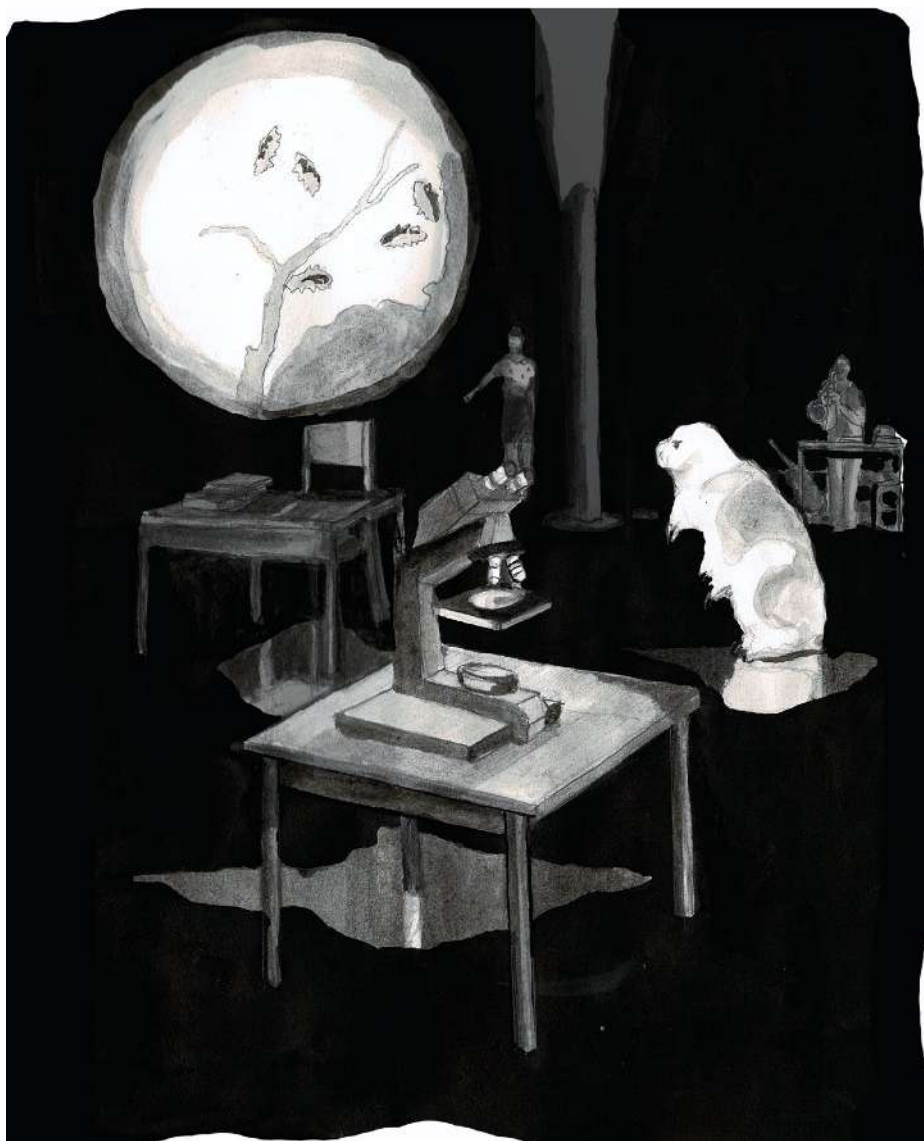

LE CARRÉ STE-MAXIME

PRENOM NOM (CRÉATION 2022)

