

le fanal

scène nationale
de saint-nazaire

2010 - 2011
des poètes dans la ville

Richard III

THÉÂTRE / MUSIQUE / VIDÉO

de William Shakespeare

réalisation et mise en scène David Gauchard

@Thierry Laporte

jeudi 16 novembre à 20h30 / durée 2h00

au LiFE - Base des sous-marins

en coréalisation avec le LiFE

contact presse :

Raynald Hervo - communication, relations presse

02 40 22 91 39 / 06 48 76 65 69

le fanal - 33 boulevard Victor Hugo - BP 150 - 44603 Saint-Nazaire cedex - billetterie 02 40 22 91 36 - www.lefanal.fr

Richard III

de William Shakespeare

traduction André Markowicz mise en scène David Gauchard

création musicale Olivier Mellano

Avec Vincent Murlon, Arm, Olivier Mellano Mélissa Rayé, Emmanuelle Hiron, Nicolas Petisoff +
une dizaine d'acteurs à l'écran

guitare Olivier Mellano

textes & rap Arm (Psykick Lyrikah)

vidéo David Moreau

effets spéciaux Robert Le Magnifique / Taprik

lumière Christophe Rouffy

son Klaus Loehmann

costumes Josette Rocheron

scénographie Christophe Delaugeas

construction Mégabo

administration Pierre Ménasché

production & diffusion Agathe Jeanneau

Richard III est l'envie d'un crew de poursuivre son travail de recherche sur les rapports théâtre et
musique, théâtre et image.

Après Hamlet / thème & variations, de nouveau Shakespeare au shaker...

Collaboration entre un metteur en scène de théâtre (David Gauchard), un traducteur (André
Markowicz), une troupe d'acteurs (L'unijambiste), un plasticien (David Moreau) et des musiciens tels
que Robert le Magnifique, Arm (Psykick Lyrikah) et Olivier Mellano.

Trois Richard pour Richard III : Vincent Murlon (comédien), Olivier Mellano (guitariste) et Arm
(rappeur) se partageront le rôle titre, entourés sur scène par Mélissa Rayé, Emmanuelle Hiron, et
Nicolas Petisoff (comédiens), David Moreau et Robert le Magnifique (effets spéciaux), et à l'écran par
une dizaine d'acteurs filmés.

Toujours à la croisée des pratiques artistiques, David Gauchard utilise la vidéo, la musique (en live
comme toujours) et le théâtre pour faire de son Richard III

un spectacle aux frontières du ciné-concert.

L'unijambiste est compagnie associé au fanal, scène nationale de Saint-Nazaire et est conventionné
par la Région Limousin et par le Ministère de la Culture et de la Communication—DRAC Limousin.

production L'unijambiste - coproduction Festival National de Bellac, Théâtre du Cloître / scène
conventionnée de Bellac, Théâtre de l'Union / Centre Dramatique National du Limousin, Théâtre de
la Renaissance / Oullins – Grand Lyon, Théâtre du pays de Morlaix, Scène nationale d'Aubusson /
Théâtre Jean Lurçat, Grand Logis / Bruz, Château Rouge / Annemasse, Centre Culturel Jean-Pierre
Fabrègue / St Yrieix la Perche

soutien Espace de l'Ecluse / La Souterraine

Décor construit par l'Atelier MEGABO

...à l'écran

Elizabeth : Emmanuelle Hiron
Buckingham : Saverio Maligno
Clarence : Guillaume Cantillon
Edouard : Philippe Labonne
Rivers : Sébastien Raymond
Grey : Thomas Gornet
Dorset : Jean Saada
Hastings : Jean-François Sirérol
Stanley : Jérôme Bardeau
Ely : Adrien Ledoux
La Duchesse : Anne Buffet
Le Prince Edouard et le Duc d'York :
Benjamin Labonne et Julien James
Le fantôme du fils d'Henry VI : Robert Le Magnifique
Le fantôme d'Henry VI : Pierre Ménasché

Sur scène...

Richard III : Vincent Murlon, Arm & Olivier Mellano
Anne : Mélissa Rayé
Richmond, Tête de Plomb 1 : Nicolas Petisoff
Elizabeth, Tête de Plomb 2 : Emmanuelle Hiron
en alternance : Guillaume Cantillon

Rencontres

J'ai rencontré pour la première fois André Markowicz sur Ekaterina Ivanovna en 2002. Nous avons ensuite décidé de travailler ensemble sur Hamlet (2004). Aujourd'hui, je lui demande de traduire pour nous Richard III.

