

CHIMÈRE

CRÉATION DU COLLECTIF KRUMPLE
DOSSIER DE PRÉSENTATION

collectif
KRUMPLE

Résumé

Dans ce spectacle entre théâtre visuel, magie nouvelle, musique et danse, les six artistes du Krumple s'hybrident, se transforment - tantôt en pierre, en arbre, en oiseau ou en nuage - et s'entremêlent aux différentes formes du vivant, comme une tentative de retrouver la leur.

Pour nous rappeler d'où nous venons et réfléchir où nous allons, le Krumple nous invite à les rejoindre dans cet état hypnotique et ludique, où les frontières entre les êtres deviennent poreuses.

"LES CHOSES ONT UNE VIE BIEN À ELLES ; IL FAUT
RÉVEILLER LEUR ÂME, TOUTE LA QUESTION EST LÀ."

Gabriel García Márquez, *Cent ans de solitude*

Note d'intention

Tout a commencé avec une phrase de Gabriel García Márquez : "Les choses ont une vie bien à elle. Il faut réveiller leur âme, toute la question est là. »

Cette courte phrase a fortement résonné en nous, à un moment où nous ressentons le désir urgent de trouver des chemins pour reprendre contact avec le reste du vivant. Elle a entrouvert la porte vers un monde plus vibrant, et nos âmes et corps humains s'y sont aventurés, cherchant à recréer des relations étroites avec différentes formes non-humaines.

Pour cela, nous avons exploré les moyens qui sont les nôtres, ceux du théâtre, des images, du mouvement, de la musique, de la magie. Et c'est ainsi que peu à peu nous faisons naître sur scène un monde qui ressemble de prime abord à celui que nous connaissons, mais où subrepticement la réalité prend des couleurs inattendues. Nos tentatives de prise de contact ont des conséquences imprévisibles, dont la création de chimères nouvelles : homme-branche, femme-pierre, homme-nuage... Ces chimères nous permettent de rêver un temps mythique où les frontières sont poreuses entre les règnes. Mais elles nous permettent aussi de raconter ce qui nous meut, de chercher qui nous sommes, et peut-être trouver comment mieux vivre.

Contexte thématique

Aux temps plus anciens, mais encore dans certaines cultures, les hommes n'hésitent pas à doter d'âme le vent, les montagnes, les rivières. Les mythes fondateurs fourmillent de ce phénomène, et donnent ainsi une place de choix aux êtres qui sont aujourd'hui relégués à l'extérieur de nous, les humains. Dans ces histoires, l'animal, le végétal, le minéral, l'atmosphérique même, nous sont reliés de manière étroite, jusqu'à ce que les frontières s'effacent entre l'humain et le non-humain.

Or, ces traditions trouvent un écho dans des théories scientifiques actuelles qui reprennent et développent le concept de pan-psychisme, attribuant à toutes les choses de la matière un certain degré de conscience. L'intuition, l'imagination et la connaissance s'unissent ainsi pour nous raconter un monde différemment vibrant et vivant que celui que les religions monothéistes et les scientifiques positivistes nous ont transmis. C'est le désir d'être les passeurs de cela qui nous meut aujourd'hui en tant qu'artistes.

