

Théâtre de matières et d'objets sortis du moule

LE PAIN...

Une histoire d'équilibre et d'alchimie,

Une histoire de poids et de (dé)mesures,

Une histoire de temps,

Une histoire d'engagement poétique et de partage jubilatoire.

LE PAIN? L'HUMAIN?

Bon Rassis Riche
Tendre Léger
Abîmé Souple
Perdu Dur
Sec
Craquant Mou
Subtil Généreux

Être ou ne pas être dans le pétrin...

Être gonflé, dégonflé...

Se laisser mener à la baguette...

Se fondre dans le moule...

Ne pas se faire rouler dans la farine...

Semer...

«UN JOUR SANS PAIN»

« A force d'être dans le moule, on finit par devenir tarte »

INTENTION

Ce projet de création est né de la (re)découverte du parcours atypique d'un homme, Claudius, mon grand-père paternel, qui a réveillé l'urgence de réinterroger la manière dont on construit notre socle de valeurs, nos idées et notre regard sur le monde, fait maison ou fondu dans le moule ? Et dans quel moule ?

Je me questionne sur ce qui nourrit ou tarit notre ouverture d'esprit, ce qui nous rend indifférent ou poreux au monde.

Cela m'amène à deux questions fondamentales : Dans quoi on s'**engage**? Qu'est ce que l'on **partage** ?

Pour entrer en relation poétique avec ces questionnements, **l'univers du pain comme objet métaphorique est devenu une évidence**. Cette nourriture de base de nombreuses cultures, à la fois simple et complexe, nous ramène à la base, et questionne donc l'essence de ce qui fait sens à notre humanité: Comment vit-on ensemble aujourd'hui? Et demain?

Le pain comme l'humain, entretiennent des liens sans qui chacun ne pourrait exister :

- la relation aux 4 éléments fondamentaux (Eau, Air, Feu, Terre),
- la relation au temps,
- la relation aux autres.

Par son poid symbolique et les tranches de vie historiques, révolutionnaires dans lequel le pain a été impliqué, ce dernier vient aussi faire écho au sens et la portée de certaines valeurs qui me semblent mises en

miettes aujourd'hui : l'intégrité, la solidarité et la liberté.

A travers le pain, je souhaite donc aussi explorer notre relation à l'insoumission, notre capacité à s'extraire du moule (le moule de la peur, de la norme)

Enfin, et en lien avec cette question de l'engagement, du partage et de l'ouverture au monde, je souhaite me pencher sur l'état de la colère, vue sous l'angle d'une réaction à l'injustice, d'une levée, d'une énergie qui peut créer l'élan de vie.

Y a t'il des colères qui nous engagent vers le partage, vers l'ouverture à l'autre? Qu'est ce qui fait qu'on se soulève ou que l'on reste (r)assis, que l'on s'indigne ou que l'on se résigne, qu'on cultive un regard ouvert ou fermé?

Une colère créatrice ? Chez l'enfant comme chez l'adulte...

Nous partons en quête d'un banquet d'humanité, où nous mettrons pains et poésies, rires et utopies sur la table...

*«La colère , selon Isabelle Filliozat, psychologue, didacticienne en psychothérapie, est une réaction à la frustration et à l'injustice. Elle offre l'énergie de l'affirmation de soi. Elle sert à la défense de nos droits. Surgissant au moindre non respect de notre intégrité, elle nous permet d'harmoniser nos relations aux autres. Il est important de ne pas confondre la colère avec la violence et la prise de pouvoir sur l'autre.»

LE PAIN COMME OBJET MÉTAPHORIQUE

Notre entrons donc en relation intime et poétique avec **le pain.**Comment le monde du pain nous invite à poser un regard bien tranché sur notre humanité?

Nous rencontrons le pain, son Histoire, les sillons qu'il a creusé dans les religions, dans les révolutions.

Nous plongeons également dans une approche scientifique et technique de la vie du pain (le monde des bactéries, du levain, des fermentations, la détente nécessaire du pain, les rapports de force qu'entretiennenent les différents éléments entre eux, etc...).

Un théâtre qui se nourrit du réel

Nous observons **les espaces de vie du pain et les relations humaines qui s'y sèment**: du «fait-maison» au distributeur de pain, en passant par l'artisanat et l'industriel, en quoi cela résonne sur notre manière de penser par nous-mêmes ou de nous fondre dans un moule bien calibré? Nous goûtons... à tout.