J'ai croisé Olivier Mellano lors d'un concert de Psykick Lyrikah aux Transmusicales de Rennes. J'ai ensuite vu ses ciné-concerts. Il a découvert notre travail sur Hamlet / thème & variations et m'a invité à assurer la scénographie de La chair des anges. Aujourd'hui, je lui demande de composer la musique de Richard III et de venir jouer live avec nous.

Vincent Murlon et moi avons été formés à l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes. Je l'ai revu plus tard à Avignon dans Lorenzaccio (m. en sc. Jean-Pierre Vincent) et à Bobigny dans Silures (m. en sc. Jean-Yves Ruf). Il a rejoint L'unijambiste en 2005 (Des couteaux dans les poules). Vincent sera Richard III.

Rencontré lors de concerts d'Abstract Keal Agram, j'ai demandé à Arm d'écrire et d'enregistrer plusieurs morceaux en vue de la sortie chez le label idwet de nos deux albums CD Hamlet, et de venir les interpréter lors des représentations. Arm sera là encore auteur et interprète associé.

David Moreau fait partie du collectif des Rappers from Hell. Il a signé les affiches & les pochettes des CD produits par L'unijambiste. Il a conçu et réalisé le décor numérique de notre dernière production, Des couteaux dans les poules. Il assurera toute la charte graphique du spectacle.

Peu après la sortie de son premier album, j'ai demandé à Robert le Magnifique de faire un remix de la Troisième symphonie de Gorecki pour Ekaterina Ivanovna. Séduit par son travail, je lui ai demandé de rentrer dans le collectif, et il a participé depuis lors à tous nos projets. Il a composé pour L'unijambiste les musiques de Hamlet, Vodka, Des couteaux dans les poules (avec la participation exceptionnelle du Quatuor Debussy). Son oreille bienveillante sera à mes côtés.

Compagnons de route depuis l'Académie Théâtrale de l'Union (Limoges), Emmanuelle Hiron & Nicolas Petisoff ont participé à tous les spectacles de la Compagnie (Mlle Julie, Talking heads, Ekaterina Ivanovna, Hamlet, Vodka, Des couteaux dans les poules). Pour Richard III, ils interpréteront plusieurs rôles et seront les « metteurs en espace live » du spectacle.

Mélissa Rayé déjà avec L'unijambiste pour Talking Heads interprétera Lady Anne.

Sans oublier Agathe Jeanneau & Pierre Ménasché à la production et à l'administration.

Autoportrait d'un serial killer

Richard III est une pièce sur le Chaos.

La pièce qui dérange. Ne cherchez pas l'humain, il n'y en a pas.

Allégorie du mal, Richard III, sur fond de trame historique, détruit tout sur son passage. Même les pires tabous de la société.

Richard III est un homme contre nature, qui apporte et incarne le désordre.

Le pouvoir absolu sans aucune compassion.

L'ordre des choses n'est plus, nos valeurs sont mises à mal et lui, avec grand charisme, nous emmène dans les mécanismes incroyables du pouvoir.

Nous sommes spectateurs éberlués devant cette magistrale démonstration de « comment devient-on dictateur ».

Bafouant amitié, religion, amour, respect pour sa propre mère, la nature, la loyauté, la conscience, Richard III ne reculera devant rien, pas même : l'infanticide, le fratricide, l'incitation au suicide, et autres meurtres...

Sensible à ce sujet, surtout depuis les dernières élections présidentielles ; j'ai voulu faire un spectacle sur les dangers du pouvoir et ses dérives.

J'ai décidé de mettre en scène cette allégorie du mal sous forme de ciné-concert : en demandant à Vincent Murlon (comédien), Arm (rappeur) et Olivier Mellano (musicien) de jouer ensemble le rôle titre.

Richard III n'est pas un humain et donc, afin d'éviter au spectateur une trop facile identification au personnage, j'ai opté pour ces trois modes d'expression différents.

Trois Richard pour Richard III.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la partie « ciné », le choix a été de mettre en avant le personnage titre de manière assez radicale et donc d'isoler sa parole de celle des autres personnages.

Tous les autres rôles seront filmés et projetés.

L'idée est que Richard, l'homme contre nature, sera le seul humain au plateau.

Le regard sera exclusivement sur lui.

La traduction d'André Markowicz, une fois de plus remarquable, mettra en avant l'interprétation de Vincent Murlon qui, avec un jeu sobre, frontal et direct, dialoguera avec les personnages filmés.