Langage scénique

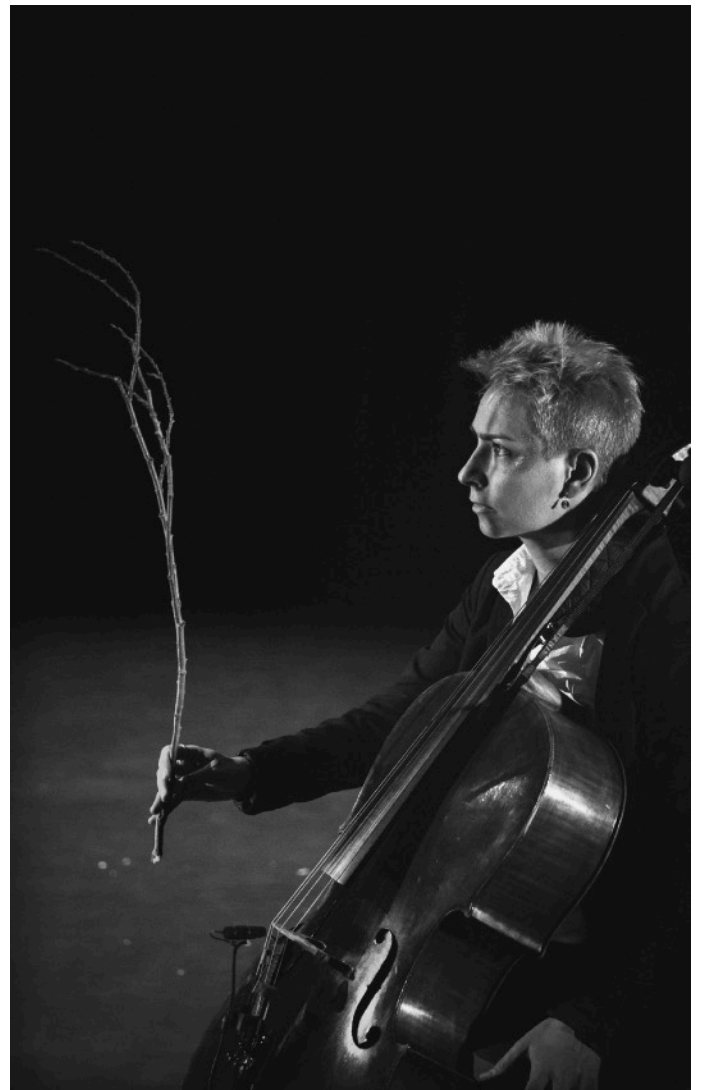
Comme nous l'avons écrit il y a dix ans dans notre manifeste fondateur, à l'article 1 : "le collectif ne se prend pas (trop) au sérieux". Pour ce spectacle, nous avons tenté de nous placer sous l'égide du poète Bashô et de son "karumi", caractérisé par un esprit léger, un humour qui allège du sérieux et de la gravité.

La légèreté au sens propre du terme a été un moteur de recherche, notamment dans l'exploration de techniques magiques permettant de donner mouvement et donc vie à des choses que nous percevons habituellement comme inanimées. La magie créatrice de surprises, d'émerveillement et de vertiges est donc un élément important du langage.

Notre dispositif scénographique, une grande voile suspendue et ondulante au-dessus du plateau et du public a été pour nous un autre moyen de nous connecter avec ce désir de légèreté. Elle nous permet de transformer l'espace de jeu pour donner accès peu à peu à une réalité différente, en créant des tableaux surréalistes et poétiques, grandement aidés en cela par les clairs-obscur de notre créatrice lumière Claire Gondrexon.

Dans Chimère, notre langage théâtral se métisse une fois de plus avec la danse. Le mouvement et les images prédominent. Et de temps à autre, quelques mots sont prononcés, comme des indices offerts au spectateur pour le guider dans cet univers, des capsules poétiques qui permettent de renforcer l'accès à ce niveau de réalité autrement vibrant.

Enfin, cette nouvelle création intègre pour la première fois une musicienne au plateau, la violoncelliste Alice Picaud. En effet le recours à du son vivant, en lien direct avec ce qui se passe ici et maintenant sur scène nous est apparu comme une évidence en lien avec la thématique explorée. Mais nous avons également souhaité poursuivre la collaboration avec CS Sørensen, compositeur danois avec qui nous avons travaillé précédemment, qui nous a aidé à créer des espaces sonores vibrants et hypnotiques.

LE POÈTE NORVÉGIEN HANS BØRLI DÉCRIT LA DIFFICULTÉ D'ÉCRIRE UN POÈME
COMME CELLE DE « METTRE UNE AILE SUR UNE PIERRE » OU DE « SUIVRE LA
TRACE D'UN OISEAU DANS LE CIEL ».
EN SOMME, C'EST IMPOSSIBLE.
ET C'EST PRÉCISÉMENT POUR CELA QU'IL CONTINUE D'ESSAYER.