Un théâtre d'objets expérimentés

Nos camarades de jeu sont des objets qui ont une relation étroite ou éloignée, ancienne ou contemporaine, au pain. La recherche nous amene aujourd'hui à des objets qui vont entrer en cohérence avec certains des 4 élements : des grilles pains anciens pour le feu; des anciens ventilateurs pour l'air .

Un théâtre d'objets vivants

Nos matériaux de travail sont principalement des matières vivantes, vibrantes, certaines chantantes, ou encore sensuelles : céréales, farine, levain, pâte, pains.

Les quatre éléments Terre, Eau, Air ,Feu sont aussi bien présents.

Nous observons les liens que l'on entretient avec le vivant, et ceux que l'on rompt.

Nous fonctionnons de façon intuitive et empirique pour ôter les couches et aller à l'essentiel .

Nous cherchons des points d'équilibre et de déséquilibre, les réactions en chaine possibles, les types de transformation dans la rencontre des matières, les cohésions, les interdépendances, les forces et faiblesses...

Nous malaxons, nous gonflons, nous râlons.

Nous tranchons, nous pétrissons, nous rions.

Nous écoutons ... les matières s'exprimer, s'égrainer, chanter...

Nous prenons le temps...de laisser reposer... car il est aussi beaucoup question de temps dans cette création.

L'humain, comme le pain, s'il ne prend pas le temps, peut-il être bon?

Un théâtre qui sonne et résonne

Notre recherche musicale et rythmique va porter sur comment faire parler et résonner le vivant, l'intimité des sonorités secrètes du pain, de ses composants, de ses contenants, et les embarquer dans une étrangeté, **une dimension fantastique qui nous fera décoller du réel.**

Nous voulons aussi faire vibrer des objets dans des musicalités incongrues : un concert de grille pain; une chorale aquatique, une symphonie de farines fougeuses..., nous voyageons dans des sons organiques, mais aussi mécaniques, métalliques....

A travers un dispositif technique qui sera intégré à la dramaturgie du spectacle, seront pris en charge, en direct par la comédienne, des rythmiques et musicalités des matieres et objets. Nous aurons pour cela différents dispositifs intégrés à un plancher sonorisé, afin d'amplifier, transformer et créer du son en direct.

Par ailleurs, un travail de composition musicale sera également mené pour une bande son qui accompagnera certains moments du spectacle, et pourra faire écho à ce qui sera porté musicalement en direct (travail de nappe sonore à partir aussi des materiaux vivants du pain et des sonorités de ce dernier).

... UN AVANT-GOÛT DE L'HISTOIRE...

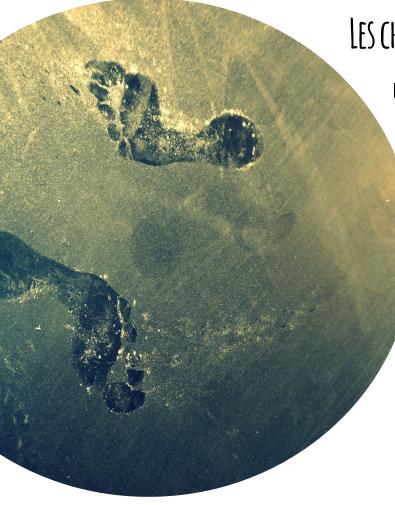
Une passeuse d'histoires sillonne entre le présent et le passé, entre les chemins de vie de deux êtres

libres : Ozil, son petit frère de cœur venu de loin, et Claudius, son grand-père.

L'histoire de ces deux générations entre en résonance avec l'univers du pain, et la façon dont on nourrit

notre regard sur le monde, fait-maison ou fondu dans le moule?

Les matières se libèrent, se partagent, les éclats de rire aussi, notre humanité s'agite, et dans ce monde qui part en miette, cette femme tente de dessiner demain.

LES CHEMINS QUE NOUS ALLONS JALONNER...

Des tranches de vie du passé s'entrelaçent avec des tranches de vie d'aujourd'ui: De l'histoire d'un grand-père qui a vécu l'exil, à celle de sa descendance qui rencontre les exilés d'aujourd'hui, des traces d'hier à celles de demain, de la petite histoire à la grande Histoire.

Les matières viennent ponctuer le récit, créer des ruptures, des respirations, à travers des images, des résonnances, des chants, des silences.

Nous parcourons différents chemins pour pétrir notre humanité et aller, en compagnie de la poésie du rire, vers un banquet d'humanité.

SCÉNOGRAPHIE

La scénographie se compose d'un cercle.

Ce cercle est:

- la Terre
- le Temps
- l'espace
- le contenant des 4 éléments

Il sera enfin l'envolée vers d'autres possibles et la célébration de notre banquet d'humanité.

