

DOSSIER PEDAGOGIQUE

L'Awantura
présente

Voisins

**Solo burlesque tout public
dés 6 ans**

Pour la culture
le Département est là !
herault.fr

ville de **sète**

Les auteurs et le processus de création

« Voisins » est un spectacle sans texte.

L'écriture est ici indissociable du processus de création :

Nous écrivons en faisant des **allers-retours entre le plateau et la table** entre l'improvisation et le carnet de notes.

Les actions culturelles que nous menons s'intègrent complètement à ce processus ; la matière récoltée au fur et à mesure des ateliers et des rencontres est **une source vive et concrète d'inspiration.**

La Cie tisse des liens sur le quartier de **l'Île de Thau à Sète** depuis 2009. Ces liens de plus en plus solides ont tout naturellement amené le projet « **Voisins** ».

Les actions culturelles ont débuté en janvier 2014 en partenariat avec plusieurs structures du collectif associatif de l'Île de Thau.

La Compagnie et les structures partenaires ont mené **une série d'ateliers en parallèle des répétitions du spectacle : Théâtre, radio, arts plastiques, musique, écriture.** Les répétitions ont d'ailleurs été ouvertes au public du quartier et un groupe de collégiens a participé à la bande son du spectacle.

Lors de la fête des Voisins, une présentation de ce qui avait été réalisé dans les différents ateliers a eu lieu : apéro concert, lectures de textes, expo et écoute du reportage radio. Nous avons également travaillé avec un groupe d'adolescents qui a participé à la présentation publique de sortie de résidence en mai 2014, sous forme d'un prologue burlesque amateur.

Puis nous nous sommes enfermés avec toute cette riche matière et avons cherché l'articulation entre toutes ces données et ce que nous souhaitions raconter. Après cinq semaines de répétitions supplémentaires, de collaboration intense avec **le vidéaste, le musicien, la conceptrice de la bande son et l'éclairagiste,** est né « Voisins ».

La mise en scène

Nous écrivons nos spectacles

Un personnage, seul en scène, dans un **espace plein de cartons** : **Il emménage**.

Imaginez passer un œil dans l'entrebâillement de la porte d'une chambre d'enfant. Regardez le se raconter des histoires, s'appliquer à faire les choses « bien », trouver des astuces pour résoudre tel ou tel problème. Réagir aux disputes de ses parents, jouer à embrasser sa copine de classe en secret, se raconter des histoires au moindre volet qui claque...

Dans le quotidien de ce personnage, une action aussi simple que de se faire à manger devient un **acte héroïque et démesuré**.

Cet homme se prépare pour « le jour où ». Parce qu'il **se peut qu'un jour, tout bascule**. Le jour où il va enfin oser demander au voisin de cesser de passer l'aspirateur à 7h00 du matin, où il va enfin se déclarer et enlever sa voisine de palier ... Le jour où il franchira le seuil de la porte avec la volonté de changer le cours de sa vie. Ce jour-là sera alors « **un grand pas pour l'humanité** ».

Le burlesque :

Pour parler de cette « solitude », nous avons choisi le registre burlesque. Cette forme légère et libre met en scène une poésie naïve et plonge le spectateur dans l'imagination foisonnante et colorée de ce voisin « sans histoires ».

Nous transposons ce « monde » fantasmé en utilisant **un langage visuel sonore et gestuel**.

Notre travail est entre autre inspiré des spectacles de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff.

Le son :

Comme dans les films de **Jacques Tati** (Playtime), **le son** occupe une place essentielle, constitué à la fois de **bruitages** (en direct ou collectés lors des résidences) et de **musiques originales** qui circulent, tournent et ponctuent le quotidien de cet homme.

La bande sonore traduira l'omniprésence de la vie extérieure (l'immeuble).

Une musique originale rythme le quotidien fantasque du personnage. Les principaux instruments utilisés sont le **Tarhu***, **la contrebasse** et **les percussions**.

En combinant outils technologiques (**sampling, effets électroniques**) et un travail de recherche et de **détournement de matériaux sonores** (sons du quotidien), nous créons un langage musical original.

**Le tarhu est un instrument à cordes frottées, croisement du violoncelle et des vièles orientales, sa conception est largement inspirée du yayli tanbur ottoman, instrument turc du moyen âge devenu très rare de nos jours. Sa sonorité très particulière lui permet à la fois d'évoluer dans des répertoires traditionnels mais aussi dans des contextes plus contemporains.*

La vidéo :

Des vidéos sont projetées durant le spectacle, et constituent un élément essentiel de la scénographie. **Une scénographie évolutive grâce au «mapping»* et à la captation des mouvements :**

Ces vidéos traduisent les rêves et transposent les **émotions** du personnage de manière **poétique, non réaliste** voire **abstraite** selon les séquences. Les cartons se déforment et s'animent. C'est un glissement du monde réel vers un monde fantasmagorique.