Les mots d'Yngvild Aspeli sur *Chimère*

Présentation du collectif

Le Krumple est né en 2013, et rassemble des artistes polymorphes, acteurs, metteurs en scène, marionnettistes, musiciens et magiciens qui se sont rencontrés à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Après ces deux années de formation, Oda Kirkebø Nyfløtt, Jo Even Bjørke (Norvège), Jon Levin (Etats-Unis), Vanessa Mecke (Allemagne), Léna Rondé, Vincent Vernerie (France) et David Tholander (Danemark), 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 donc The Krumple en Norvège puis son frère jumeau, le Collectif Krumple en France, en 2016. La première création, Go to Sleep, Goddamnit!, un spectacle avec masques entiers et marionnettes, voit le jour en août 2013 à Londres. Puis Do not feed the trolls, vraie/fausse conférence sur le trolling qui dégénère en grande folie visuelle, est créé en janvier 2016 à Fredrikstad (Norvège). Ensuite est né YŌKAI, Remède au désespoir, qui a remporté le Premier Prix des Plateaux du Groupe Geste(s) en décembre 2015 avant d'être créé en juin 2016 aux Ruhrfestspiele Recklinghausen (Allemagne). Il tourne au Royaume-Uni, en Norvège, en France, aux Etats-Unis, au Danemark, en Géorgie, au Festival Off d'Avignon en juillet 2018, et de nouveau en France pour une vingtaine de dates.

Un quatrième spectacle, DÉJÀ, inspiré du roman graphique Here de Richard McGuire, est co-produit par Nordland Visual Theatre, et est créé en Norvège en 2019. Il tourne en Norvège et au Danemark et sera joué au Festival Off d'Avignon à l'été 2023. Harrison, un spectacle sans protagoniste destiné à un public adolescent, voit le jour à l'automne 2021 et tourne dans plusieurs régions en Norvège. En 2022, MEGAMEGA nous parle de nouveaux départs, et est créé dans le cadre d'une coproduction avec Teater Innlandet de Hamar (NO) avant d'être joué une trentaine de fois dans cette région. En 2021 voit le jour en Norvège le premier solo de la compagnie, porté par Vincent Vernerie : SOLA, un voyage à l'intérieur de l'esprit d'un humain inquiet. Puis un deuxième solo, joué par David Tholander, est créé en 2023, mettant l'accent sur la magie comme élément majeur du langage : il s'agit de Pigeon Superstition, une plongée dans l'univers d'un psychologue comportementaliste, offrant l'occasion de réfléchir sur notre libre-arbitre grâce à des pigeons rendus compulsifs. La compagnie travaille actuellement sur deux nouveaux spectacles. Le premier, intitulé Chimère sera créé en mai 2025 à Stamsund, en coproduction avec Nordland Visual Theatre. Le second Et Après, est un spectacle jeune public porté par les comédiennes Vanessa Mecke et Hanako Danjo. Offrant aux plus jeunes un espace de réflexion et de rêverie sur le thème de la mort, il sera créé en 2026.

Traversant régulièrement les frontières pour présenter ses spectacles, la compagnie est constamment à la recherche d'un langage théâtral qui lui est propre, et qui dépasse la barrière de la langue. Tous les moyens sont bons au service de cette invention, et avant tout la mise en commun de ces différents corps pensants, qui se connectent pour créer ensemble. Pas de chef, des décisions collectives. Ne pas se prendre (trop) au sérieux. Rire et faire rire. Raconter des histoires, mais de manière pas trop linéaire, voire avec un certain goût pour le poétique et le surréaliste. Explorer l'humain, en collectionnant tout ce qui se tient en équilibre sur un fil tendu entre sensibilité et stupidité. Regarder par les deux bouts du télescope et donner à voir ce qui, d'ordinaire, n'est pas visible.

Biographies

Oda Kirkebo Nyfløtt est une actrice originaire de la côte ouest de la Norvège, et l'une des cofondatrices et co-directrices artistiques du Krumple. Avec ses spectacles elle cherche à créer un espace d'émerveillement, d'enchantement et de soulagement. Diplômée de l'école de théâtre Jacques Lecoq à Paris en 2013, elle s'est engagée par la suite comme co-créatrice et comédienne de plusieurs spectacles avec le collectif, qui ont fait de nombreuses tournées en Norvège, en France et à l'étranger. Par ailleurs, en tant que comédienne, elle a été engagée au Teater Vestland dans plusieurs productions, notamment "Yogakrigen" (2018), "Jostedalsrypa" (2019) et "Peter Pan" (2023). Elle a aussi travaillé avec, entre autres, Miriam Prestøy Lie, Jo Strømgren Kompani, Marie Nikazm et la compagnie française Les Anthropologues. Oda est bénéficiaire de la bourse attribuée aux artistes du Conseil des Arts en Norvège pour les années 2016-2018 et 2023-2024, et elle est associée à Talent Norge par le programme ArtEx 2025-2026.