Les images projetées ont été graphiquement retravaillées afin de s'éloigner davantage de tout réalisme et par là même de renforcer l'incarnation de Vincent Murlon.

David Gauchard

La création musicale

Le personnage de Richard III est pour moi une béance,
un trou noir,
un hors-la-vie inexplicable qui déchire le monde qui l'entoure,
une ombre qui repousse sans cesse les limites des ténèbres
jusqu'à ce que quelque chose le touche.

Par la musique,
je veux tenter d'approcher cette noirceur définitive,
d'incarner ce personnage et ses masques,
de tisser la toile de fond dans laquelle il erre,
d'interpréter sa folie.
Elle sera à la fois ombre projetée de Richard et sa présence en creux, tapie.
La guitare se voudra le prolongement de cet innommable, le noir entre les lignes.

Le côté organique de l'instrument sera relayé par des aspects plus électroniques en complicité avec Arm et Robert Le Magnifique avec qui je collabore au sein de Psykick Lyrikah.

Olivier Mellano

La fable

Après une période de guerre pour le trône de l'Angleterre, Edouard IV, de la maison d'York, accède au pouvoir en destituant le roi Henry VI. La maison Lancastre est déchue, mais survit par la personne de la reine Elizabeth, épouse d'Edouard IV, et de sa famille. Cette union est le point de départ de tensions et de jeux de pouvoir qui troublent la paix fragile.

Après avoir sauvé son frère au combat, Richard, difforme et laid, n'a pas sa place dans cette nouvelle ère, faite d'intrigues et de séduction. La paix pour laquelle il s'est battu ne lui laisse pas de place. Il décide donc, par haine de « ces jours de vains plaisirs », de comploter contre ses frères pour accéder au trône.

En divisant les clans, en portant de fausses accusations, et en enfermant ses opposants dans la Tour de Londres, il élimine progressivement les obstacles devant lui. Sa difformité ne l'empêche pas de conquérir des femmes, séduisant Anne au dessus du cadavre de son mari, ou convainquant la reine Elizabeth de lui donner sa fille en mariage.

Il tue ses frères et ses neveux et parvient à rendre légitimes ses actes, en ralliant les pairs du royaume et le peuple à sa cause, avant de se révéler aux yeux de tous un monstre sans foi, éliminant ses alliés au fur et à mesure de son ascension.

Parvenu au pouvoir, il doit faire face au duc de Richmond, venu récupérer la couronne. Richard est maudit par les fantômes des gens qu'il a tués, tandis que Richmond est béni. Richard est tué à la bataille. Richmond s'empare de la couronne et épouse la jeune Elizabeth.

David Gauchard

Formation

Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes.
Académie théâtrale de l'Union, Limoges.

Comédien/marionnettiste

avec Emilie Valantin (Théâtre du Fust) dans Castelets en jardins, et L'homme mauvais.

Assistant à la mise en scène

- de Silviu Purcarete pour Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, Les Mille et une nuits et pour Les Métamorphoses d'Ovide
- de Mladen Materic pour Evénements créé à l'Académie théâtrale de l'Union
- du chorégraphe Hervé Koubi :
Abattoirs fantaisie.

1999, création de L'unijambiste.

Mises en scène de

- Mademoiselle Julie d'August Strindberg.
- Partouse à la Présidence (Abel et Bela) de Robert Pinget.
- Rattus Rattus de David Gauchard (1er prix du Gueuloir en Limousin organisé par Théâtre Ouvert dans le cadre du Festival des Francophonies, et diffusé sur France Culture).
- Ekaterina Ivanovna de Léonid Andreïev.
- Talking heads d'Alan Bennett.
- Sandra fait du vélo, montage de textes de Sandro Pécout.
- Le petit Shakespeare illustré.
- Hamlet de William Shakespeare.
- Vodka de David Gauchard.
- Hamlet / thème & variations, théâtre-concert.
- Des couteaux dans les poules de David Harrower
- Bashir Lazhar d'Evelyne de la Chenelière.
- Les Pousse-Pions de Marion Aubert
- Hedda Gabler d'Ibsen (au Théâtre National Tunsien à Tunis)
- Le cas Kriovna de MC Le Hûu (festival Jamais Lu à Montréal)
- Richard III de Shakespeare
- Herem d'André Markowicz

Conception visuelle

- La chair des Anges, concert d'Olivier Mellano.
- Peter & Lupus, pièce musicale de François Jeanneau et Jérôme Bardeau
- Kaléidoscope, Opéra de Lyon

Réalisation de courts-métrages

- L'unijambiste scénario de David Gauchard.
- La Paumerie, d'après Le bouc de R.-W. Fassbinder.

