisir ? Un travail de lecture, de visionnage et d'écriture peut être envisagé, notamment autour du début du premier chapitre (déroulement disponible sur demande).

MISE EN SCÈNE / 1H

En classe, le metteur en scène explique ses choix et la définition de l'univers esthétique du spectacle : photos de Dorothea Lange, extraits de films de John Ford, décor, vidéo, lumière (le travail de Gregg Toland), musique, costumes... (dossier Sources d'inspiration - univers esthétique disponible sur demande). Un développement spécifique sur le thème de la solitude peut compléter cette présentation.

INITIATION À LA PRATIQUE THÉÂTRALE / 2H / AVEC LE COMÉDIEN

Expression corporelle. Cohésion du groupe. Ecoute. Improvisations dirigées en groupe. Prise de confiance. Spatialisation. Initiation à l'improvisation et à la pratique théâtrale : mises en situations et jeu, « incarnation » de personnages, travail sur les émotions, prise de parole, adresse publique.

PRATIQUE ET IMPROVISATION THÉÂTRALE / 3H / AVEC LE COMÉDIEN

Après une phase d'échauffement (cf. ateliers d'initiation à la pratique théâtrale), l'intervenant propose aux élèves des situations d'improvisation qui permettent de s'approprier les enjeux de la pièce et les différents personnages. Les élèves seront d'abord mis en scène sur de courts extraits du texte, ils joueront ensemble guidés par l'intervenant. De l'incarnation corporelle découlera la prise de parole par un texte spontané, improvisé par les élèves selon les consignes ou par de courtes phrases extraites du texte.

TARIFS

**Intervention simple : 150€ par heure pour 2 intervenants ;
Atelier : 100€ par heure pour 1 intervenant.**

BORDS PLATEAU / 30MN

A l'issue des représentations, échange possible avec l'équipe (comédien, metteur en scène, danseuse, musicien) : ressenti à chaud, travail effectué, thématiques du spectacle.

L'ÉQUIPE DU SPECTACLE

George, Lennie, Candy, Curley, Slim, Carlson, Crooks : **Thierry Bilisko**

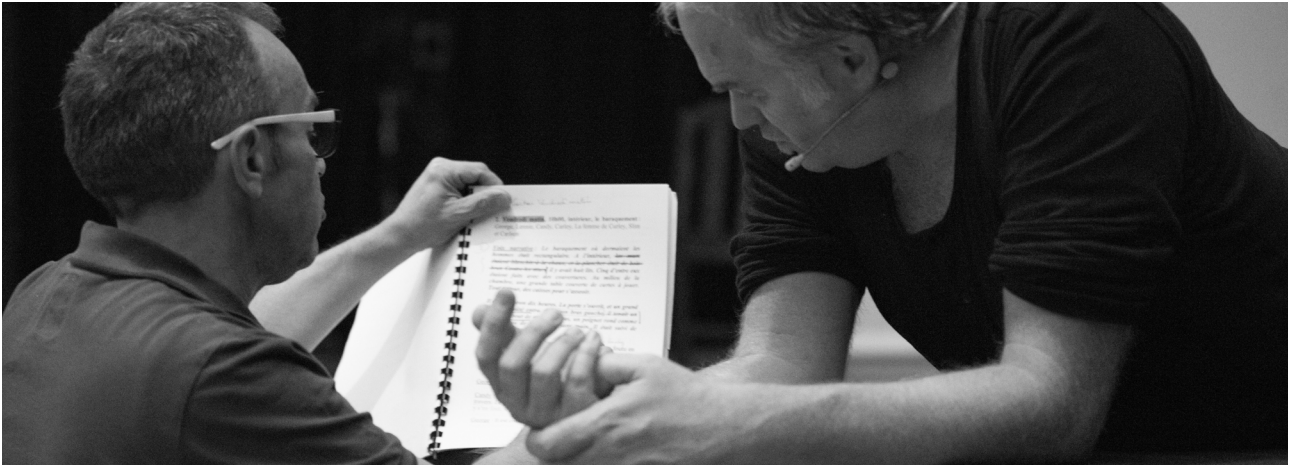
Thierry Bilisko a découvert le théâtre à l'âge de 15 ans. Depuis, il a touché à diverses disciplines : improvisation, chant, chœur et clown. Sur scène, il a croisé la route d'auteurs tels que Molière, Anouilh, Césaire, Minyana, Brecht, Jaurès... Il a travaillé sous la direction d'E. Fagnen, V. Quezada-Perez, A. De Azevedo, R. Callandreau, F. Bärtsch ou J-CPagès. Il commet également des mises en scène (jeune public, tour de chant, one-man-show...) et offre sa voix comme récitant ou voix-off. Dernièrement on l'a vu dans *La Résistible Ascension d'Arturo Ui*. Il tourne actuellement dans *Fausse moustache, la comédie musicale*, et fait partie de l'équipe de *New, la comédie musicale improvisée*. Co-fondateur de la Compagnie du Géant noir.