Vanessa Mecke est une comédienne, metteuse en scène et professeur de Yoga franco-allemande, venant de la ville de Regensburg en Allemagne. Après avoir suivi une formation d'art dramatique au conservatoire Folkwang Universität der Künste, elle s'installe en France pour suivre la formation de l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, où elle fait la rencontre de ses camarades du Collectif Krumple. Avec eux elle monte la pièce "YÖKAI", et tourne ce spectacle en Norvège, Royaume-Uni, Allemagne et en France. Elle joue également dans La "Passion des Soldats" mis en scène par Xavier Gras.

Après la naissance de sa fille, elle fait une reconversion et devient Professeur des écoles en maternelle à Aubervilliers. Passionnée par la danse et l'enseignement, elle monte des pièces dansées avec ses classes de maternelle. En 2024, Vanessa décide de retourner à ses premiers amours, le théâtre. Elle retrouve le collectif Krumple pour participer à sa nouvelle création, "Chimère".

Actuellement, Vanessa vit à Strasbourg et travaille sur une pièce de théâtre jeune public avec l'artiste Hanako Danjo, "Et après ?", qui est en cours de création.

David Tholander est un magicien et acteur originaire de Aalborg, Danemark. Il s'est spécialisé dans l'art de rendre possibles les choses qui paraissent impossibles. Comme créateur et interprète, il travaille sur des projets dans lesquels magie, poésie visuelle et clown sont des caractéristiques récurrentes. En tant que magicien, il est convaincu que la magie doit s'ouvrir à d'autres champs pour s'enrichir tout en la considérant comme une forme d'expression à développer. Pour cela, il explore depuis plusieurs années l'illusion et la magie dans des projets souvent pluridisciplinaires et selon différentes perspectives - pratique, théorique et artistique.

Diplômé de la formation Magie Nouvelle, Centre National des Arts du Cirque (2021-2023), et l'École Internationale du Théâtre Jacques Lecoq (2011-2013), il est co-créateur et interprète des spectacles comme "Snowdrops" (2023), "Pigeon Superstition" (2023), "MEGAMEGA" (2022), "The Great Paradox of Play" (2018), "DÉJÀ" (2019), "YŌKAI - Remède au désespoir" (2016), "Suite 507" (2015), et la conférence jouée "Trylogi" (2012). David co-dirige le festival ALLO KORBO - une biennale de théâtre visuel, magie nouvelle et musique, sur l'île d'Ærø au Danemark.

Vincent Vernerie est un metteur en scène et acteur né à Trappes, dans les Yvelines. Après s'être formé à l'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, il co-crée le Krumple en 2013 avec lequel il se voue pleinement à la création de plusieurs spectacles qui tournent en France et à l'étranger ; "Go to Sleep, Goddamnit", "Do Not Feed the Trolls", "YŌKAI", "Harrison", "DÉJÀ", "MEGAMEGA" ou encore "SOLA" qui est son premier seul en scène. À côté du Krumple,

Vincent participe à la création de spectacles en Norvège, avec la compagnie Øy notamment, pour laquelle il intervient en tant qu'acteur dans "Mikrobia" (2019), oeil extérieur dans "Plantana" (2021) et danseur dans "Unison Puls" (2024). Sa recherche artistique est pluridisciplinaire, elle trouve sa source dans le jeu masqué, la comédie et le mouvement, et tend à évoluer vers une forme plus proche de la danse, influencée en partie par sa pratique du Qigong et du Taiji Quan.

Actrice, metteuse en scène et chanteuse, **Léna Rondé** participe à la fondation du Collectif Krumple en 2013 et à la création de "YŌKAI / Remède au désespoir" en 2016, puis "DÉJÀ" en 2019 et "MEGAMEGA" en 2022.