André Markowicz

Traductions parues

Dostoïevski (oeuvres complètes),

Eugène Onéguine de Pouchkine,

Gogol (théâtre complet),

Tchekhov (théâtre complet)

Léonid Andréïev (théâtre et nouvelles)

Lermontov

Ostrovksi (théâtre)

Alexandre Griboïedov

Gorki,

Blok (poésie),

Mandelstam (poésie),

Tarkovski (poésie),

L'Enfer de Dante....

Traductions en cours (depuis 2000)

Les oeuvres complètes de Shakespeare.

Poète

Figures, recueil de poèmes parus au Seuil (2007)

Herem, poème long à paraître

Du côté du théâtre

Depuis le début des années 90,

il a participé à une cinquantaine de productions théâtrales sur les plus grandes scènes européennes avec des metteurs en scène tels que :

Benno Besson, Anatoli Vassiliev, Matthias Langhoff,

Stéphane Braunschweig, Alain Françon et Antoine Vitez.

Avec L'unijambiste

Traducteur

Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréïev,

Hamlet de Shakespeare,

Richard III de Shakespeare,

Auteur

Herem d'André Markowicz.

Olivier Mellano

guitare / composition

Dernières créations musicales

- Ciné-concert sur L'Aurore de Murnau.
- Ciné-concert sur Duel de S.Spielberg.
- Musique pour le film d'animation Le Jour de Gloire de Bruno Collet
- Joe Strummer Revelation Project
performance avec le photographe
Richard Dumas
- Ciné-concert sur Buffet Froid de
Bertrand Blier
- Musique de la pièce Démiurges du Bob Théâtre 2007.

Cartes blanches

La Vapeur Dijon mai 2005
L'Antipode Rennes mars 2006
Festival Panoramas Morlaix mai 2006
Théâtre d'Arras, saison 2007-2008

Création, coordination, programmation et direction artistique

- La chair des anges :
Nuit Blanche Eglise St Séverin à Paris,
Transmusicales de Rennes,
Rockomotives Vendôme, Théâtre d'Arras
- Ile Electrique :
7 éditions programmées de Vendôme à Bruxelles en passant par Rennes et Paris

Groupes récents

avec Dominique A (2000-2008)
Mobiil (1998-2008)
Psykick Lyrikah (2004-2008)
Laetitia Shériff (2002-2008)

Discographie (extraits)

- Miossec sur Baiser, A Prendre et
Regarde un peu la France.
- Mobiil sur Fondre sur les Hyènes,
Prendre l'eau, Contre le centre et L'album de Noël
- Dominique A sur Live Sur nos forces
motrices, L'Horizon, Auguri, Le Détour
- Laetitia Sheriff sur Games Over et
Codification
- Psykick Lyrikah sur Vu d'ici, Acte et Des lumières sous la pluie
- pièces pour clavecin, La Chair des
Ange, Naïve classique

Avec L'unijambiste

Musicien

- guitariste sur l'album Hamlet / thème & variations, paru en mai 2007 chez idwet
- guitariste lors des plateaux musicaux L'unijambiste (Urban Culture à Guéret,
Les Rockomotives à Vendôme, Théâtre du cloître à Bellac)
- Richard III de Shakespeare
- Herem d'André Markowicz.

Vincent Murlon

Comédien

Formation

Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes.

Comédien

avec

- Yves Doncque (Théâtre du Réel) dans L'Eveil du Printemps de Frank Wedekind.

- Catherine Marnas (Cie Parnas) dans La Tempête de Shakespeare.

- Jean-Pierre Vincent (Théâtre des

Amandiers) dans Pièces de Guerre

d'Edward Bond et Lorenzaccio d'Alfred de Musset.

- Jean-Yves Ruf (Chat Borgne Théâtre) dans Chaux Vive, dans Comme il vous plaira de William Shakespeare et dans Silures de Coleridge et Kawadias.

- la cie T.O.C. dans E.R. 23 (Je n'ai pas de motif) de William Burroughs et Discours à la Convention de St Just.

Avec L'unijambiste

Comédien

dans Des couteaux dans les poules de David Harrower,

dans Richard III de Shakespeare,

et dans Herem d'André Markowicz.