CIE DES TROUS DANS LA TÊTE

Niveau : 4ème — Lycée

ECRITURE, MISE EN SCÈNE **GUILLAUME MIKA**
AVEC **ADALBERTO FERNÁNDEZ TORRES, HEIDI-EVA CLAVIER, GUILLAUME MIKA**
COLLABORATION ARTISTIQUE ET DRAMATURGIQUE **SAMUEL ROGER**
SCÉNOGRAPHIE ET ACCESSOIRES **MATHILDE CORDIER**
LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE **LÉO GROSERRIN**
COSTUMES **ALIÉNOR FIGUEIREDO** ASSISTÉE DE **JULIE CUADROS**
VIDÉO **VALÉRY FAIDHERBE**
MUSIQUE **VINCENT HOURS**
CONSULTANT BIOLOGIE **ARTHUR TREMEREL**
CONSULTANT TARDIGRADE **CÉDRIC HUBAS**
CHORÉGRAPHIE **VIOLETA TODO-GONZALEZ**

A L'ORIGINE, RECAPITULER LE MONDE...

En 1868, dans un monde où l'on croit au jardin d'Eden et à un Dieu demiurge œuvrant 6 jours sur 7, Ernst Von Haeckel, jeune scientifique surdoué et hyperactif, punk avant l'heure, inspirateur de l'Art Nouveau, inventeur de l'Écologie en tant que domaine de recherche, pionnier du Monisme en philosophie et magnifique continuateur de Darwin, propose avec ambition une nouvelle théorie à l'Évolution, la « loi biogénétique fondamentale », autrement nommée « la récapitulation embryonnaire ».

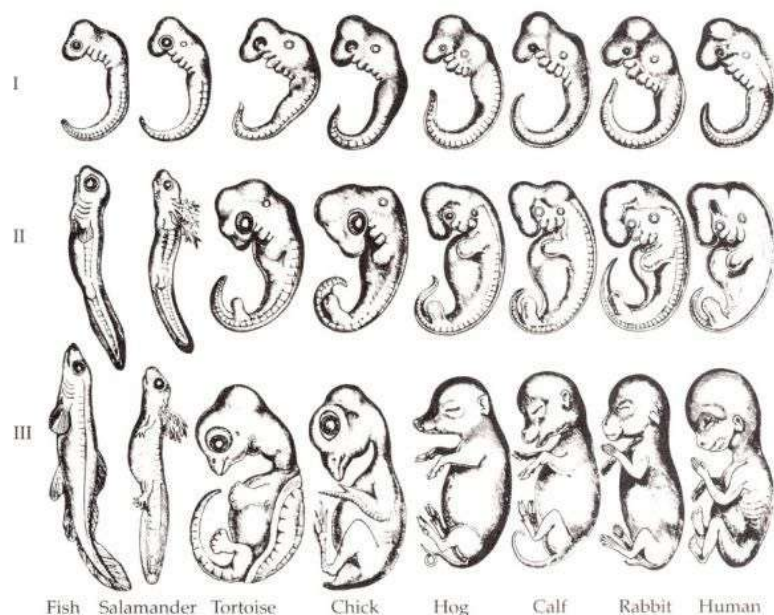
Il postule qu'un embryon d'une espèce récapitule pendant son développement tous les caractères des autres espèces avant lui, et ce jusqu'à sa naissance. Nous passons donc concrètement par tous les stades de l'Évolution avant de naître Humain ! La théorie fait fureur, ses disciples sont nombreux, même Freud l'adapte en psychanalyse pour développer son travail sur l'inconscient.

Mais.

Ses comparatifs dessinés d'embryons se révèlent être une arnaque, remplis d'approximations, de petits « arrangements » (un subtile queue en plus par ici, une membrane par là...). Haeckel est ridiculisé. La théorie, après quelques sursauts polémiques au 20e siècle, tombe finalement dans l'oubli.

Cela fait plusieurs années que je suis fasciné par ce fait divers scientifique, autant par la puissance poétique qui découle de l'idée de Récapitulation que pour sa violente et grotesque mise à l'écart.

Puis une pensée. Un détonateur... ..Et s'il avait raison ?

