

Théâtre et Arts de la marionnette
À partir de 10 ans

Face au Mur

Compagnie INDEX

Productions

Compagnie Index (91)
Théâtre aux Mains Nues (Paris - XXème)

Coproductions

L'Hectare, scène conventionnée de Vendôme (41)
Théâtre de l'Agora, scène Nationale d'Évry et de
l'Essonne (91)

Aide à la résidence

Conseil départemental de l'Essonne (91)
Aide à la création 2018
DRAC Île de France

Soutien en accueil du projet en résidence

La Minoterie - Scène Conventionnée Art, Enfance,
Jeunesse à Dijon (21)

> Le Spectacle <

Résumé de la pièce

Vous voyez ce genre de jour où... rien ne va ? Les jours où à peine levé on se cogne, on tombe, on se fait engueuler de partout...

Pour Léo plus la journée avance, plus c'est évident : tous les éléments se sont ligués contre elle pour lui faire vivre un cauchemar... Alors, elle explose ! Submergée par la rage et la tristesse, la jeune fille déclenche une tornade émotionnelle dans sa chambre. Peurs, doutes, incompréhensions ; toutes ses douleurs intimes refont surface et l'envahissent.

La voici face au mur, sans autre choix que d'affronter ce qui lui empoisonne la vie.

Au cours de cette odyssée intérieure, elle rencontre Baruch Spinoza, un petit personnage imaginaire inspiré du philosophe du même nom, qui viendra la guider au cœur de ces méandres existentielles. Au fil de ses démonstrations, de débats houleux et passionnés avec l'adolescente, il l'amènera à « changer de lunettes », à ne plus croire ni aux miracles, ni à la fatalité et à ne plus interpréter les événements de façon binaire.

Peu à peu, Léo découvrira que dans la confusion et la violence immuables du monde, il est en son pouvoir d'en percevoir un sens, d'y tracer une route lumineuse...

> LES INTENTIONS <

L'origine du projet

« Je ne perçois le monde qu'au travers de moi-même »
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe

Initié en février 2016, le spectacle « Face au mur » a pour point de départ l'envie de **faire découvrir à un large public les leçons que Gilles Deleuze donnait sur Baruch Spinoza - philosophe du 17ème siècle- à l'Université de Vincennes dans les années 1980.**

J'ai longtemps considéré la philosophie comme une science qui m'était inaccessible. Pourtant dans ces leçons, la voix charismatique de Deleuze nous fait découvrir une philosophie souvent jugée « aride et complexe », par des exemples simples, concrets et parfois drôles... C'est ainsi que je me suis peu à peu familiarisée avec le langage et les concepts philosophiques qui m'ont ouvert à une nouvelle perception du monde.

À cette découverte s'est ajoutée la joie, celle qui nourrit l'esprit, qui l'illumine. La joie de commencer à tirer des fils dans les méandres de mes questions existentielles. La joie de reconnaître dans les mots et la pensée d'un autre, des échos à mes propres cheminements.

L'écriture

Le spectacle « Face au Mur » se construit autour de l'histoire d'un personnage et prend la forme d'une découverte de la **philosophie appliquée au réel**. À partir des concepts Spinozistes et des exemples de G. Deleuze, j'ai pensé et écrit l'histoire de **Léo, une adolescente, qui questionne son rapport au monde et les évènements qu'elle y vit** (familiaux, sociaux, émotionnels...).

Par le recours aux arts de la marionnette, Spinoza en personne lui apparaît et commence alors une discussion animée entre les deux personnages. **La philosophie prend vie dans les questions de Léo et les propositions de Spinoza**. Le débat se développe au moyen d'exemples pratiques -et ludiques - qui permettent au spectateur de découvrir la philosophie tout en s'identifiant avec les problématiques de Léo.

Pour illustrer cet aspect, voici un extrait de la pièce, où Léo découvre « son chimpanzé ». Le spectateur accède à la compréhension d'une des théories de Spinoza, celle relative aux passions, en se sentant concerné par ce qu'il voit et entend...

Léo : Comment tu fais quand tes émotions te prennent par surprise ? Moi je me sens comme un volcan, quand ma colère ou ma tristesse montent, je peux pas leur dire de pas monter, ça me submerge, et il y a pas de raison ou d'apprentissage là-dedans, c'est plus fort que moi !