En tant qu'actrice/chanteuse, elle crée plusieurs rôles dans des opéras contemporains, tels que "Qui a peur du loup" et "Macbeth", d'Aurélien Dumont mis en scène par Matthieu Roy en 2019, "l'Ebloui", de Michel Musseau mis en scène par Xavier Legasa en 2017. Elle joue également dans "Le Dibbouk" d'An-ski, mis en scène par Benjamin Lazar et "La Forêt des Fables" d'après La Fontaine, par le même metteur en scène. Elle co-crée et joue aussi plusieurs spectacles de l'ensemble Oneiroï, dont "Entre Ciel et Terre" et "Métamorphos(é)es" d'après Ovide.

Elle met par ailleurs en scène plusieurs spectacles musicaux et opéras, tels que "WhatsPop", musique d'Aurélien Dumont créé à la SN d'Orléans en février 2023, "Fables / miniatures lyriques" d'après La Fontaine mis en musique par Isabelle Aboulker, créé à l'Opéra de Massy en 2021, "Larmes de Couteau" de Bohuslav Martinu, "La Flûte enchantée" de Mozart, "West Side Story" de Bernstein, "L'Enfant et les Sortilèges" de Ravel.

Léna co-dirige le festival ALLO KORBO - une biennale de théâtre visuel, magie nouvelle et musique, sur l'île d'Ærø au Danemark.

Née à Nevers, **Alice Picaud** commence le violoncelle à l'âge de 7 ans à l'école de musique de Nevers avec Anne-Claude Blard.

Après ses études au Royal Collège de Londres chez Hélène Dautry puis au CNSM de Paris en musique de chambre, sa passion pour la musique de chambre l'amène à fonder le Quatuor Agora puis le Quatuor Métamorphoses. Chambriste dans l'âme et profondément curieuse, elle aime explorer les nombreuses facettes du spectacle vivant et s'ouvrir aux différentes cultures, notamment avec son ensemble KIMYA, ensemble à la frontière entre l'Iran, l'Inde et l'occident dont elle a enregistré le second album « Eden ».

L'année 2025 l'amènera à créer deux spectacles insolites, « Chimère » avec la compagnie The Krumple et « Quatuors » de Nina Vallon avec le Corpus Quartet. Elle est également membre de l'ensemble à géométrie variable Artis et le quatuor de violoncelles Ponticelli.

Diplômée du Certificat d'Aptitude, Alice enseigne au conservatoire du 13ème arrondissement de Paris.

Pistes d'actions culturelles

Le collectif Krumple a à cœur de développer des actions culturelles à l'adresse du public, et cela peut être déjà au cours de la période de création, puis bien sûr en parallèle des dates de diffusion. Chimère, ce nouveau projet dont l'un des axes est la rencontre de l'autre, humain et extrahumain, justifie d'autant plus ces temps d'échange avec différents publics, un effet de vases communicants pouvant s'opérer au gré de ces rencontres.

Le collectif propose donc des ateliers ouverts à partir de 8 ans, tous conçus en lien avec le spectacle. En effet, les thématiques abordées dans Chimère constituent la matière première à partir de laquelle les participants pourront se mettre en jeu. Par ailleurs, ces ateliers permettent d'explorer des éléments essentiels au langage théâtral développé par la compagnie, un langage reposant sur le corps et le mouvement.

Voici trois pistes d'ateliers qui pourront être proposés :

Atelier n° 1 :

À la recherche de l'origine du mouvement

Cet atelier est axé sur le mouvement corporel. Dans un prolongement de la pédagogie de Jacques Lecoq, nous encourageons les participants à observer attentivement le monde et tout ce qui les entoure. Matières, formes, couleurs et lumières sont le point de départ d'une recherche sur le jeu physique. Par un enchaînement d'exercices, les élèves prennent conscience de tout ce qu'ils peuvent exprimer par le corps, individuellement ou en groupe. Nous concentrons cette recherche sur une représentation de la vie, des émotions, des attitudes et des interactions entre les choses et les êtres par la seule force du mouvement et de ses dynamiques.