PRENOM NOM. POSTULAT

Je suis dans la première étape de la construction de ma fiction, qui sera en partie écrite par le plateau. Premiers éléments narratifs :

Une femme perd les eaux alors elle n'est qu'à un mois de grossesse. Surprise, elle donne naissance à... un énorme tardigrade, animal invertébré (d'habitude microscopique). La théorie de la récapitulation embryonnaire est donc validée, Haeckel réhabilité, c'est un chamboulement scientifique sans précédent, avec d'énormes perspectives. Et puisque ce tardigrade existe, il faut évidemment...le scolariser ! Et à un moment donné, il faut bien passer par le Centre d'Information et d'Orientation, surtout pour un élève aussi « particulier ». Mais ce CIO pourrait bien ne pas être exactement ce qu'on croit...

Prénom Nom est une mise en parallèle joueuse entre la théorie de l'Evolution des Espèces et l'Evolution Scolaire. Dans la continuité de ma précédente écriture sur l'évolution du monde du travail depuis Taylor, et basé sur des enquêtes autour de la génétique contemporaine et des réformes de l'Ecole en France, je veux écrire une histoire ludique centrée autour de la construction de l'identité de ce tardigrade et de sa relation avec une co-psy, conseillère d'orientation - psychologue de l'Education Nationale. Sans oublier un secrétaire-musicien qui lie une amitié particulière avec l'animal. C'est un spectacle-hymne à l'informe auquel je refuse donc définitivement de concéder une étiquette de genre, mais si vous exigez que je révèle le terrain génétique du spectacle, je dirai probablement qu'il s'agit du plus ancien ancêtre commun entre « Entre les Murs » de Laurent Cantet et « Alien » de Ridley Scott. Ou plutôt non, le croisement parfait en Bergman et Tex Avery...Non plus. Bon.

Mais alors, pourquoi un tardigrade ? Comme le veut la sagesse populaire, une photo vaut mieux qu'un long discours.

TARDIGRADE

Créature observée pour la première fois à la fin du 18e siècle, le tardigrade a particulièrement le vent en poupe depuis une dizaine d'années. Ses capacités surnaturelles affolent en effet la communauté scientifique. Le tardigrade (qui signifie le « marcheur maladroit ») est un animal microscopique de 0,5mm env, invertébré griffu à 8 pattes non articulées, sans système sanguin, ovipare, flexitarien, le visage proche d'un sac d'aspirateur, vivant autant sur l'Himalaya que dans les fonds océaniques... Il est surtout connu pour être l'animal le plus indestructible sur la planète. Pardonnez-moi de réitérer une logique de liste mais elle est savoureuse, car le tardigrade est vraiment très, très résistant :

- zéro absolu (-272° C) et + 340° C
- 11000 x plus résistants que l'homme aux rayons X (aucun problème dans le réacteur de Tchernobyl)
- 4 X les pressions au fond de l'océan
- reproduction en solitaire dans le cas où il ne trouve pas de partenaire sexuel suffisamment attractif
- Seul animal qui survit au vide spatial
- si les conditions environnementales ne sont pas suffisantes, il s'auto-déshydrate pour passer en cryptobiose (activité métabolique à 0,01%) et attendre que ça aille mieux (il suffit d'un peu d'eau pour qu'il se remette à vivre, parfois jusqu'à 90 ans plus tard !!!)

En 2019, une mission Israélienne a envoyé vers la lune une sonde spatiale comme « arche de Noé » avec sur un DVD l'intégralité de Wikipédia en anglais, de l'ADN humain et un millier de tardigrades ! Pas de chance, la sonde s'est écrasée. Mais la NASA pense que les tardigrades ont survécu...

Bref.

Il ne m'en fallait pas plus pour opter pour cet attachant animal afin de composer ma fiction génétique. Ses capacités invraisemblables de survie sont un très beau support de questionnement pour une humanité en pleine transition transhumaniste, dotée de nouveaux outils de manipulation génétique, et qui aspire à l'immortalité. Un problème - plus gros que microscopique - cependant. Comment on joue un tardigrade ? Mon idée est d'avoir un animal hyperréaliste au plateau. A l'intérieur du costume, c'est un contorsionniste/ danseur qui le fera vivre.