La Terre est incarnée par le champ de blé, et par les différents espaces du monde que nous traverserons. Le temps est le temps qui passe, qui tourne, qui avance, qui recule, et les différentes chronologies des personnages qui seront symbolisées dans notre cercle. L'espace, c'est l'espace du dedans et du dehors avec les différents morceaux du monde et les espaces de refuge et d'exil .Le contenant des éléments est le pétrin ,le puit, etc.

Objets, corps et matières résonnent à la même table.

L'espace de jeu est un plancher sonorisé de 4m50 de diamètre, d'une hauteur variable de 50 cm.

Ce plancher est composé essentiellement de différentes planches de bois brut, un bois qui a vécu; ainsi que d'une planche de métal et de plexiglass transparent, retro-éclairé.

Différentes sonorités sont malaxées et transformées avec les matériaux du plancher et les matières qui rentrent en contact avec ces dernières (eau, farine, pate, pains, sacs..)

L'espace évolue, se transforme, se partage, s'ouvre, se ferme. L'espace au dessus du cercle comme celui du dessous vivra.

Des planches s'enlevent, s'elèvent, s'inclinent sous différents angles jusqu'à la verticale, se retournent, servent de trappes pour sortir ou faire rentrer matières et objets. Ce dispositif évolutif laisse place à de nombreux possibles

(chemins en hauteur, parcours, bascules, tables et autres surprises à inventer dans cette circularité)

Un peuple de sacs en papier vient nourrir l'espace et le transforme constamment.

Les Matières jaillissent, s'écoulent, s'égrainent, tombent, volent, flottent et chantent...

NOTES SCÉNOGRAPHIQUES (SUITE): QUAND L'HUMANITÉ SE RASSEMBLE EN CERCLE

Un plancher sonorisé sous la forme d'un plateau circulaire comme support de la narration.

Le cercle est présent partout dans la nature. Nous rattachons à cette forme des notions, telles que la protection, l'équilibre, la circulation de l'énergie, l'union, un échange équitable entre humains, où chacun peut trouver sa place.

Elle signifie unité, complétude, cycle de vie et de renaissance.

Le cercle n'a ni commencement ni fin, ce qui en fait un symbole universel d'éternité, d'infini, ... Il représente les cycles du monde naturel.

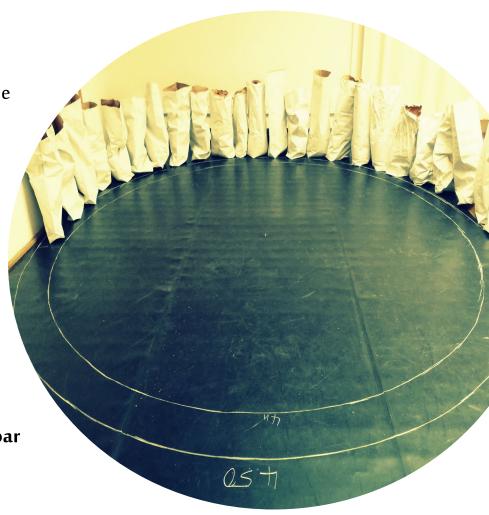
Nous pouvons noter une tendance grégaire des êtres humains à se

