

Le Théâtre Marguerite
présente

GANGSTER.E.S

Écrit et mis en scène par Margot Thery

Dossier de création
Février 2023

Coproductions :
Théâtre des Clochards Célestes (69),

RÉSUMÉ

Dans un bar, repère d'un gang, on célèbre l'anniversaire d'un membre, Véra. La fête bat son plein jusqu'à ce que la soirée tourne au cauchemar. Il faut réagir vite, méthodiquement, mais surtout, ensemble.

Dans l'arrière-salle du Crystal, entre interrogatoires, karaoké, révélations et lancé de dés, *Gangster.e.s* explore les stéréotypes du monde de la pègre et ébranle la morale.

NOTE D'INTENTION

LES GANGSTERS

L'envie de créer ce spectacle est née de ma fascination pour les films de gangsters et pour ces figures dites "hors-la-loi". Je me suis alors interrogée sur les raisons de cette attraction.

La figure du gangster est fascinante car c'est une **figure en marge de la société**. Elle cristallise la possibilité d'une autre manière de vivre, d'une autre manière d'être dans notre société normative. Ce qui nous excite c'est cette possibilité de **s'affranchir de la norme**, de sortir du commun et d'affirmer son individualité pour ne pas se perdre dans la masse. Ce qui nous lie au gangster c'est l'aspiration à se démarquer d'un ordre social ordinaire et injuste. C'est ce rapport entre l'individu et la société qui m'intéresse : avec le souci moderne de se singulariser, comment affirmer son individuation contre l'uniformisation et la banalité ? Comment se soustraire à l'impératif conformiste ?

La figure du gangster est aussi **symbole de lutte**, avec une perpétuelle quête de **justice** et de combat contre les déterminismes pour renverser un destin auquel on serait contraint. C'est cette fougue et ce désir de vivre qui nous interpelle, cette volonté d'agir et de ne pas seulement subir. À cette quête, s'ajoute aussi la conquête de l'estime de soi, avec la volonté d'être une personne meilleure.

Mais il ne faut pas oublier la **violence** associée à la figure du gangster. J'aimerais interroger cette notion et plus particulièrement celle de la **vengeance** qui suscite beaucoup de controverses. Et de manière théâtrale, comment représenter la violence ? Mais surtout, est-elle nécessaire si on convoque l'univers des gangsters ?

De la même manière, que faire de **l'archétype de la virilité** assigné au gangster ? J'ai envie dans ce spectacle de remettre en question ce stéréotype de la virilité et de l'interroger. Comment ces figures peuvent-elles repenser la virilité et la masculinité aujourd'hui ?

Grandes absentes de la filmographie des gangsters, **la place des femmes** dans cet univers principalement masculin m'intéresse particulièrement. Et non pas parce qu'elles étaient absentes du système des gangs mais parce qu'elles ont été **invisibilisés** dans la représentation cinématographique des gangsters. Je souhaite renverser cette absence en recréant des scènes emblématiques de film de gangster mais jouées par des personnages féminins et partager des anecdotes savoureuses de destin de femmes gangsters dont on ignore l'existence.

Enfin, pour parler des gangsters m'est vite apparue la nécessité du nombre. En effet, ce qui m'intéresse c'est aussi la notion de **gang**, du groupe, de la famille qu'on crée avec la diversité des individus qui la compose. Comment cette famille se met en place avec ses propres règles, son fonctionnement indépendant ? Quelle est la place de chacun à l'intérieur de cette hiérarchie ? Et dans quelle mesure les sentiments ont encore leur place dans cette organisation politique méticuleuse ?

“La liberté a un prix
La liberté n’a pas de prix
L’Histoire est toujours une affaire de version
Voici la nôtre...”

Préface de *Queenie*

Chicago

LE PROCESSUS DE CRÉATION

Une écriture de plateau. Pour cette nouvelle création, nous avons fait des temps de recherches au plateau avec les comédien.nes afin de parcourir ensemble des histoires de gangster et de construire la nôtre. Reprenant l’analogie entre l’univers des gangsters et le vocabulaire du jeu, l’écriture suit les règles d’un grand jeu dont seul le plateau est le maître. D’autre part, il est aussi question de chercher un vocabulaire corporel commun et de démarrer le travail par le corps avant les mots. C’est pourquoi nous avons des temps de recherche consacrés uniquement à la danse.

Une adresse multiple. Le spectateur sera convoqué à différentes formes de regard. Parfois contemplatif, totalement extérieur à ce qui se joue et à d’autres moments actif par l’adresse directe des comédien.nes au public mais surtout grâce à la **figure du barman - narrateur** qui sera le complice du public. Nos recherches s’aventurent vers un dispositif immersif où nous brisons la position habituelle du spectateur pour le plonger au cœur de la narration.

L’esthétique. Poursuivant une recherche esthétique mêlant les arts, cette nouvelle création sera accompagnée une fois de plus d’une création musicale originale mais cette fois avec la volonté d’une **musique live au plateau**. De la même manière, la **dimension chorégraphique** de la mise en scène sera creusée, laissant place à des scènes entièrement dansées, le mouvement se substituant aux verbes.

Musique. De la même manière que l’écriture au plateau, le compositeur Léo Gully imagine la création musicale sur le modèle d’un puzzle dont les différentes pièces s’imbriqueraient les unes aux autres. Il s’inspire de l’image d’un plan de braquage dont les éléments s’additionnent pour former un tout.

Scénographie. Un bar, un club. Cela pourrait nous plonger directement dans la Prohibition des années 1930 à Chicago mais l’idée est que cela reste intemporel. Le bar est un lieu de vie par excellence où tout le monde se croise, échange, rêve ensemble ou se déchire. Ce huit clos sera étendu par l’arrière-salle du bar : espace plus intime du gang dans lequel on ose parler plus librement et un endroit où les vrais visages se dévoilent.

Finalement, le grand défi qu’on souhaite relever collectivement avec ce projet est comment plonger dans l’univers des gangsters sans les artifices que permettent le cinéma et avec les moyens délivrés par le théâtre ?

Margot Thery

INSPIRATIONS

Louise Rolfe

Pulp Fiction

Le Joker

Le Joker

Peaky Blinders

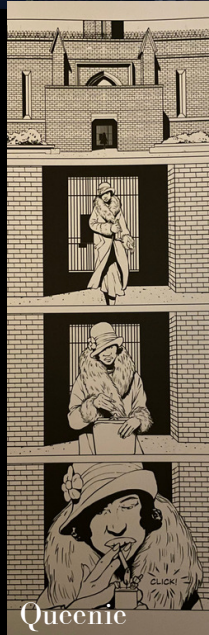

Peaky Blinders
Rambert Company

Bonnie and Clyde

Peaky Blinders

Queenie

Harley Quinn

Chicago

Chicago May

Public Enemies

CALENDRIER

- **Août-Décembre 2023 : Résidences d'écriture**
- **Décembre 2023 : Résidence au Théâtre de la Croix Rousse (69)**
- **Janvier-Juin 2024 : Résidences d'écriture**
- **Février 2024 : Résidence au Théâtre de la Croix Rousse (69)**
- **Juin 2024 : Résidence chorégraphique (lieu à définir)**
- **Novembre 2024 : Résidence de création (lieu à définir)**
- **Décembre 2024 : Résidence de création (lieu à définir)**
- **Janvier 2025 : Création au Théâtre des Clochards Célestes (69)**

MIRAGE
LE BARMAN
MAÎTRE DU JEU

BIBLIOGRAPHIE

SUR LES GANGSTERS

- COLOMBA Elizabeth et LÉVY Aurélie, *Queenie. La Marraine de Harlem*, Éditions Anne Carrière, Paris, 2021
- DJIGO Sophie, *L'éthique du gangster au cinéma, une enquête philosophique*, Presses universitaires de Rennes, 2016
- DUCRET Diane, *Lady Scarface, dans l'intimité des fiancées de la poudre du Chicago d'Al Capone à Hollywood*, Éditions Perrin, Plon, 2016
- GENET Jean, *Splendid's*, Folio Théâtre (édition 2010)
- PIERRAT Jérôme et B. David, *Le Grand Banditisme*, La petite bédéthèque des savoirs, Éditions du Lombard, Bruxelles, 2018
- VÉRON Anne et KAHN Milka, *Des femmes dans la Mafia - Madones ou marraines ?*, Éditions Nouveau Monde, Paris 2022

SUR LA VIRILITÉ

- BUTLER Judith, *Trouble dans le genre*, 1990
- CORBIN Alain, *Histoire de la virilité Tome 2 Le Triomphe de la virilité, Le XIXe siècle*, Points Histoire, 2015
- COURTINE Jean-Jacques, *Histoire de la virilité Tome 3 La virilité en crise ? Le XX-XXIe siècle*, Points Histoire, 2015
- SANDEAU Julie, Article "Retour sur les films de gangsters hollywoodiens des années 1930 : codage et décodage de masculinités marginalisées", 2015

DANSE

PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES

- *Rosas danst Rosas* de Anne Teresa de Keersmacker
- *Echad Mi Yodea* de Ohad Naharin
- *The statement* de Crystal Pite
- *Body and Soul* de Crystal Pite
- *Café Müller* de Pina Bausch
- *Kontakthof* de Pina Bausch
- *Enter Achilles* de Lloyd Newson (DV8)
- *Les Médusés* de Damien Jalet
- *Chiroptera* de Damien Jalet
- *Kites* de Damien Jalet

FILMOGRAPHIE

FILMS DE GANGSTERS

- *Les Affranchis* réalisé par Martin Scorsese
- *Scarface* réalisé par Brian de Palma
- *Donnie Brasco* réalisé par Mike Newell
- *Casino* réalisé par Martin Scorsese
- *LA Confidential* réalisé par Curtis Hanson
- *Snake Eyes* réalisé par Brian de Palma
- *Les Huits Salopards* réalisé par Quentin Tarantino
- *Reservoir Dogs* réalisé par Quentin Tarantino
- *Pulp Fiction* réalisé par Quentin Tarantino
- *Jackie Brown* réalisé par Quentin Tarantino
- *Public Enemies* réalisé par Michael Mann
- *Bonnie and Clyde* réalisé par Arthur Penn
- *Peaky Blinders*, une série créée par Steven Knight
- *Les Incorruptibles* réalisé par Brian de Palma

AUTRES INSPIRATIONS

- *Chicago* réalisé par Rob Marshall
- *Le Joker* réalisé par Todd Phillips
- *Cabaret* réalisé par Bob Fosse

L'ÉQUIPE

MARGOT THERY

Autrice et Metteuse en scène

Après des études littéraires en Hypokhâgne et en Khâgne à Paris et une formation artistique (danse et théâtre), elle intègre le Master d'Arts de la Scène de l'Université Lumière Lyon 2 au cours duquel elle rédige un mémoire sur les enjeux politiques du théâtre d'Aimé Césaire.

Au théâtre, elle assiste à la mise en scène Christian SCHIARETTI (*La Tragédie du roi Christophe* d'Aimé Césaire), Claudia STAVISKY (*Rabbit Hole* de David Lindsay-Abaire), Olivier BORLE (*Mangeclous* d'après Albert Cohen, *Notre petite Cerisaie* d'après Anton Tchekhov, *Ariane* d'après Albert Cohen), Rita PRADINAS (*Alice dans les nuages* d'après Lewis Carroll) et Louise VIGNAUD (*Le crépuscule des singes* - Comédie Française, *Nuit d'octobre* de Myriam Boudenia et Louise Vignaud).

Au cinéma, elle travaille en production sur *The State against Mandela and the others* réalisé par Nicolas CHAMPEAUX et Gilles PORTE et *Saint Laurent - Summer of 21* réalisé par Gaspar NOË ; en tant qu'assistante réalisatrice sur *Les Joueuses #paslàpoudanser* réalisé par Stéphanie GILLARD ; et dirige le département danse de la comédie musicale *Emilia Perez* réalisée par Jacques AUDIARD et chorégraphiée par Damien Jalet.

En 2021, elle monte sa compagnie Le Théâtre Marguerite dont elle est directrice artistique et écrit sa première pièce *Le Cabaret des Indociles* qu'elle met en scène en 2023 et dont elle fait la création costumes. Actuellement, elle écrit sa prochaine pièce inspirée de l'univers des gangsters et poursuit sa collaboration avec Damien Jalet sur le projet "Chiroptera" avec JR et Thomas Bangalter.

LÉO GULLY

Compositeur

Léo commence la musique dès l'âge de 7 ans où il suit des cours de piano et de solfège. Puis il apprend en autodidacte la guitare et fonde alors un groupe de rock, dans lequel il sera guitariste et compositeur. Il s'initie par la suite à la batterie, au monde de la MAO et à l'utilisation des DAW (Digital Audio Workstation).

Léo poursuit sa formation musicale en intégrant un Bachelor de Réalisation sonore où il découvre son envie de composer pour l'image et le spectacle vivant. Il compose la musique du spectacle *Le Cabaret des Indociles* écrit et mis en scène par Margot THERY et sort l'album du spectacle.

"Je pense la composition musicale comme les différentes pièces d'un puzzle qui s'imbriquent les unes aux autres. La musique sera composée de plusieurs parties qui formeront un tout à la fin". Léo Gully

ORANE DUCLOS

Créatrice sonore

Créatrice son, régisseuse et violoncelliste, formée au département son de l'ENSATT à Lyon, après des études musicales au Conservatoire de Clermont-Ferrand et un DMA Régie son de spectacle vivant à Nantes.

Elle s'intéresse particulièrement à la dimension narrative du son, à son rapport à l'espace, mais aussi à sa puissance sensible, émotive. Sans distinction entre son brut et musique, elle aime allier les matières et les pratiques au service d'un projet.

À la fois en création et en tournée, elle collabore avec plusieurs compagnies de théâtre et de danse, dont Les Hommes Approximatifs (Caroline GUIELA N'GUYEN), le Bruit des Couverts (Julien GESKOFF), le Collectif ÈS (Émilie SZIKORA, Jérémy MARTINEZ et Sidonie DURET), la Cie Lieux-dits (David GESELSON), le Collectif 70 (Claude LEPRÊTRE), la Compagnie la Résolue (Louise VIGNAUD) et la Compagnie Get Out (Ambre KAHAN). Elle rejoint l'équipe de création du Théâtre Marguerite pour ce deuxième spectacle de Margot THERY.

BENJAMIN LEBRETON

Scénographe

Après un cursus en architecture du paysage à Paris, Benjamin Lebreton poursuit sa formation à Lyon à l'École Nationale des Arts et Techniques du Théâtre en scénographie dont il sort diplômé en 2005. En danse, il travaille comme scénographe en France et à l'étranger, notamment avec Mourad MERZOUKI avec qui il poursuit une collaboration depuis 2006 sur chacune de ses créations, et Maguy MARIN avec laquelle il collabore depuis?. Pour le théâtre, il conçoit des décors pour Phillipe AWAT, Catherine HEARGREAVE, Thomas POULARD, David MAMBOUCH, les Transformateurs, Valerie MARINESE, Olivier BORLE, la compagnie Scènes à Lyon, Philippe VINCENT, et récemment Margot THERY (*Le Cabaret des Indociles*). En Allemagne il a réalisé la scénographie de la création du « Songe d'une nuit d'été » de W. Shakespeare au StaatTheater de Wiesbaden. Il travaille également en tant que scénographe pour le cirque avec Guillaume Barbot.

Parallèlement il exerce également l'activité de graphiste, participant par exemple à la création des affiches de la compagnie Kāfig. Dans ce domaine il a également réalisé les signalétiques de bâtiments tels que la nouvelle école Louis Lumière à Saint- Denis, ou le campus euro-américain de Sciences Po Paris à Reims.

MANUELLA MANGALO

Créatrice Lumières

Après un cursus en lumières à l'ENSATT, Manuella travaille en tant que créatrice lumières pour le théâtre, elle collabore notamment avec Marion GUERRERO, Gwenaël MORIN, Emilie BEAUVAIS (*Into the Groove*), Benoît MARTIN (*Un tramway nommé désir; La Chatte sur un toit brûlant. Une petite douleur; Trahisons; Un pour la route*), Olivier BORLE (*Mangeclous*), Sébastien LAGORD (*TSF*), Olivier REY (*Parasites*), Sébastien BOURNAC (*J'accuse*), Nadège PRUGNARD (*Les Bouillonnantes*), Philippe Vincent () et récemment Margot THERY (*Le Cabaret des Indociles*). En danse, elle collabore avec Alice MOINI.

Manuella travaille également l'image et a notamment créé la lumière du clip "Vanité amère" réalisé par Benoît MARTIN sur une idée de Pierrave.

Elle dirige le département Lumières du Festival d'Avignon depuis l'édition 2023.

LORRIS DESSARD

Assistant à la mise en scène

Lorris a suivi une spécialité théâtre au Lycée Antoine de St Exupéry à Lyon où il a pu travailler avec Colin Rey, Laurence Besson, Jérôme Quintard et Nathalie Ortega. Après être passé par la Compagnie du Vieux Singe en 2020 avec des enseignants comme Jessica Jargot et Cécile Perricone, il intègre l'école de théâtre Arts en Scène en 2021, où il eut l'occasion d'être mis en scène par Damien Gouy, Bruno Thircuir et Myriam Boudenia. En 2023, il a co-écrit avec Clémence Baltazard son premier texte, intitulé *Je Pense à Vous* et librement inspiré de *La Place* d'Annie Ernaux, qu'il a également mis en scène. Il est assistant à la mise-en-scène de Margot Thery sur le spectacle *Le Cabaret des Indociles* et la prochaine création du Théâtre Marguerite.

DISTRIBUTION

MAUD GENTEN

Comédienne

Maud commence le théâtre très jeune, et interprète Louison dans *Le Malade Imaginaire*, sous la direction de Claude STRATZ à la Comédie française en 2007. Elle se forme aux ateliers jeunesse des cours Florent, au conservatoire du XXe à Paris et à l'école Claude Mathieu. Elle y rencontre des amis comédiens avec qui elle cofonde la Cie Passages. Ensemble ils organisent un rendez vous théâtral annuel dans les bois bretons "Chez mon cousin Jérôme" où elle joue dans *Le Roi se meurt* d'Eugène Ionesco, *Le Cabaret des Mauvais Jours*, une création collective, et une adaptation d'*Alice au Pays des Merveilles* de Lewis Carroll. Elle travaille également avec d'autres metteurs en scène comme Romain MAS (*Shopping and Fucking* de Mark Ravenhill), Mathieu COBLENTZ (*Fahrenheit* d'après *Fahrenheit 451* de Ray Bradbury) et Rita PRADINAS (*Les métamorphoses de Victorine Galaxia* et *Alice dans les nuages*). Elle chante également dans le duo parisien Robespierre. Elle commence à travailler avec Margot THERY en incarnant Luce dans *Le Cabaret des Indociles*, et elles continuent leur collaboration dans ce nouveau spectacle de la compagnie Le Théâtre Marguerite.

COLOMBA GIOVANNI

Comédienne

Colomba Giovanni est une comédienne française. Active au cinéma elle est révélée en 2018 par son rôle de Marie, dans *La dernière folie de Claire Darling* de Julie Bertuccelli, aux côtés de Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve et Alice Taglioni. Elle incarne plusieurs rôles dans différents court- métrages : *La loi du silence* (Jean-Matthieu Fresneau), *L'Hirondelle* (Nicolas Nasciet), *Mariam* (Faiza Ambah), *La marcheuse en crabe* (Michael Chetrit), *Purgatoire* (Cédric Fossat), *Ma commissaire* (Nicolas Garcia). Formée à la méthode Stanislavski et Meyerhold aux Ateliers Vincent Fernandel et lors de Masterclass avec Céline Nogueira (Stella Adler Studio of Acting de New York) et Andréas Manolikakis (directeur Actor's Studio NY) ainsi qu'avec Andréa Bescond, elle se révèle aussi au théâtre dans *l'Ailleurs* en 2019 au théâtre de l'Essaion à Paris. Depuis 2020, elle porte le projet de la pièce *Après la fin* de Dennis Kelly mise en scène par Philippe Baronnet dans laquelle elle joue l'un des rôles principaux. Elle travaille ensuite avec plusieurs metteur.se.s en scènes comme Charlotte Arrighi Casanova (*Fin Juillet début Août*), Olivier Borle (*Notre Petite Cerisaie, La demande en mariage*), Clément Carabédian (*Dumatin*), Michel Belletante (*Marie Tudor*).

ARNAUD MÉNARD

Comédien

Comédien, chanteur, danseur, performeur, drag queen, Arnaud Ménard est un artiste polymorphe. Il entre au Conservatoire de Nantes en 2009, où il se forme à l'art dramatique, au chant et à la danse et termine sa formation en 2014 avec la création de *Bolérat*, un seul en scène dansé et joué, dirigé par Marie-Laure Crochant. Depuis, il travaille notamment pour la compagnie La Fidèle Idée dirigée par Guillaume Gatteau dans le *Bourgeois gentilhomme* de Molière et l'*Abattage rituel de Gorge Mastromas* de Dennis Kelly. À Paris, il se forme à la composition instantanée et à la performance auprès de Miquel de Jong, Nathalie Broizat, Julyen Hamilton, Davis Freeman et Marie Desoubreaux de la compagnie Présomptions de Présence, qu'il accompagne sur la création d'*Après tout*. En 2020, il est interprète pour Clémence Labatut de la compagnie *Ah ! le destin* qui adapte au théâtre le roman *L'alcool et la nostalgie* de Mathias Enard.

SEBASTIEN MORTAMET

Comédien

Formé au Conservatoire de Villeurbanne, Sébastien Mortamet intègre une première compagnie et joue des pièces telles que *Le mariage de Figaro* de Beaumarchais et *Othello* de Shakespeare (jouées au Festival Off d'Avignon). Il participe ensuite à la création de son propre collectif, La Onzième, et des pièces comme *Huis clos* de Sartre, *Deux petites dames vers le Nord* de Pierre Notte, *Céleste gronde* de Joséphine Chaffin... En 2017, il rejoint Louise Vignaud (Cic La Résolue) au TNP de Villeurbanne pour jouer dans *Le Misanthrope* de Molière. Il travaille aussi à l'Opéra de Lyon notamment avec Olivier Py et Laurent Pelly ou encore au Festival Lumière dirigé par Thierry Frémaux. En 2022, il joue dans la pièce *La nuit je rêverai de soleils* mise en scène par Anca Bene, un spectacle désormais labellisé par le festival international Sens Interdits. Parallèlement au théâtre et aux vidéos, Sébastien Mortamet est aussi comédien de doublage pour de nombreuses séries, comme *Black Mirror*, et divers films, dessins animés, publicités... Depuis 2018, il est également metteur en scène au théâtre et directeur artistique pour des studios.

SVEN NARBONNE

Comédien

Sven Narbonne intègre en 2011 le Conservatoire de Villeurbanne sous la direction de Philippe Clément. Puis, il devient assistant à la mise en scène de Philippe Mangelot sur *Hamlet or a piece of him* et *Hamlet 60*.

À l'Opéra de Lyon, il travaille plusieurs fois avec Laurent Pelly. Il participe à la création du Collectif La Onzième, au sein duquel il met en scène et joue dans plusieurs créations, *Huis clos* de Jean-Paul Sartre, *La Mandale* et *Trankilliz* d'Adrien Cornaggia.

En tant que comédien, il travaille avec Christian Schiaretti (*Le Roi Lear: Mai, Juin, Juillet*), Olivier Borle (*Les Damnés, I-A, Notre Petite Cerisaie*), Louise Vignaud (*Le Misanthrope, Agatha, Nuit d'Octobre*), Philippe Mangelot (*PIG BOY 1986-2358*).

En 2021, il retrouve Laurent Pelly au théâtre cette fois-ci dans *Harvey* de Mary Chase.

LE THÉÂTRE MARGUERITE

Le Théâtre Marguerite est une compagnie créée en 2021. Elle s'est fondée sur la volonté de réunir des équipes d'artistes autour de projets mettant en avant la création originale. La compagnie défend un théâtre où les moyens d'expression sont variés, où le corps et les mots tiennent une place équivalente. Son ambition n'est pas de délivrer des réponses mais de questionner en racontant des histoires.

Le Théâtre Marguerite est compagnie associée au Théâtre des Clochards Célestes pour les saisons 2022-2025.

2022-2023 : création du spectacle *Le Cabaret des Indociles* qui est le premier projet porté par la compagnie.

2023-2024 : Le Théâtre Marguerite reçoit une bourse d'écriture de la part du Théâtre des Clochards Célestes pour écrire le texte de la prochaine création de la compagnie qui verra le jour à la saison 2024-2025 : *Gangster.e.s*

Présidente : Ira Zachariae
Trésorière : Elodie Trinchete
Direction artistique : Margot Thery

Contacts

LE THÉÂTRE MARGUERITE

3 rue de Bonald 69007 Lyon

letheatremarguerite@gmail.com

Margot Thery : 07.86.81.79.46