Le travail collectif est au cœur de cet atelier, où l'écoute de l'autre et le partage des idées sont sans cesse sollicités. Nous incitons les élèves à prendre et remplir l'espace de jeu tout en les faisant réfléchir sur la manière de bouger ensemble pour s'exprimer comme un seul organisme.

Atelier n°2 :

Créer et faire vivre sa chimère

Ce second atelier se base sur le travail du jeu masqué. Les types de masque que nous utilisons ont été spécialement conçus pour aller réveiller la part animale ou végétale qui sommeille en nous. En les portant, ils nous invitent à découvrir nos propres chimères. Dans cet atelier les élèves seront amenés à créer leur propre masque avec des matériaux simples et faciles à sculpter, pour ensuite les explorer sur scène en petits groupes. Ces masques permettront de communiquer des émotions d'une façon singulière. Pour cela ils exigent un jeu à la fois précis et articulé de la part du comédien qui les porte mais aussi un certain lâcher-prise dans les improvisations proposées. Au cours de cet atelier, nous aborderons également les questions liées au travail classique du jeu masqué à savoir les différents niveaux de jeu, la présence de l'acteur, le contrôle du corps, le points d'articulations, ainsi que le temps de réaction indispensable au jeu masqué.

Atelier n°3 :

un regard magique sur le monde

La magie constitue un aspect important de notre langage artistique. En effet, en créant des effets de surprise, des rires, elle peut ouvrir le cœur et l'esprit du spectateur et permettre un autre rapport au réel. Par le biais de cet atelier, le collectif aura le plaisir de partager son expérience avec les participants qui en retour, pourront s'essayer à cette pratique pleine de secrets. Au-delà des différentes techniques employées, l'accent sera porté sur nos différentes façons de raisonner et de percevoir le réel. Nous observerons comment, en déplaçant le regard sur une chose connue, la magie peut nous permettre de la voir autrement. En ce sens, ces phénomènes d'illusion sont aussi des terrains d'exploration intérieure car en se confrontant à nos certitudes, ils peuvent parfois changer notre façon de voir le monde.

Cet atelier pourra s'articuler en deux temps : un temps d'échange autour de la pratique puis un temps d'exploration en petits groupes. Les participants pourront apprendre à faire un ou plusieurs tours de magie puis nous réfléchirons ensemble à comment les intégrer dans une histoire, ou à l'intérieur d'une image théâtrale pour qu'ils servent un propos.

CHIMÈRE

Créé par et avec les membres du Collectif Krumple : Oda Kirkebø Nyfløtt, Léna Rondé, David Tholander, Vanessa Mecke et Vincent Vernerie.
Musicienne: Alice Picaud. **Création lumières:** Claire Gondrexon. **Création sonore et musique:** CS Sørensen. **Scénographie:** Kjersti Alm Eriksen.
Oeil extérieur : Jo Even Bjørke et Yngvild Aspeli. **Costumes:** Collectif Krumple.
Assistante dramaturgie: Yngvild Aspeli. **Construction décor et accessoires:** Tim Lucassen et Jan Erik Skarby. **Photos:** Doris Milewicz et Amogh Pant.

Coproduction & soutiens :

Le projet est coproduit par Nordland Visual Theatre et soutenu par le Conseil des Arts norvégien, la région de Nordland, Østfold Internationale Teater, le théâtre La Halle Roublot, SPEDIDAM, Nordic Culture Point et Culture Moves

nordland visual theatre
FIGUR
TEATRET

KULTURRÅDET
Arts Council
Norway

Østfold
Internasjonale
Teater

Nordland
FYLKESKOMMUNE

SPEDIDAM
les droits des artistes-interprètes

Nordic
Culture Point

Contact

Codirection artistique:

Léna Rondé / Collectif Krumple (France): +33 6 82 49 07 55 - collectifkrumple@gmail.com
Oda Kirkebø Nyfløtt / The Krumple (Norway): +47 99 32 66 59 - oda.k.nyflott@gmail.com

Administration / production :

Noémie Schreiber / Collectif Krumple : +33 6 45 65 27 82 - collectifkrumple@gmail.com

Diffusion:

Gwénaëlle Leyssieux / Label Saison: +33 6 78 00 32 58 - gwenaelle@labelsaison.com