Spinoza : Ah ! Ah ! Bien dit, et pourtant tu peux apprendre à connaître le volcan qui est en toi !

Démonstration ! *Jeu derrière le cube, en castelet avec une peluche chimpanzé.*

Voici Frédéric ton chimpanzé ! Frédéric ?! (*Apparition du petit chimpanzé*) Voici Frédéric, ton chimpanzé, vivre c'est ... (*le chimpanzé s'éloigne*) FRÉDÉRIC ! (*Il revient*) Vivre c'est cohabiter avec son chimpanzé... Quand ton cerveau reçoit un message, c'est lui qui traite l'information en premier, et ton chimpanzé est très ... sensible ! (*Il caresse le chimpanzé*) Mignon, mignon... Par exemple, voici ton chimpanzé quand il apprend qu'on lui a volé son vélo ! (*regard public du chimpanzé*) Vélo ! (*le chimpanzé se tape la tête contre la bande du castelet, Spinoza l'arrête*) Bien Frédéric / Là c'est quand ton chimpanzé va au supermarché et qu'il apprend qu'il n'y a plus de glace ! (*regard du chimpanzé au public*) Plus de glace ! (*Le chimpanzé tombe à terre, se roule, se lamente...*) Merci Frédéric ! / Et maintenant, voici ton chimpanzé quand il pense à ton prof de philo ! (*regard du chimpanzé au public*) Prof ! (*le chimpanzé se met à siffler Spinoza et à grogner étrangement*) Frédéric... Non ! Frédéric ! (*Il lui court après, arrive à l'attraper, Spinoza se débat, lui donne une petite baffe/ Frédéric répond par un énorme coup qui assomme Spinoza sur la bande du castelet, il disparaît, Spinoza se relève avec difficulté*) Tu vois, ton chimpanzé réagit toujours dans la précipitation. Face à lui, tu as deux solutions, soit tu te bats contre lui, tu tentes de le dominer, de le dompter ... Et, comme tu le vois, c'est lui le plus fort... Alors mieux vaut tenter la diplomatie... Au lieu de l'enfermer à nouveau... Tu peux très bien... L'écouter... ! Frédéric ? (*réapparition du chimpanzé en colère*) Dis-moi petit chimpanzé (*il grogne*) Ok, tu n'es pas petit, d'accord ! Dis moi ce que tu ressens... (*Le chimpanzé s'arrête hésite et grogne*). Visiblement tu es en colère (*Le chimpanzé grogne*) Je t'en prie, continue ! (*Le chimpanzé grogne un peu plus doucement*). Il faut entraîner son chimpanzé, le laisser s'exprimer dans de bonnes conditions... (*Spinoza s'approche doucement, le chimpanzé pousse un petit grognement, Spinoza le caresse*). Je comprends. C'est très bien Frédéric, tu as été PARFAIT ! (*Le chimpanzé approuve*). Vas t'en maintenant. (*Le chimpanzé reste*) Vas t'en ! (*Le chimpanzé part rapidement*). Il y a pleins d'autres animaux sauvages en toi, il faut réussir à cohabiter pacifiquement avec eux. Tes émotions sont là pour te faire réagir, pas pour que tu te sentes coupable. (*Disparition de Spinoza*).

Un spectacle pour tous

La compagnie INDEX développe depuis sa création des spectacles et des ateliers accessibles à un public large. Considérant le théâtre et les arts de la marionnette comme un outil de rencontre autant artistique que politique ou social. J'ai à coeur de faire du théâtre un lieu où tout le monde se sente écouté, puisse prendre la parole, faire des découvertes insoupçonnées...

« Face au mur » est un spectacle qui donne accès à toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ou peu la philosophie, le théâtre et les arts de la marionnette. C'est pourquoi le personnage de Léo est une adolescente: elle est proche des plus jeunes et comprise par les plus âgés.

Les arts de la marionnette permettent une immersion fantastique dans l'intériorité de Léo. Il se développe un bestiaire sensationnel, où les êtres n'ont pas toujours forme humaine, où le temps se dilate... Accompagné par une création sonore et lumineuse, le spectacle développe une poésie visuelle qui permet à tout un chacun d'entendre la « technicité » du discours philosophique sans se sentir exclu.