Grâce aux **techniques d'interactivité**, la vidéo suit les états d'âme du personnage. Elle permet d'obtenir un **rendu vivant et un réel dialogue** entre les 2 mondes dans lesquels il évolue : son intimité et l'extérieur.

***Le «mapping»** est une technique employée en imagerie de synthèse et qui permet d'imprimer une image sur un volume. Cette technique est fréquemment utilisée pour mettre en image, pour donner vie à des bâtiments. L'idée est de partir de différents éléments, différentes formes pouvant s'assembler jusqu'à construire autant d'univers que possible grâce au soutien de la projection vidéo.

Image extraite d'une des animations vidéo du spectacle

La lumière :

La création lumière a été particulièrement **délicate et sensible** sur ce spectacle car elle va de pair avec la vidéo, elle-même source lumineuse. La lumière renforce l'univers loufoque de ce personnage décalé. En alternant des moments du quotidien (lumière froide d'un appartement peu investi) et des moments où le personnage part dans ses rêves, un champs de bataille par exemple (tableau rouge avec **effets lumineux narratifs** comme les ambulances). Elle marque aussi tout simplement le temps qui passe, le jour, la nuit.

CIE L'AWANTURA

Du polonais Awantura :

SCÈNE, GRABUGE, ORAGE, SCANDALE

Nie zamierzasz zrobic awantura!

Tu ne vas pas me faire une scène !

Née en 2007, L'Awantura est une compagnie de théâtre basée à Sète.

Le **burlesque, la marionnette et la musique** sont les outils que nous avons choisis pour créer nos spectacles. Nous fabriquons un **théâtre sensible** qui donne à tous les publics l'accès à une **culture de proximité**.

En parallèle de nos spectacles, nous proposons **des ateliers, des stages** et développons des **projets d'actions culturelles** en France et à l'international.

La Cie a reçu le soutien du Conseil Général de l'Hérault, de la Région Languedoc-Roussillon, de Thau Agglo et de la ville de Sète pour sa dernière création "Voisins".

Nos spectacles actuellement en tournée :

→ **Mon Arbre**, solo de marionnettes, public familial ou scolaire dès 4 ans .

Durée 45 min.

→ **Voisins**, solo burlesque, public familial ou scolaire dès 8 ans.

Durée 45 min.

→ **Le Paradis**, visite guidée théâtralisée scolaire dès 6 ans .

Création du 23 au 26 février 2015 au **Théâtre de l'Archipel, Scène Nationale de Perpignan**.

Durée 1h.

L'Awantura et le jeune public

L'aventure a commencé en 2007 avec "**Le bal des chiffons**" (spectacle de marionnettes dès 4 ans). Cette première création nous a permis une large rencontre avec le jeune public : écoles maternelles, théâtres et festivals (environ 140 représentations). Un passage remarqué en 2009 au **Forum régional de la marionnette du Languedoc-Roussillon** "Art'Pantin" nous inscrit dans le paysage culturel régional.

En 2010 nous créons "**A toute berzingue**" (trio burlesque, public familial ou scolaire dès 6 ans sans texte). Programmés par le **Centre Français de Culture et de Coopération du Caire** (Egypte), nous développons un projet d'actions culturelles avec les **collégiens** (ateliers, rencontres et débats). S'ouvre alors un réseau plus institutionnel puisque le spectacle est également repéré et soutenu par **Réseau en Scène Languedoc-Roussillon**.

« **Mon Arbre** » (création jeune public dès 4 ans) naît en 2012. Ce spectacle sur la généalogie interroge la place de chacun au sein de sa propre histoire familiale. Il s'agit de **partager avec les enfants des questions existentielles présentes dès le plus jeune âge**, de **créer un lien entre adultes et enfants** autour de ces questions-là : qui je suis ? D'où je viens ?

À ce jour nous avons joué environ 90 représentations de ce spectacle qui continue à tourner.

Notre dernière création, « **Voisins** » (août 2014), est un solo burlesque tout public dès 6 ans. Nous sommes allés regarder la ville, ses quartiers et ses habitants : Tout un monde serré horizontalement et verticalement. Des vies qui se croisent et se décroisent sans vraiment se voir. Nous sommes tous le voisin de quelqu'un, voisin de palier, d'à côté, voisin du dessus, ou du dessous, celui de l'autre immeuble, voisin de quartier, de région, de pays, voisin de classe, celui qui s'assied à côté de moi... Bref l'autre, à côté de qui je vis et j'évolue.

Ce thème est propice à l'échange pour **parler du vivre ensemble et de la différence**.