L'ÉCOLE

A l'école, je n'arrivais pas à accepter la notion de séparation. Des matières notamment. Je m'élevais sans cesse contre le cloisonnement entre les Scientifiques et les Littéraires, qui pour mes jeunes yeux ressemblait à un dualisme épique d'héroïc fantasy.

Plus tard, au lycée, influencé par ma famille, certains professeurs, mes amis aussi, je me dirigeai vers un cursus scientifique - « les meilleurs » me disait-on - mais qui à mon cœur sonnait innocemment comme une trahison envers les pratiques artistiques qui m'attiraient au fond, tout en ne comprenant pas la raison de ce sentiment.

Plus tard, hyper-curieux, multipliant différentes activités, voulant tout apprendre, désireux de remettre la notion de « généraliste » au goût du jour, je me heurtai à un mur de jugements. Comme si les seuls désignés Spécialistes ou Virtuoses étaient pris au sérieux dans cette société. Je disais « créer du lien » on me répondait « éparpillement ». J'avançais « expériences » on me soulignait « excellence ». « Laboratoire » contre « production ». Yang et Yin.

Plus tard, je rencontrai des gens plus jeunes que moi à qui on demandait de plus en plus tôt de connaître les filières (*mot désignant aussi l'organe des araignées utilisé pour tisser leur fil*) dans lesquelles ils voulaient évoluer. Et le métier aussi. La carrière, tant qu'à faire. « Ah et puis tu te vois où dans 20 ans ? Ce serait pas une mauvaise idée de bien choisir. Le monde de l'emploi n'est pas si permissif au changement... »

Prénom Nom, c'est aussi une revalorisation, ou plus simplement une rééquilibrage, une justice rendue à l'Informe, l'Incohérence, une étude comportementale inspirée par des études récente d'éthologie, le comportement animal, et par le fonctionnement génétique.

C'est pourquoi je vais expérimenter et croiser différents médiums : vidéo avec un microscope reliée à une caméra sur scène, musique en live, danse et acrobatie par le contorsionniste, multiplication de points de vue pour les acteurs (natures de jeu, rapports au public). Tout l'enjeu va être de comprendre l'unité esthétique d'un spectacle fondamentalement transformiste, ou pour utiliser son synonyme : évolutionniste.