Arm (Psykick Lyrikah)

Rappeur

Discographie (idwet)

Psykick Lyrikah

Des lumières sous la pluie (2004),

Psykick Lyrikah Live (2004)

Acte (2007)

Vu d'ici (2008)

avec Robert Le Magnifique

Kinky Attractive Muse (2004)

Oh Yeah Baby (2008)

Groupes

Psykick Lyrikah

La chair des Anges, d'Olivier Mellano

Avec L'unijambiste

Rappeur

lors des plateaux musicaux L'unijambiste (Urban Culture à Guéret,

Les Rockomotives à Vendôme,

Théâtre du Cloître à Bellac)

- dans Hamlet / thème & variations d'après Shakespeare

- sur l'album Hamlet,

paru en février 2004 chez idwet

- l'album Hamlet / thème & variations,

paru en mai 2007 chez idwet

- dans Richard III de Shakespeare

- dans Herem d'André Markowicz

Composition de textes

pour Hamlet / thème & variations d'après Shakespeare,

pour Richard III de Shakespeare

Mélissa Rayé

Comédienne

Formation

Conservatoire National de Région de Rouen.

Comédienne

avec

- Catherine Delattres (Compagnie

Catherine Delattres) dans Le Cid de

Corneille, Les Amoureux de Goldoni, Yvonne, princesse de Bourgogne de Gombrovicz, La Cerisaie de Tchekhov et dans La Place Royale de Corneille.

- François Bulteau dans Jeanne d'Arc d'après le roman de Joseph Delteil.

Conception et réalisation

avec

JF Levistre et JM Talbot : A tous ceux qui de Noëlle Renaude, dans le cadre des Rencontres en Pays de Bray.

Avec L'unijambiste

Comédienne

dans Talking Heads d'Alan Bennett,

dans Richard III de Shakespeare.

Nicolas Petisoff

Comédien

Formation

Conservatoire d'art dramatique du
Limousin,
Académie théâtrale de l'Union, Limoges.

Stages

avec

- Alain Platel sur la danse-théâtre
- Charlie Windelschmidt (Dérézo) sur la technologie et l'acteur.

Comédien

avec

- Fadhel Jaïbi (Familia Productions) dans Grand ménage de Fadhel Jaïbi.
- Philippe Labonne (Théâtre en diagonale) dans George Dandin de Molière, et La Cerisaie de Tchekhov
- Filip Forgeau (Cie du désordre) dans Roulette russe d'après Platonov de Tchekhov.
- Stéphane Raveyre (La Réserve) dans L'année du chat d'après Don Juan de Molière.
- Céline Garnavault (La Boîte à Sel) dans Léa é Léo de Céline Garnavault.
- Hala Ghosn (La Poursuite) dans Beyrouth Adrénaline d'Hala Ghosn.

Musique

Fonde le collectif de DJ mix-electro-clash-rock-new-wave-80s : le Relou Krew

Avec L'unijambiste

Comédien

dans Mademoiselle Julie de Strindberg,
Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréiev,
Hamlet / thème & variations d'après
Shakespeare,
Hedda Gabler d'Ibsen,
Richard III de Shakespeare

Assistant à la mise en scène

pour Des couteaux dans les poules
de David Harrower,
Vodka de David Gauchard,
Hedda Gabler d'Ibsen

Emmanuelle Hiron

Comédienne

Formation

Théâtre Bleu 202, à Alençon,
ACTEA, à Caen,
Académie théâtrale de l'Union, Limoges.

Comédienne

avec

- Philippe Labonne (Théâtre en diagonale) dans L'échange de Paul Claudel, George Dandin de Molière, et La Cerisaie de Tchekhov.
- Silivu Purcarete (CDN de Limoges) dans Dom Juan de Molière et dans De Sade.
- Richard Morgiève dans Mondial Cafard de Richard Morgiève.
- Céline Garnavault (La Boîte à Sel) dans Léa les yeux clos et Léa é Léo de Céline Garnavault.
- Mladen Materic (Tattoo Théâtre) dans La Cuisine de Mladen Materic et Peter Handke, Séquence 3 et Nouvelle Byzance de Mladen Materic.

Mise en scène

La demoiselle aux crottes de nez de
Richard Morgiève.