Cette création a été coproduite par l'association **Bouillon Cube** (34) et réalisée avec la participation et le soutien du **Conseil Général de l'Hérault**, du **Conseil Régional du Languedoc – Roussillon**, de **Thau Agglo** et de la **ville de Sète**.

Nous avons mené un **projet d'actions culturelles** sur une année en même temps que nous répétions grâce aux partenariats que nous avons créé avec tout un tissu associatif et différentes structures locales : éducateurs spécialisés, associations d'alphabétisation, médiathèques, centre social, foyers ruraux, écoles, collèges, maisons de retraites... Ce **travail avec les habitants** a constitué une matière de référence dans la création du spectacle.

C'est avec le conseil général de l'Hérault que nous avons pu développer nos projets d'actions culturelles et mettre en place cette dynamique vivante de création.

Parallèlement à la création de nos spectacles, **nous donnons des ateliers, et des stages**. Nous intervenons en milieu scolaire depuis 2012 au **Théâtre de l'Archipel - Scène Nationale de Perpignan**.

De cette collaboration est née l'envie de créer une visite guidée théâtralisée de l'Archipel pour **sensibiliser le jeune public** aux métiers du spectacle et à l'architecture de ce lieu atypique.

Et le très jeune public ?

Fort de son expérience au sein du Théâtre Mu avec « *Boite à outils poum poum* » spectacle jeune public dès 18 mois créé à la **Scène Nationale de Narbonne** en 2013 en coproduction avec le festival du Grand Bornand « **Au bonheur des mômes** », Mathilde Beck souhaite aujourd'hui poursuivre la rencontre avec le très jeune public en créant « **La bocca mobile** ».

L'équipe

Mathilde Beck, Metteur en scène

Après des **études d'Arts plastiques**, Mathilde Beck se forme à l'**Ecole du Samovar** à Bagnolet.

En 2002 elle part créer et tourner au Mali un spectacle avec la *Cie Waleya Ségou*. Sa rencontre avec **Yaya Koulibali** à Bamako l'ouvre au monde de la Marionnette.

Elle travaille ensuite le **jeu burlesque** avec La Cie *Le Souffle* à Marseille. Parallèlement à son travail de comédienne et de **clown à l'hôpital**, elle poursuit sa formation **marionnettes et théâtre d'objets** avec **Suse Wächter et Ivan Pommet**, avec le **Moulin Théâtre** (équipe de Philippe Gentil) et **Claire Hagen** du théâtre du Mouvement.

En 2007 elle crée avec Ludovic Bourgeois **L'Awantura** à Sète. Elle travaille aujourd'hui également avec Le **Théâtre Mu** à Perpignan et intervient en **milieu scolaire** pour Le **Théâtre de L'archipel**, Scène Nationale de Perpignan.

Ludovic Bourgeois, Comédien

Ludovic se forme au **Théâtre des Deux Rives** (Rouen).

Il explore ensuite le **théâtre gestuel** avec la *Cie du Roseau* (pratique inspirée de **J.Lecoq**). Avec la *Compania Dell'improvviso*, il se forme au **théâtre masqué** et rejoint la *Cie Remue-ménage* (Marseille). Entre 2001 et 2007, Il développe le **jeu burlesque** avec la compagnie *Le Souffle* (Marseille). Depuis 1996 il travaille en parallèle avec la compagnie Caliband Théâtre (Rouen).

En 2007, il crée la **Compagnie L'Awantura** avec Mathilde Beck au sein de laquelle il est comédien et metteur en scène.

Il anime des ateliers et stages en milieu associatif, scolaire et hospitalier.
Depuis 2011 il est également intervenant au conservatoire

départemental de St Germain en Laye.

Nicolas Crespo, Conception vidéo et lumière, régie générale.

Après une formation professionnelle de régisseur du spectacle vivant option son, Nicolas travaille comme **régisseur principal** à la **Scène Nationale de Sète**, régisseur son au **Théâtre Jacques Coeur à lattes**, pour le festival « **Voix Vives** » à Sète et **régisseur général** du festival "**Les nuits de la roulotte**" à Chambéry.

Il travaille également à la création sonore de spectacles : "**Suspension**" mise-en-scène **Enki Bilal**. Depuis 2011 il crée les lumières et assure

les régies des spectacles de la Cie l'Awantura.

Depuis 1999, Il se forme en projection vidéo pour le spectacle (**Ableton Live, D ::LIGHT, Processing, Max Msp/Jitter, Live, Olab...**) et expérimente la **vidéo Interactive** temps réel.

Cécile Février, Créatrice bande son

C'est l'histoire orale qui l'emmène sur la piste de l'ethnologie, l'ethnologie qui l'emmène sur la piste du collectage oral. Au sein de **La Cie du Lamparo**, elle effectue avec **Manu Théron** un travail de collectage et de valorisation du patrimoine oral urbain.