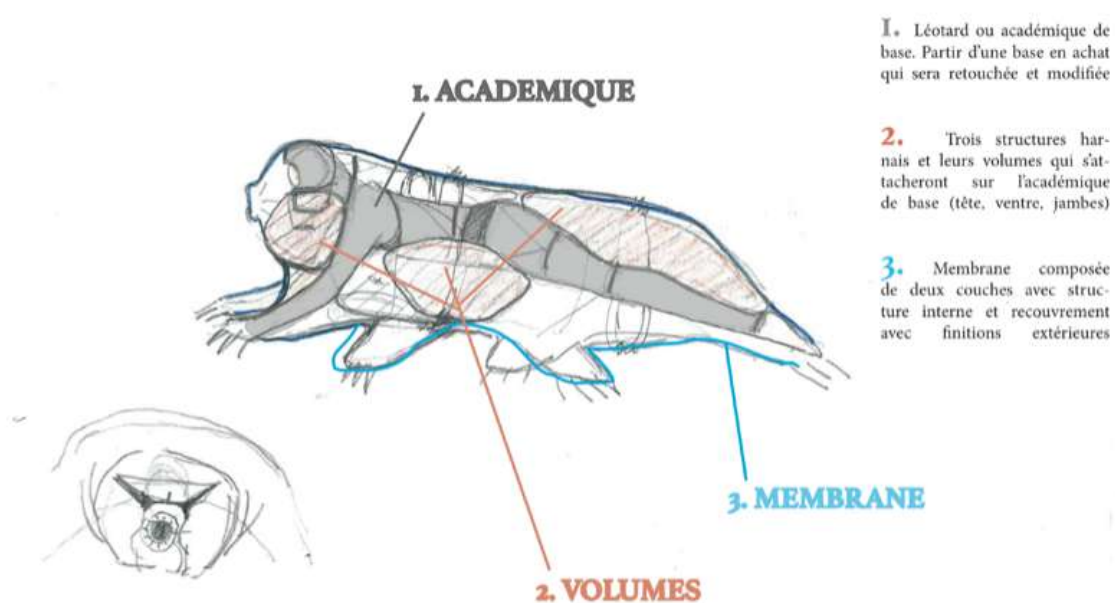

EN CHANTIER...

Le Costume :

L'ambition est de créer une apparence hyperréaliste, géante et confortable de notre animal. Nous cherchons comment annihiler l'être humain à l'intérieur de cette structure qui n'a - à priori - pas du tout la même forme que nous. De plus comment faire fonctionner 8 pattes de manière crédible, seul ? Et la trompe mouvante ? Comment faire en sorte que l'acrobate puisse voir de l'intérieur ? La chaleur ? Quels tissus peuvent être suffisamment résistants pour supporter la contorsion tout en gardant une forme stable ? Ce ne sont que quelques-uns des 1000 défis qui attendent Aliénor Figueiredo à la tête de ce chantier peu commun.

MAQUETTE COSTUME

Costume divisé en trois couches

1. Léotard ou académique de base. Partir d'une base en achat qui sera retouchée et modifiée

2. Trois structures harnais et leurs volumes qui s'attacheront sur l'académique de base (tête, ventre, jambes)

3. Membrane composée de deux couches avec structure interne et recouvrement avec finitions extérieures

Scénographie

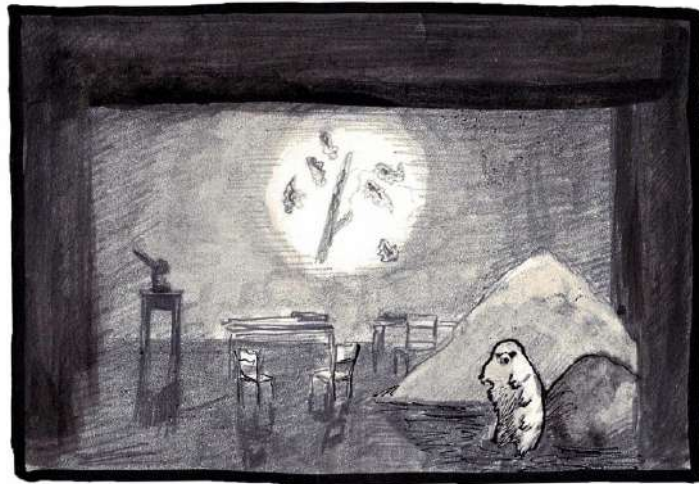
Avec Mathilde Cordier nous allons reproduire un CIO (Centre d'Information et d'Orientation) un peu « Feng shui », avec quelques tapis et poufs donnant un aspect très « moussu » (environnement privilégié pour notre tardigrade, qui pourra s'accrocher à tous les éléments). Au mur un grand disque mural évoquant autant une boîte de pétri que la lune, qui servira de support pour de la projection vidéo. Nous envisageons l'espace comme transformable dont les dimensions pourraient évoluer avec souplesse.

Etudes scolaires

Multiplier les rencontres, les témoignages, ainsi qu'analyser les dernières réformes scolaires et faire un point sur le système éducatif plus général, autant d'un point de vue historique (son évolution au cours du 20e siècle), que par comparaison avec d'autres pays.

Elevage de tardigrade

J'ai trouvé mes premiers tardigrades le 04.02.21. Depuis j'en fais un élevage que j'observe régulièrement chez moi au microscope, pour étudier leurs mouvements, leurs manières de « faire société ». Ils seront filmés par une caméra dans le microscope et diffusés en direct dans leur environnement naturel. Il faut ajouter que les tardigrades ne sont pas très gourmands en défraiements.