Avec L'unijambiste

Comédienne

dans Mademoiselle Julie de Strindberg,
Ekatérina Ivanovna de Léonid Andréiev,
Talking Heads d'Alan Bennett,
Hamlet / thème & variations d'après
Shakespeare,
Des couteaux dans les poules
de David Harrower,
Le Cas Kriovna de MC Le Hûu ,
Richard III de Shakespeare

David Moreau

Graphiste - vidéaste

Formation

Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Cornouaille

Expositions

Every day at work au Bon accueil

à Rennes,

RnB'Design au BA à Brest,

Bruleurs d'école aux Moyens du Bord à Morlaix

Communication visuelle (affiches & logos)

pour le Printemps de l'INP,

idwet et Goom (labels de musique),

CCL Atlantique (SNCF),

Funky Brewster (groupe),

Victorie musique (label de musique pour enfants)

La Compagnie (théâtre).

Editions limitées

Isa et l'oiseau,

Erotistes,

Flic flac

Nommo coloriages

Musique

Fonde le collectif d'arts graphiques &

musiques électroniques : Rappers from Hell

Musicien dans Demon Hektor

Plasticien-scénographe

pour Peter & Lupus, adaptation jazz de l'oeuvre de Prokofiev

par François Jeanneau et Jérôme Bardeau.

Avec L'unijambiste

Communication visuelle

pour Hamlet / thème & variations d'après Shakespeare,

Des couteaux dans les poules de David Harrower,

Hedda Gabler d'Ibsen,

Richard III de Shakespeare

Plasticien-scénographe

pour Des couteaux dans les poules de David Harrower,

Hedda Gabler d'Ibsen,

Richard III de Shakespeare

Régisseur vidéo

pour les tournées internationales d'Hamlet / thème & variations d'après Shakespeare.

Robert Le Magnifique

Musicien

Basse

Musiques électroniques

Recherche sur les capteurs

Discographie (idwet)

Robert Le Magnifique (2001)

Kinky Attractive Muse (2004)

Oh Yeah Baby (2008)

Groupes

Avec Psykick Lyrikah

Rubin Steiner

X Makeena

Abstract Keal Agram

La chair des Anges, d'Olivier Mellano

Séquence 3, spectacle de Mladen Materic (cie Tattoo Théâtre)

Apprivoiser la panthère, spectacle de Hala Ghosn (cie Makizart)

Avec L'unijambiste

Musicien

lors des plateaux musicaux L'unijambiste organisés :

- au Festival Urban Culture à Guéret (2007),

- au Festival Les Rockomotives à Vendôme (2007),

- au Théâtre du cloître à Bellac (2008)

dans la performance Vodka,

Hamlet / thème & variations d'après Shakespeare

Composition musicale

pour Ekaterina Ivanovna de Léonid Andréiev,

Hamlet / thème & variations d'après Shakespeare,

Des couteaux dans les poules de David Harrower.

Direction artistique

de l'album Hamlet, paru en février 2004 chez idwet

de l'album Hamlet / thème & variations, paru en mai 2007

chez idwet

de l'album Des couteaux dans les poules, paru en mai 2009

chez idwet

Programmation (Wii)

dans Richard III de Shakespeare

La presse

Laurence Pierre :

Sur l'intrusion du numérique dans les arts vivants, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce que ça fait 14 ans que « Exit » existe, et le numérique est partout de fait, ça a changé totalement l'appréhension de l'art, finalement.

Didier Fusillier :

Ce qui est magique au théâtre, c'est que les acteurs sont vivants devant vous, vous le voyez bien. Et puis ils sont accompagnés d'un clone, et qui disparaît. Alors là, le choc est terrible.

On confond toujours vidéo et numérique, mais le numérique c'est vraiment une écriture dramaturgique, c'est-à-dire que ça apporte du sens. On n'est pas simplement devant un effet de lumière, on est devant quelque chose qui raccroche encore plus à une pensée, à un éclaircissement.

Là, par exemple, on a montré à Maubeuge au dernier Festival VIA un jeune gars, il est dans le coin de Limoges, il a monté un Richard III, il s'appelle David Gauchard, là, croyez-moi, on est ailleurs, on est terrifiés, parce qu'on a affaire à des assassins et c'est très fort parce que c'est vraiment encore du théâtre, mais bourré de numérique.

Laurence Pierre :

Et vous l'avez trouvé où, celui-là ?

Didier Fusillier :

On nous a dit « il faut le voir », on l'a trouvé.

Son acteur qui joue Richard III est comme Dewaere, Patrick Dewaere, c'est-à-dire quelqu'un ... on sent quelqu'un qui est incontrôlable. Et ça, je crois que c'est propre au théâtre.

France Inter / 20 mars 2010 / Alternatives

Richard III, captivant feuilleton high-tech, sa noirceur, son rap et sa guitare.