> LE PROJET <

Mise en scène et scénographie

Deux comédiennes accueillent le public de manière bienveillante, veillant à ce que tout se passe au mieux pour la représentation. **Derrière elles, un cube obscur et imposant devant lequel est repliée Léo - une marionnette portée et entièrement articulée.** Les deux comédiennes introduisent Léo en racontant le début de sa journée, peu à peu la marionnette prend vie pour incarner son histoire. Les deux comédiennes l'accompagnent tout au long de la pièce, comme si elles étaient à la fois ses amies autant que des parties d'elle-même.

Cette mise en scène propose une représentation possible de la manière dont un être humain fonctionne, son corps et ses pensées. Nous n'avons pas accès aux pensées d'autrui, nous ne savons pas bien nous-même comment nous pensons, pourquoi nous avons telle ou telle idée ... Le choix du jeu entre les comédiennes et la marionnette tente d'en faire sentir quelques caractéristiques.

Un cube sombre d'un peu moins de 2m se trouve au milieu de la scène. Il veille, derrière Léo, jusqu'à ce qu'elle explose sous le poids de sa colère et de sa confusion. Une face tombe alors au sol et un mur de boîtes apparaît à l'intérieur, certaines tombent... Les faces intérieures du cube n'ont pas le même aspect que l'opacité extérieure. Un tapis brun et duveteux entoure une masse de boîtes de rangement, de taille et de matières différentes.

Ce cube et ces boîtes ne sont pas sans lien avec la philosophie Spinoziste, souvent qualifiée de « géométrique ». Spinoza cherchait en effet à développer des raisonnements irréfutables, comme peut l'être la géométrie. Elles sont surtout des métaphores de notre système de pensée et de la manière dont nous traitons et classons les informations et les événements qui nous parviennent. **Dans ces boîtes se trouve la matérialisation des questions existentielles de Léo au travers de ses souvenirs d'enfance, de ses traumatismes, ou de ses peurs...**

Au fur et à mesure de la pièce, Léo ouvre les boîtes, sans les faire disparaître. les deux comédiennes incarnent autant leur personnage en relation avec Léo que les autres marionnettes du spectacle - qui se trouvent dans les différentes boîtes qu'elle ouvre.

Léo comprend petit à petit qu'on ne peut pas empêcher le réel d'être (événements du quotidien, rapports avec les autres...) mais qu'on peut éviter d'y ajouter du ressentiment, ou des « tristesses supplémentaires ». Les boîtes ouvertes et les objets ou marionnettes déposés à ses côtés, lui permettent de faire face à ce monde accompagnée par tout ce qui la compose.

> L'Equipe <

Conception et écriture : Lucile Beaune

Regard extérieur : Marion Chobert et Lucas Prioux

Interprètes : Lucile Beaune et Alice Chéné en alternance avec Coralie Maniez

Création marionnettes : Lucile Beaune et Florence Garcia.

Scénographie : Alice Duchange

Construction : Eclectik Scéno - Charles Perrin

Création lumière : Romain Le Gall Brachet

Création sonore : Thomas Demay

Chargée de production : Zabou Sangleboeuf

Chargée de diffusion : Claire Thibault

Avec le soutien de Marie Thiry, Noémie Lorentz, Fanny Verrax, Matthieu Carré et Marion Chobert pour l'écriture et la conception du projet.

Calendrier de tournée

Saison 2019/2020

Le Théâtre - Scène Conventiionnée d'Auxerre (89)

15 & 17 Octobre 2018 - 10h & 14h

16 Octobre 2018 - 18h30

Service Culturel de Villecresnes (94)

23 Janvier 2020 - scolaire

24 Janvier 2020 - Tout public

L'Excelsior - SMAC d'Allonnes (72)

31 Mars 2020 - Scolaire (Après-midi) et tout public

Saisons passées - 2018/2019

Création à La Minoterie - Scène Conventiionnée d'Intérêt National - Art, Enfance, Jeunesse Dijon (21) / Théâtre de l'Agora, scène Nationale d'Évry et de l'Essonne (91) / Festival « Avec ou sans fils », l'Hectare, scène conventiionnée de Vendôme (41).

Contact artistique :
Lucile Beaune
06 28 78 64 05
cie.index@gmail.com

Contact Production/Diffusion :
Claire Thibault
06 78 98 47 87
clair.index@gmail.com

Compagnie INDEX