Vidéo

L'imagerie microscope me fascine depuis longtemps. Avec Valéry Faidherbe nous allons connecter un microscope avec les vrais tardigrades sur scène. Nous pourrions ainsi jouer sur un plan microscopique réel mais aussi fantasmé par l'ajout de vidéos issues de la même technique, mais pré-enregistrées, trafiquées, modifiées... Nous allons accrocher une caméra dans les cintres, pour filmer le plateau et le retranscrire dans une esthétique rappelant l'imagerie microscopique. Et créer du doute : Quand voyons-nous le plateau, le microscope, un mélange des deux ?

Musique

Depuis quelques mois j'apprends à jouer du thérémine, cet instrument fascinant, le premier électronique, fonctionnant par l'usage invisible d'un champ électro-magnétique. Associé avec quelques claviers et boîtes à rythme analogiques, je compte créer une atmosphère évoquant autant de vieux films d'épouvante extraterrestre que de l'ambient contemporaine. J'interpréterai la musique en live. Pour permettre plus de mutations dans les formes. Voir le spectacle se construire sous nos yeux. Se déconstruire.

LA TRANSDISCIPLINARITE AU DEPART DU PROCESSUS

Dans nos premiers laboratoires nous avons exploré dans toutes les directions, improvisations situationnelles avec différentes compositions de personnes au plateau (au choix : spectacle d'école de maternelle sur l'ADN, la psychanalyse du tardigrade, les meilleurs psychométriciens du monde doivent apprendre la marche bipède à l'animal, naissance et mort du tardigrade...), l'idée est aussi d'accueillir régulièrement des « invités » :

Cédric Hubas : rencontre vidéo avec le spécialiste de la méiofaune, gardien des tardigrades au muséum d'histoires naturelles. Il développe avec le physicien **Thierry Dufour** un projet de nouvelles expériences pour soumettre les tardigrades à de nouvelles formes de stress, utilisant des changements environnementaux avec du Plasma. Je vais accompagner leur projet durant la saison 21-22.

Vincent Hours, musicien, pour des improvisations de musique live, afin de tester des situations de danse.

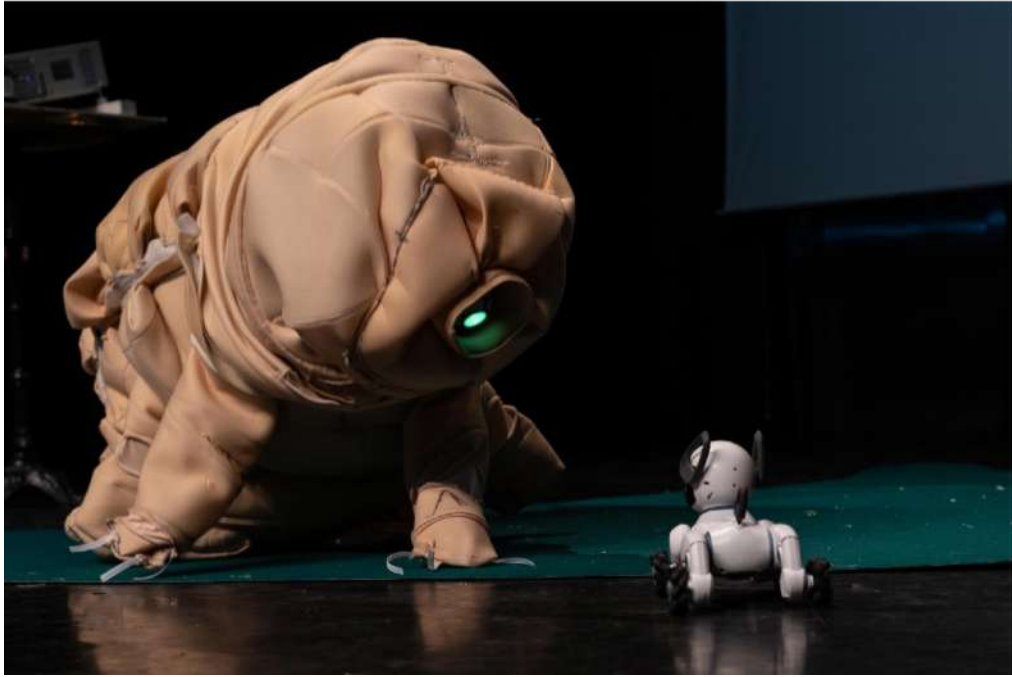
Alexandre Niggel, infirmier militaire, pour nous donner des outils et informations sur plein d'opérations que l'on mettrait en scène très rapidement. Exemple : « et si... le tardigrade faisait un AVC ? », réponse, outils, et test au plateau !