Il fallait oser.(...) Le Richard III de David Gauchard, (...) est ultra-moderne. Branché ? Peut-être, mais sur la même longueur d'ondes que Shakespeare, dont l'oeuvre, loin d'être desservie, est mise en valeur par la technologie. La vidéo donne du relief à l'implacable accession au pouvoir du monstrueux Richard. La pièce devient un captivant feuilleton que l'on suit sans s'attarder sur les effets spéciaux, qui n'écrasent jamais le texte.

La puissance du verbe de Shakespeare est intacte et magnifiquement servie par un Vincent Murlon, campant un élégant Richard, à l'assurance glaçante. Benoit Le Breton / Ouest France

Terriblement efficace

David Gauchard nous offre une oeuvre adaptée à notre temps, qui suggère plus qu'elle ne montre, qui conduit à une réflexion sur un thème immortel, le pouvoir. (...) Il présente un spectacle passionnant, signant une mise en scène intelligente, soigneusement travaillée et usant de détails à bon escient. Sur fond de guitare (Olivier Mellano), les personnages évoluent avec aisance et élégance, à commencer par Richard III incarné excellemment par Vincent Murlon.

Jacques Morlaud / L'Echo de la Haute-Vienne

Shakespeare et riffs éclectiques

C'est à une performance technique esthétique qu'ont assisté les spectateurs du Train Théâtre ce mardi soir. (...) Une performance d'acteurs également, deux heures d'un texte difficile durant lesquelles les caractères se dévoilent. Pour Gloucester, ils passent graduellement d'une obséquiosité fielleuse et retord à un délire paranoïaque, de la flagornerie la plus vil à la lâcheté la plus pitoyable pour les courtisans.

Performance technique encore, du guitariste qui scande en rythmes oppressants l'horreur fratricide. Performance du traitement de l'image vidéo, enfin, épurée, jusqu'à ne transcrire que l'émotion, l'arrogance, la peur qui anime le personnage.

Gaël Herbert / Le Dauphiné Libéré

Richard III outrenoir

Au milieu des 207 mises en scène d'un texte de Shakespeare visibles chaque année, celle de David Gauchard détonne littéralement, avec son Richard III urbain, musical et hypotonique.

Après la claque Hamlet / thème & variations, on attendait non sans impatience la relecture par la cie L'unijambiste d'un autre monument shakespearien qu'est Richard III. Quelle ne fut pas notre surprise : alors qu'on subodorait logiquement que David Gauchard allait réutiliser les recettes qui lui avaient si bien réussi la fois précédente (à savoir mixer habilement la verve et la narration shakespeariennes aux sons très contemporains de l'électro et du hip hop), on se retrouve face à une version on ne peut plus fidèle à l'oeuvre originelle, là où dans Hamlet il se permettait de tout passer au shaker. Bien sûr, le metteur en scène conserve son univers artistique, mais il le met pleinement au service du texte retravaillé pour le plateau par le traducteur André Markowicz. Son Richard III devient alors un spectacle froid et tendu, qui hypnotise ceux qui acceptent de se laisser guider dans ce monde de folie.

Aurélien Martinez / Le Petit Bulletin (Lyon et Grenoble)

Une adaptation de Richard III dérangeante, magnifique.

Gauchard a traduit le chef d'oeuvre de Shakespeare en utilisant les moyens techniques d'aujourd'hui. Il s'est montré imaginatif, audacieux et totalement convaincant. Le texte est là, dans toute sa pureté et sa clarté.

Chaque discipline est maîtrisée à la perfection. L'utilisation de la vidéo tient de la prouesse. Elle éclaire la pièce par ses phrases, par les silhouettes de comédiens qui s'animent sur l'écran et qui s'intègrent totalement au propos. La mise en scène est intense, elle ne laisse pas une seconde de répit. Elle valorise les comédiens dont le jeu s'avère subtil et vivant.

Robert Guinot / La Montagne

Richard III, rock, rap et charismatique

Le metteur en scène David Gauchard, et sa troupe, remarquable, ont proposé une vision magnifique et renouvelée d'une grande pièce du répertoire. (...)

Vidéo, rock et rap sur scène, (...) ce metteur en scène manie ces puissants éléments de modernité avec beaucoup de subtilité. Il les met ainsi au service d'un texte, toujours sublime dans la nouvelle traduction d'André Markowicz, reçu ici dans toute la force de sa justesse intemporelle. (...)

Le spectateur est-il au concert, devant un film ou au théâtre ? Par moments, il ne saurait le dire. (...)