La femme de Curley : **Carole Bordes**

Le plus grand défi de **Carole Bordes** est de parler à chacun par le langage du corps. D'abord formée à la technique Matt Mattox, elle s'épanouit en tant qu'interprète pour Karine Saporta, Géraldine Armstrong ou Serge Keuten. C'est avec Laura Scozzi qu'elle foule les scènes les plus prestigieuses de France et d'Europe comme l'Opéra Garnier pour *Platée* en 2009 et 2015. Au sein de la Compagnie Emoi, ses recherches chorégraphiques la mènent à façonner son propre langage : une danse-matière chargée et sensible pour donner à ressentir autant la puissance que la poésie.

Musicien : **ericnemo**

Chanteur multi-instrumentiste (guitare, violon, piano,...), personnage essentiel de la scène rock toulousaine, **ericnemo** est un auteur-compositeur passionné. De culture musicale rock, folk, électro, il est l'auteur de plusieurs albums et a participé à de nombreuses tournées internationales (Chine, Pologne, Espagne,...). Musicien arrangeur, il compose pour le cinéma (*A deux, c'est plus facile* d'Emilie Deleuze, Arte 2010, *Michel* de Corinne Garfin, France Télévision 2014), ainsi que pour des installations sonores et le théâtre. Pour *Un nouveau maître*, il écrit et réalise trois pièces de musique moderno-bastringues. Il signe les bandes sons des ciné-concerts *Aelita* (Y. Protazanov, 1924) et *Manslaughter* (Cecil B. DeMille, 1922) pour la cinémathèque de Toulouse.

Adaptation et mise en scène : **Jean-Christophe Pagès**

Jean-Christophe Pagès a enseigné pendant plus de vingt-cinq ans. Il est aujourd'hui directeur-programmateur d'une salle de spectacles et cinéma. Parallèlement, il a publié *Vive Venise*, éditions Rapport d'Etape (2002), *Complot*, éditions Patin & Couffin (2004), *Place Nette*, Chien Edition (2008) et *Un nouveau maître*. Il a également publié en revues : *Mission impossible*, *Multiples*, *Fusées*, *Java* et co-signé plusieurs adaptations de ses textes en courts-métrages dont *Michel* de Corinne Garfin, avec Lionel Abelanski et Anne Alvaro. Par ailleurs, il a mis en scène Gogol, Michaux, Camus, Beckett, Garcia Lorca, Minyana, Jaurès et créé plusieurs festivals de théâtre. Co-fondateur de la Compagnie du Géant noir.

Voix narrative : **Xavier Lacouture**

Xavier Lacouture mène depuis 1983 une carrière d'auteur-compositeur, interprète. Il a, à son actif, sept albums studio, un album en public et nombre de spectacles et de passages sur les scènes francophones (Olympia, Casino de Paris, TLP Déjazet, Francofolies de La Rochelle, de Montréal, Festival de Nyon, de Montauban,...). Depuis 2003, il poursuit de front une carrière de metteur en scène dans le domaine de l'humour et de la chanson et de formateur en écriture de chanson au Québec et en France. Il est administrateur de l'Adami depuis 2010 au sein du collège « Variétés ».

DES SOURIS ET DES HOMMES

Une Coproduction
Compagnie du Géant noir
& Ville de Vaux le Pénil

Subventionnée par le Département de Seine et Marne
Avec le soutien des villes de Melun et Dammarie-Lès-Lys

CONTACT

Compagnie du Géant noir
Chloë Fidanzi
06.65.62.70.73
compagniedugeantnoir.diffusion@gmail.com

TOUT SUR LE SPECTACLE

<http://www.chloefidanzi.fr/geantnoir/dsdh/espace-pro/>

mot de passe : DSDH-2018-PRO

*Crédit photos dossier : Dorothea Lange - Crédit photos spectacle : Chloë Fidanzi
Sources images tirées du film de John Ford « les raisins de la colère »
Réalisation Affiche : Aline Kpade*