Elle se forme aux métiers du son : **INA, Trampolino, Phonurgia**, puis travaille en tant que technicienne réalisatrice à la radio associative HDR. En 2009 elle crée l'association **Collectif Bulles** et organise un festival sonore et radiophonique. Elle participe à la prise de sons sur des **films et des documentaires radio en**

France, Belgique et Roumanie, et initie des jeunes aux techniques de la réalisation sonore. Depuis 2010 elle travaille en Arles (Asso Petit à Petit) sur le projet de médiation *Partages de mémoires gitanes* commandité par le musée d'ethnographie **Museon Arlaten**. Elle crée des émissions radio et un **web-documentaire** avec des jeunes issus de la communauté gitane. Elle réalise 4 créations sonores d'une **exposition « A la Gitane »** présentée à Marseille en février-mars, **Marseille Provence 2013**. Aujourd'hui elle travaille avec une photographe sur un **long documentaire sonore et visuel** autour de la pêche à Sète.

Nicolas Beck, Musicien, créateur de la musique du spectacle (bande son)

Il étudie la **contrebasse** au **Conservatoire national de région de Strasbourg**, cursus **classique et jazz**, la rencontre avec le percussionniste oriental Latif Chaarani s'avère décisive pour la suite de sa trajectoire musicale. Il étend alors ses modes de jeu dans des formations et des répertoires tournés vers l'orient méditerranéen avec **L'Hijâz'Car** (musique contemp'orientale), **Maliétés** (musiques de la mer Egée), la grande chanteuse berbère **Houria Aïchi**, **Shezar** (jazz oriental) ou **Le Grand Ensemble de la Méditerranée**.

Depuis une dizaine d'année, il donne de **nombreux concerts à travers l'Europe, dans le Maghreb et le Proche-Orient**.

Son travail est le fruit d'un métissage entre la **culture rock**, les **musiques improvisées et traditionnelles**. Il pratique divers instruments comme le **guembri** (basse traditionnelle des Gnawas du Maroc) ou le **tarhu** (instrument contemporain à cordes frottées).

En parallèle de ses concerts, il anime régulièrement des stages et Master classes.

Merci à Isabelle Mestre (mise en scène et direction d'acteur) et à Romain Taillot (lumières) pour leur aide et leurs précieux regards.

LE SPECTACLE

Observer la distance, l'espace entre soi et le monde.

Dérouler la pelote, révéler puis suivre le fil qui nous mène à l'autre, le voir se tendre et se détendre, avec toujours l'espoir que la distance soit plus courte.

Regarder la ville, ses quartiers et ses habitants : Tout un monde serré horizontalement et verticalement. **Des vies qui se croisent et se décroisent sans vraiment se voir.**

Qui est ce « voisin » ?

Cette personne, qui vit deux mètres cinquante plus haut que moi, ou cette autre qu'un mur de 20 centimètres sépare de moi... si près, si près... on entend ses bruits, sa musique, ses éclats...si loin pourtant ...

On la croise parfois devant les boîtes aux lettres, **on connaît à peine son visage.** A peine ose-t-on frapper à sa porte quand on est en panne de sel. Il y a cette **proximité concrète**, réelle qui lie et rassure les citadins et en même temps cette distance abstraite, irréaliste mais qui s'impose magistralement entre eux.

La ville est née du besoin des gens de se regrouper, de se protéger d'un ennemi, de leur désir de se rapprocher pour **faciliter les communications et les échanges.**

Elle semble ressembler plus aujourd'hui à un territoire **de la solitude, de la crainte et de l'ignorance de l'autre.**

K.Beck

Notre projet repose sur cette réflexion.

Synopsis

Un homme emménage dans un nouveau quartier.

Qui est-il ? Que vient-il faire ici... ce nouveau « voisin » ? Il suscite à la fois la curiosité et le rejet.

Un agent secret diront certains, un tueur en série...pour d'autres, un ancien champion de patinage artistique ... ?

On ne sait rien de lui.

Portant il respire, comme tout le monde.

Rêve, comme tout le monde.

Il est parfois excédé, comme tout le monde.

Il veut qu'on l'aime, comme tout le monde.

Mais c'est un homme seul,

Dans un appartement plein de cartons.

Ce monsieur est toutefois très entouré. Il partage son quotidien avec ceux d'à côté, celui d'en dessous, tous les usagers de la cage d'escalier et ... avec **celle du dessus.**

Ils ne se sont peut-être jamais adressés la parole mais **il les entend vivre** et sait à quelle heure ils se lèvent, dînent et se couchent.

Il connaît leurs sujets de dispute, leurs blagues favorites, il les entend même pleurer parfois.

Il les connaît bien : **Ses voisins.**