Au-delà de l'esthétique actuelle et élégante, la mise en scène se met vraiment au service de la beauté et du sens d'un texte porté par l'interprétation très ressentie des acteurs. Mêlant ainsi inventivité et fondamentaux du théâtre, la pièce enchante le spectateur, le fait accéder au caractère intemporel et à la grandeur de Richard III.

Sur scène ou à l'écran tous les comédiens rendent la force émouvante ou troublante de leur partition. Ce sont Guillaume Cantillon (Clarence), Emmanuelle Hiron (Elisabeth), Philippe Labonne (Edouard IV), Nicolas Petisoff (Richemond), Mélissa Rayé (Lady Anne) et Anne Buffet (La Duchesse), entre autres.

Tous les artistes dont s'est entouré David Gauchard sont excellents, à commencer par Vincent Mourlon qui joue le si complexe et passionnant rôle-titre.

Mais on a envie de citer tous les interprètes et créateurs associés sur ce spectacle. Le rappeur Arm est animé d'une grâce

magnifique. La composition musicale d'Olivier Mellano est franchement talentueuse. (...)

Cette troupe composée de jeunes gens redonne une vibrante jeunesse à Shakespeare. Elle se développe au fil d'une très belle écriture scénique, particulièrement inventive dans son élégance. Celle-ci construit une forte tension dramatique qui, au-delà de la modernité, sait rendre l'archaïque portée sacrale du théâtre.

Muriel Mingau / Le Populaire du Centre

Richard III, un spectacle qui «despote»

L'adaptation de David Gauchard a du mordant, à l'image du chien de leur affiche, aussi puissant que beau, qui fuit une ville en flammes.

Que ce soit Vincent Mourlon, impressionnant de justesse, Arm à la voix du diable ou Olivier Mellano à la guitare «rumeurs» tout avançait implacablement autour des mots de Shakespeare, forts, jamais datés, toujours aussi pregnants et obsédants. (...)

David Gauchard et ses «Unijambistes» ont créé ce que l'on se doit d'appeler un chef d'oeuvre.

André Clavé / L'Echo du Centre

Richard III prouesse de L'unijambiste

Vincent Murlon, comédien, fait vivre ce personnage principal devant un public qu'il rend complice tandis qu'il flatte sans vergogne ceux qu'il va détruire autour de lui. Ce double langage est appris, intériorisé, mâché, servi par une diction parfaite et un jeu de scène tellement maîtrisé qu'il en devient sincère. Il a une telle puissance de feu qu'il finit par ressembler au monstre que Shakespeare veut bien nous montrer.

Le comédien est pluriel, il a son alter ego, qui pourrait être «alter écho», Arm, le rappeur, à la fois mime et répétiteur, développant ses monologues sur une battue régulière comme le rythme du cœur. Autre alter ego, Olivier Mellano, musicien et compositeur dont le discours mélodieux ou passionné donne un pathos étrange à l'expression orale. Ces 3 personnages pour 1 seul font entrer Shakespeare dans une XXIème siècle tonitruant.

Mais David Gauchard ne s'arrête pas là : Richard III sort du tableau, il est complètement isolé du reste des personnages de la pièce par une habile utilisation de la technique audiovisuelle. (...) En effet, les autres acteurs ont joué leur rôle devant une caméra (visuel retravaillé par David Moreau, graphiste et vidéaste). (...)

Le comédien réalise là une autre prouesse : dire son texte en synchronisation avec les projections d'images, avec les mimiques des personnages, dire juste au bon moment. Le résultat est vertigineux, surprenant.

Hélène Bessuges / La Montagne

Une création multicomposite et décoiffante. Bravo !

2 heures qui passent à vitesse grand V. portées par la guitare électrique d'Olivier Mellano, le phrasé du rappeur Arm et le charisme de Vincent Murlon. 3 hommes pour 1 seul et 2 heures pour raconter le règne sanguinaire de Richard III. 2 heures aussi pour se dire que le texte de Shakespeare, revu et corrigé par le traducteur André Markowicz et le jeune metteur en scène David Gauchard, est d'une incroyable modernité.

2 heures plus tard, donc, la salle du centre dramatique national applaudit à tout rompre. (...)

Sur scène, un écran est installé entre les 2 estrades des musiciens chanteurs, comme pour un concert. Les meurtres violents du roi s'effectuent à l'aide des manettes de la console de jeux Wii ! Cela fait froid dans le dos quand on y pense...

Maryline Rogerie / Le Populaire du Centre