Arthur Tremereil, pour deux réunions brainstorming afin de parler épigénétique, évolution, ADN, et maniement du microscope.

Philippe Jung & Vanessa Innocenti : Philippe est mon ancien professeur de biologie du lycée, et avec Vanessa, prof de français, en plus d'improviser quelques scènes type « à l'école avec un élève étrange », nous avons longuement pris le temps de parler système scolaire, la réforme Blanquer, professorat et orientation, évolution de l'école des dernières décennies...

Valérie Golletto : co-psy depuis 25 ans. Discussion collective & improvisations au coeur de notre sujet.

DES TROUS DANS LA TÊTE

Directement à la suite d'une formation à l'ERAC et d'un an à la Comédie-Française en tant qu'*académicien*, Guillaume Mika fonde **Des Trous dans la Tête** à Hyères en 2013. Parallèlement à son parcours de comédien, de vidéaste et de musicien, Des Trous dans la Tête devient la structure qui va porter son travail de créateur, en réunissant une équipe de fidèles compagnons artistiques.

Des Trous dans la Tête a pour désir fondamental d'explorer là où elle s'y attend le moins. C'est donc naturellement que l'exploration du fonctionnement de la conscience devient un thème privilégié. Dans un premier temps Des Trous dans la Tête se veut la défenseuse de grands textes oubliés, perdus, puissants, injustement inconnus, avec le travail du Verbe comme vecteur principal des mutations de l'imaginaire.

Sa première création, **la Confession de Stavroguine** (2012-2013), est un extrait central des *Démons* de Dostoïevski, censuré pendant plus de 50 ans et hantant le manuscrit original dont il est absent. Créé dans la salle Mounet-Sully de la Comédie-Française, le spectacle a vocation d'exister dans des endroits atypiques (églises, monastères...) résonnant avec le texte.

Elle développe ensuite **la Ballade du Minotaure** (2014-2018), nouvelle de *Dürrenmatt* sur la vie du Minotaure, de son propre point de vue d'hybride. C'est un récit hypnotique dans lequel les identités sont floutées, la comédienne- danseuse partageant le plateau avec masque de taureau et une marionnette-cadavre. Bienvenue dans le labyrinthe...

L'envie de développer un rapport Arts-Sciences se fait plus prégnant. EN 2018 a lieu la création d'une petite forme, tout terrain, une lecture musicale de **la Métaphysique Articulaire** de Krzyzanowski, nouvelle satirique détournant avec jubilation la théorie de Lamarck sur les liens entre volonté et mutation des caractères.

A partir de 2017, c'est la première écriture originale pour Guillaume Mika avec **la Flèche**, une **biographie fantaisiste de Frederick Winslow Taylor**, lauréate de la bourse Beaumarchais-SACD en aide à l'écriture à la mise en scène, sorte de traduction de la création du management scientifique en entreprise dans un environnement contemporain, mélangeant la naissance du cinéma et la création de la robotique. **La Flèche** est créée au Joliette à Marseille en 2019.

Des Trous dans la Tête est soutenue par la Ville de Toulon, la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le Département du Var, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur et la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur.