

Croire aux Fauves

du roman éponyme de Nastassja Martin

Seule en scène // interprète **Julie de Bona**

Adaptation // mise en scène **Joséphine Derobe**

LE RÉCIT : UNE POSTURE D'ÊTRE AU MONDE

Nastassja Martin est anthropologue, spécialiste des peuples du Grand Nord qui vivent autour du Détroit de Béring.

Depuis des années, elle suit une famille Évène, tribu indigène du Kamtchatka. Le clan de Daria -femme et mère d'une cinquantaine d'années- est retournée vivre en pleine forêt à la fin de l'Union Soviétique. Daria a pris cette décision radicale afin de retrouver un état "d'être au monde" en accord avec leur mode de vie **animiste***. C'est lors d'une mission là-bas que Nastassja fait face au fauve.

Dans ce récit autobiographique, elle retrace son odyssée de reconstruction après son combat avec l'ours. Elle survit mais une partie de son visage a été arrachée par l'animal. Symboliquement, elle doit aussi apprendre à vivre avec ce que l'animal a déposé au fond d'elle.

Ses multiples opérations au visage sont décrites avec une violence supérieure à l'attaque de l'ours.

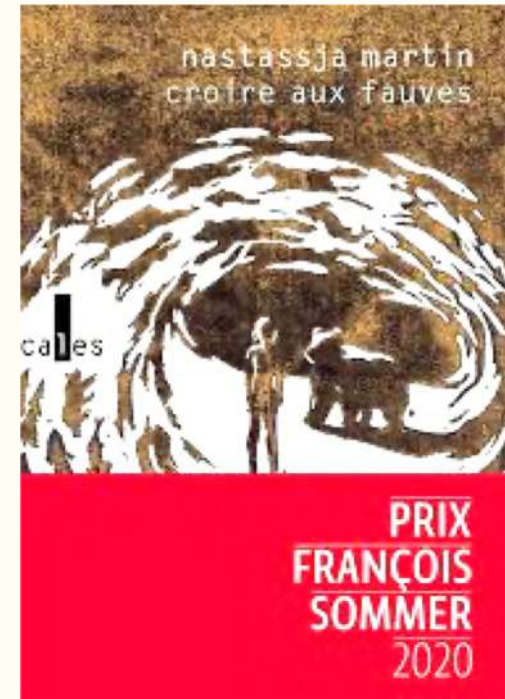
Après des mois d'hospitalisation en France, Nastassja retourne au Kamtchatka.

Dans le refuge de Daria, elle se met au diapason d'une pleine Nature habitée par des croyances animistes ancestrales et d'un mode de vie réduit à l'essentiel : celui de la survie.

En quête de sens, elle s'appuie sur l'anthropologie pour devenir son propre sujet d'observation.

Cette approche lui permet de se défaire des schémas qu'on lui impose. En France, on réduit cette rencontre à une interprétation uniquement psychanalytique. Les Évènes l'érigent au contraire au rang de chamane "miedka", une créature mi-femme mi-ourse qui communique entre les mondes.

Quatre saisons rythment les chapitres dans lesquels l'auteure se débat puis se libère, du regard des autres et de sa vie passée, en embrassant sa métamorphose. À travers le récit de la sienne, Nastassja cisèle la transformation de notre monde pour mieux aborder le monde qui vient, qu'il faut repenser, à commencer par soi. Car la crise recèle la possibilité d'une autre forme de pensée, d'une autre façon de vivre.

* **L'animisme** des indigènes du grand Nord considère chaque être vivant (arbre, poisson, humain) doté d'une âme commune ; tous capables de dialoguer entre eux, notamment grâce au rêve. Les Évènes-chasseurs-cueilleurs- se déplacent en fonction des saisons et des êtres qu'ils croisent en rêves.

Interprète
Julie de Bona

Agent Laurent Grégoire

ADEQUAT
AGENCE ARTISTIQUE

PAYSAGES DU VISAGE

Joséphine Derobe adaptation & mise en scène

Un an avant son face à face avec l'ours, l'auteure se met à rêver d'ours en permanence. Les Évènes -animistes qui considèrent le monde du rêve de même importance que la réalité- sont à l'affût de ses songes. Dépassée, Nastia part en montagne pour fuir la forêt. C'est pourtant là-haut qu'elle fera face à l'ours.

« *Ce jour-là, L'événement n'est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L'événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent* ».

L'essentiel de la quête de reconstruction, tout à la fois physique et spirituelle, qui me passionne dans la proposition de Nastassja Martin est concentré dans cet extrait.

Le roman est une magnifique croisade intérieure tournée vers l'extérieur, un dialogue passionnant entre la pensée animiste et l'approche rationnelle occidentale. **Une odyssée de reconstruction en quête de sens qui nous propulse dans une réflexion universelle et libératrice.** Et dont l'animisme, cosmologie basée sur le mouvement et la transformation, est source d'inspiration.

Croire aux Fauves offre avant tout un "possible" que je ressens nécessaire à partager avec le public.

L'auteure oscille d'un style littéraire dense, léger ou poétique à un phrasé nerveux. Empruntant soudain un vocable animal pour décrire son fauve intérieur, prêt à bondir en réponse à la violence du regard des autres et du monde hospitalier qui la retient captive.

Pour le Seule en scène, le texte est adapté de façon à préserver cette singularité stylistique et la force brute de ses mots, en les incarnant grâce à la physicalité directe de l'interprète sur scène.

L'univers visuel et sonore représentera de façon onirique les mondes qui submergent Nastia dans sa quête de reconstruction.

Construite comme un rêve-cauchemar qui se déploie hors de sa tête, la scénographie mobile va rendre l'espace et le temps élastiques.

En dialogue avec sa voix off, Nastia évolue dans un entre-mondes qu'elle va d'abord subir avant d'investir cet espace et de devenir la maître d'œuvre de sa métamorphose.

Résidence 104 Paris :
recherches autour de la mise en scène

Nastia survit à son face à face avec l'ours. Elle reprend connaissance dans un paysage visuel et sonore indéfini qui se transforme en fonction de ses états de corps et d'âme.

C'est elle qui module l'espace sur scène avec des rideaux de tulle et des portants mobiles qui deviennent surfaces de projections éphémères.

**CENT
QUATRE
#104 PARIS**

La résidence d'accompagnement en équipe a permis de préciser des intentions et déployer une première matière visuelle et sonore en espace.

Collaborateurs à la résidence

Artistique: Claire Allante et Evelyne Laquit

Musique : Emmanuel Tellier

Projection/vidéo: Thierry Pouffary

Dans les hôpitaux, on la soigne au prix de la liberté de son corps. Ombre d'elle-même, Nastia évolue derrière l'espace restreint d'un rideau médical. Puis elle réagit aux entraves imposées par l'humour et la dérision.

L'IMAGE « MIROIR »

Nastia ressasse le passé, elle crée des projections chimériques, elle est submergée.

Dans cette scène, Nastia est absorbée par l'image qui se répète en boucle : un extrait du film *Père frimas* avec la jeune fille et le fiancé transformé en ours (inspiré d'une anecdote du livre *croire aux fauves*).

CRÉER SON ESPACE

Par l'écriture, Nastia va façonner un espace personnel dont émane une autre lumière, sans plus d'ombres ni projections. Elle réinvestit son corps et son visage, elle accepte sa métamorphose et peut faire "visage" à nouveau.

Le maquillage fluorescent devient couleur à la lumière normale

JOSÉPHINE DEROBE

Réalisatrice, metteuse en scène,
Scénariste, artiste visuelle

www.josephinederoche.fr

Joséphine explore de nouvelles formes d'écriture audiovisuelles et scéniques dans les domaines du cinéma, de la scène et des arts digitaux.

Mes premiers supports de création sont l'écriture et l'image. D'abord l'image fixe accompagnée d'écrits. La pratique de la photographie en reportage puis artistique m'a amenée vers l'image mobile puis l'apprentissage du cinéma.

C'est ma fascination pour la "physicalité" de l'image et sa dimension "sensible" qui m'a fait envisager l'écriture et la réalisation cinématographique avec une approche scénique.

L'image relief (3D) m'a passionnée car cette matière visuelle génère un état de fascination. Son illusion de volume et de profondeur peut transfigurer les éléments qui l'habitent, en donnant une autre intensité, une dimension sensible à leur présence.

De là est né mon envie d'engager le spectateur intimement dans un espace-temps différent. Cela m'a éveillé à la question du statut du spectateur, de sa relation au récit et à l'expérience qu'on lui propose en fonction du procédé choisi.

En fonction du sujet que j'aborde, de l'histoire que je raconte, fiction comme documentaire, je cherche la forme qui sera la plus à même d'engager le spectateur dans le récit et générer les sensations que je souhaite lui transmettre.

En VR : *Meet Mortaza* est une forme immersive et poétique documentaire sur l'exil et l'asile, qui relate l'incroyable odyssee de Mortaza, auteur réfugié afghan en France qui s'occupe aujourd'hui des nouveaux arrivants.

Œuvre immersive avec un film en Réalité Virtuelle (VR) & un parcours en Réalité Augmentée (AR) autour d'objets personnels de Mortaza. Produit par Les Produits Frais (FR) et Dancing Dog (BE). Première à la Mostra Venice VR Expanded 2020.

Sa réalisation des *Noces de Cana VR*, pour Arte Creative, coréalisé par Carlos Franklin a remporté de nombreux prix, dont les Nouvelles Écritures Scam.

Au théâtre : elle adapte le roman *Croire aux Fauves* en seule en scène avec une scénographie cinématographique- résidence au Centquatre à Paris.

Inspiré du même livre, son expérience VR *Moi Fauve* est actuellement en production avec Small Studio et sera présentée lors de la prochaine biennale d'arts numériques NEMO au 104 Paris en octobre 2023.

Au cinéma : le scénario de son long-métrage a été lauréat de la Sélection Annuelle du Groupe Ouest et de So Film de Genre. Son premier film *Sa plage préférée* est actuellement en recherche de financement avec Tessalit Films.

Joséphine a écrit et réalisé deux court-métrages relief : *Journal d'un Frigo* et *Souviens-moi*, tous deux primés dans de nombreux festivals internationaux et diffusés sur France 3.

En tant que spécialiste 3D relief (stéréographe) au cinéma, elle a accompagné pendant douze ans la fabrication des films reliefs, notamment de Wim Wenders : *Pina*, la série documentaire *Les cathédrales de la culture*, *Everything will be fine*, *Les beaux jours d'Aranjuez...* En France également *Minuscule I* de T.Szabo et H.Giraud ou encore à *Astérix et Obélix au Service de sa Majesté* de Laurent Tirard.

ŒUVRES SÉLECTIVES EN DÉVELOPPEMENT & PRODUCTION 2023

CINÉMA : **Sa plage préférée**

Scénariste & réalisatrice

Drame intimiste, long-métrage de fiction qui aborde la réalité virtuelle dans le monde médical.

Produit par Tessalit, Jean Bréhat. En financement.

Résidence : Sélection annuelle Groupe Ouest

SCÈNE DANSE : **Impermanence**

Recherches & création Automne 2022

Artiste visuelle, scénographie, interprète

en collaboration avec les chorégraphes
Thembi Rosa, Myriam Gourfink, Margo Assis.

Produit par : Lol Dance, Dança Multiplex, Fabrique 3D.

Aide et résidence : Bourse Funarte, Arts de la Scène et Villa Tijuca "Cruzamentos" des Alliances Françaises du Brésil, La Fabrique de l'Institut Français en coopération avec La Fabrique Chaillot du Théâtre national de la Danse.

SCÈNE THEATRE : **Croire aux fauves**

Adaptation et mise en scène

En développement. Seule en scène d'après le roman éponyme de Nastassja Martin.
Proposition visuelle et sonore inspirée du cinéma.

Résidence en accompagnement mise en scène - Cent-quatre Paris #104.

INSTALLATION VR : **Moi fauve**

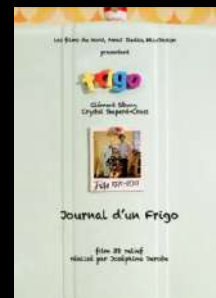
Écriture et réalisation

En production. Œuvre interactive (regard, toucher, voix) inspirée de Croire aux Fauves.
Installation : immersion collective dans un rêve animiste où le vivant se métamorphose.

Produit par Small Creative / Claire Allante : co-auteure et direction artistique.

Résidence : Atelier Grand Nord XR 2022 / Fondation Martell Cognac.

Première : Némo au 104 - automne 2023 Biennale internationale d'arts numériques.

ŒUVRES SÉLECTIVES RÉALISÉES

EXPERIENCE VR & AR **MEET MORTAZA**

Écriture et réalisation. forme artistique documentaire, relatant l'odyssée de Mortaza, réfugié afghan en France.

Œuvre immersive avec un film en VR & un parcours en AR.

Produit par Les Produits Frais (FR) et Dancing Dog (BE).

Lauréate SCAM Brouillon d'un Rêve/Venice College Cinema VR.

Première au 77e Festival de Venise VR 2020. FNC, Stereopsia, FIPA, SXSW, Go Short, Aesthetica, GIFF. **Prix :** Best VR à Chelsea Film Festival / Prix Courant3D.

Mini série d'interview diffusé TV5 Monde www.meetmortaza.com

EXPERIENCE VR **LES NOCES DE CANA**

Réalisation. Plongée dans l'œuvre de Paul Véronèse. Coréalisation avec Carlos Franklin- Prix Nouvelles Écritures Scam 2018- Collection Arte Trips.

Produit par Les Poissons Volants, RMN, Arte Creative.

Festivals : Fipa #31, FIFA, Clermont-Ferrand #40, Busan, Genève, Lima, Guanajuato Mexique, Virtuality.

<http://www.poissonsvolants.com/project/les-noces-de-cana-de-paul-veronese-en-vr/>
Best Art in VR at Master of Art Film Sofia (2019)

COURT CINÉMA **SOUVIENS-MOI**

Écriture et réalisation en relief. Fiction dialoguée avec Clément Sibony sur le deuil et les souvenirs d'enfance.

Produit par Khamlaï Prod

<http://www.josephinederobe.fr/menu-/forget-me-not.html>

Plus de trente sélections en festivals français et internationaux .

12 prix dont I3DS Europe, Courant 3D, Be Film, Beyond 3D, Hollywood 3D Film Festival- diffusion tv France 3. Edition Bluray Best Of 3D par Unifrance.

COURT CINÉMA **JOURNAL D'UN FRIGO**

Écriture et réalisation en relief et en stop motion. Trente ans de vie de famille vue par le réfrigérateur, avec Clément Sibony.

Produit par Les Films du Nord, AmaK Studio, Wizz.

<http://www.josephinederobe.fr/menu-/frigo.html>

Sélectionné une trentaine de fois en festivals français et internationaux – 8 prix dont Dimension 3D, Festival des Nations, Be Film (NY), Rimouski- diffusion tv France 3.

Selfie-Me

SCÈNE & IMAGE 3D **SELFIE-ME**

Mise en scène et image 3D. Pièce chorégraphique courte avec projection images 3D live. Travail de plusieurs mois autour de l'autoportrait avec les collégiens de 3ème L.Aubrac de Villeteuse. Pièce courte en théâtre dansé et projection reliefs live. Initiative artistique d'éducation à l'image.

Produit : par le CDA d'Enghien, Seine Saint-Denis, La Fabrique 3D.
Représentation Festival Tintam'Arts (2017).

#1 Installation

#2 VR

Portrait (e)Mouvant

INSTALLATION & VR : **PORTRAIT (e)MOUVANT**

Artiste et conception. Recherche autour de la présence d'un autoportrait digital
<https://filmfreeway.com/project/1322893>

#1 Installation interactive en image relief- Première Les Bains Numériques

#2 une pièce courte en VR interactive (2016).

Expositions: Cité BD Angoulême, Mutek, Laval Virtual, Ciné-Corps.

Produit par La Fabrique 3D et le CDA d'Enghien.