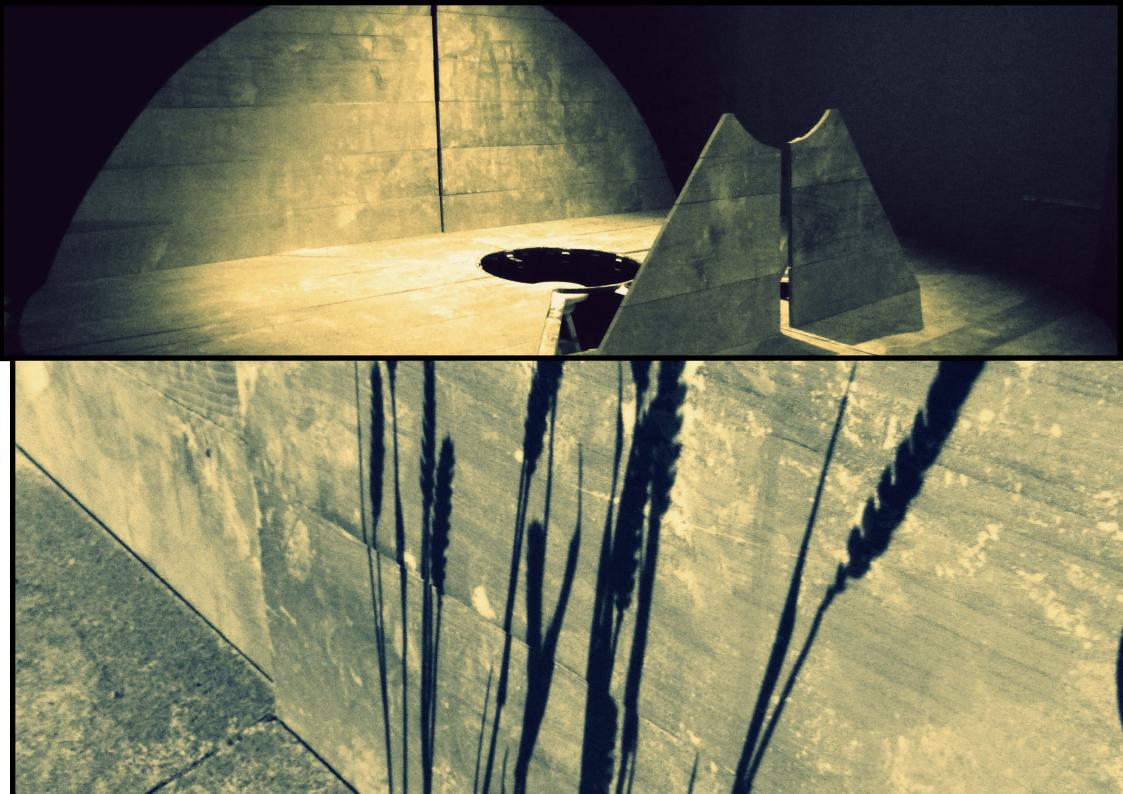
rassembler en cercle, où **l'organisation des corps n'est plus structurée par**

une hiérarchie pyramidale: tous les convives sont égaux.

Le public sera placé (dans l'ideal) en arc de cercle, (semi circulaire).

Note pour l'espace public : Un fond de scène semi circulaire en tulle blanc/ écru sera présent en rue.

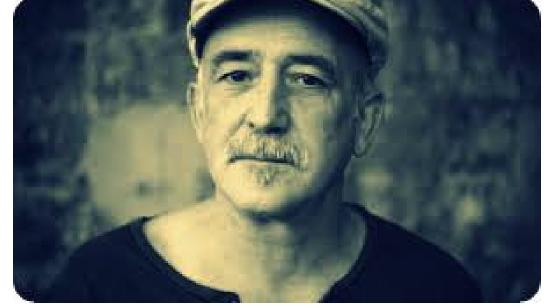

L'ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE :

- Fanny Bérard, auteure comédienne
- Charlot Lemoine, regard complice à la mise en scène
- Joelle Nogues, conseillère dramaturgique
- Etienne Manceau, regard complice théâtre d'objets
- André Minvielle, regard complice «rythme et musicalité» / compositeur de la bande son
- Francisco Dusourd, scénographe et costumier
- Pompon, constructeur
- Juliette Delfosse, créatrice lumière
- Jean-Luc Delcampo, régisseur lumiere
- Johann Ascenci, régisseur son
- Benjamin Bertrel, expert scientifique en pain
- Camille Luthereau, attachée de production
- Julien Ducos, chargé de diffusion

PETITE NOTE SUR CLAUDIUS BÉRARD

Nous rentrons **en relation intime avec Claudius** et plongeons dans toute son histoire à travers des dizaines d'heures de capatation video où il se raconte...

Claudius Bérard est né en 1912, de père inconnu. Il fut donc consideré comme un «batard», le nom d'un pain.

Les débuts de sa vie furent jalonnés par la peur et la faim. Puis il a tracé son chemin de liberté, en exil.

Il a traversé des guerres personnelles et mondiales. Il en fut prisonnier maintes fois. Mais il a toujours su se liberer et faire germer d'autres aventures, extraordinaires.

Il s'est nourri d'une multitudes d'expériences et de rencontres, en gardant toujours son intégrité, sa colère créatrice et insoumise, et son ouverture à l'autre.

Les moments les plus croustillants de son épopée viennent résonner sur la petite et grande Histoire que nous traçons ensemble aujourdh'ui.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION

Du 20 au 24 Avril

Du 12 au 13 Mai

Printemps/ été 2020

Revisite pour l'espace public

Répetitions ouvertes

1ère dans l'espace public

<u>PÉRIODES</u>	<u>Contenu</u>	<u>LIEUX DE RÉSIDENCE</u>	<u>COMPLICES ARTISTIQUES</u>
<u> 2018</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
Du 12 au 19 Mars	Recherches dramaturgiques	Théâtre de cuisine	Fanny Bérard
Du 3 au 14 Avril	Recherches dramaturgiques	MEVA d'Urt: CAPB	Fanny Bérard
Du 15 au 27 Octobre	Ecriture	CAPB	Fanny Bérard
Du 29 oct au 3 Nov	Recherche autour des matières et des objets	Espace Jeliote	Etienne Manceau- Fanny Bérard
23 Novembre	Présentation aux coulisses de la création(Marionnettissimo)	) Marionnettissimo	Fanny Bérard
Du 3 au 7 Décembre	Recherches scénographiques	CAPB	Francisco Dusourd- Fanny Bérard
<u> 2019</u>	<u>2019</u>	<u>2019</u>	2019
Du 4 au 8 février	Ecriture	Espace culturel Djarama, Sénegal	Fanny Bérard
Du 18 au 29 Mars	Dramaturgie	Odradek	C.Lemoine-J. Nogues-F.Bérard
Du 8 au 12 Avril	Recherches musicales et rythmiques	Espace Jeliote	André Minvielle- Fanny Bérard
Du 23 Avril au 3 mai	Construction	Hameka	Pompon-F.Dusourd- F. Bérard
Du 20 au 24 Mai	Recherche autour des matières et des objets	Campagne/ Théâtre de Gascogne	Fanny Bérard
Du 4 au 14 Juin	Mise en scène	Vélo Théâtre	C.Lemoine-F.Bérard
Du 16 au 20 Septembre	Construction de la scénographie	Hameka	Pompon- F.Dusourd- F. Bérard
Du 7 au 11 octobre	Jeu d'acteur et d'objets	Théâtre de Gascogne	Etienne Manceau- Fanny Bérard
Du 14 au 19 Octobre	Peaufinage rythmique+Création de la bande son	Espace Jeliote	André Minvielle- Fanny Bérard
Octobre(2 jours)	Création costumes	Nanoua	Francisco Dusourd
Du 29 oct au 8 Nov	Mise en scène	Vélo Théâtre	C.Lemoine-F.Bérard
Nov ou décembre (5 jours)	Création lumière	Scène nationale Sud Aquitain	F. Bérard et l'équipe technique (son et lum)
<u> 2020</u>	<u>2020</u>	<u>2020</u>	2020
Du 13 au 17 Janvier	Répétitions	Espace Jeliote	F.Bérard et l'équipe technique (son et lum)
Semaine du 20 Janvier	1ère de création en salle	Espace Jeliote	F.Bérard et l'équipe technique (son et lum)
Du 16 au 21 Mars	Revisite pour l'espace public	Lacaze aux sottises	F.Bérard, regard complice rue + régisseur
Du 6 au 11 Avril	Revisite pour l'espace public	Culture Commune	F.Bérard, regard complice rue + régisseur
		- 4.4 .	

Le liburnia

En cours

MECS d'Urt/ Hameka

F.Bérard, regard complice rue + régisseur

F.Bérard + régisseur

F.Bérard + régisseur

PARTENAIRES DE LA CRÉATION

LISTE DES PARTENAIRES :

- Espace Jéliote, Oloron Sainte-Marie (64)/ Communauté de commune du Haut Béarn : coproduction (compagnonnage) avec résidence + pré-achats
  - CAPB (64) / Kultura Bidean, Service Art, Enfance, Jeunesse et Hameka: coproduction avec résidence + pré-achats
  - Scéne nationale Sud Aquitain : accueil en résidence + pré-achats
  - Scène Nationale Culture Commune : : accueil en résidence+ pré-achats
  - Théâtre Le Liburnia, Libourne (33) : coproduction avec résidence + pré-achats
  - Odradek, Centre de création pour le théâtre et la marionnette, Quint-Fonsegrives (31) : coproduction avec résidence
  - Théâtre de Gascogne, Mont de Marsan (40) : coproduction avec résidence + pré-achats
  - Vélo Théâtre, scène conventionnée théâtre d'objets, Apt (84) : coproduction avec résidence
  - Marionnettissimo, Tournefeuille (31) : soutien à la création dans les réseaux arts de la marionnette + pré-achats
  - Lacaze aux Sottises, Salies de Béarn (64) : accueil en résidence + pré-achats
  - Djarama, Ndayane, Sénegal : accueil en résidence
  - Théâtre de cuisine : accueil en résidence

AUTRES PRÉ-ACHATS (EN COURS) : Festival MIMA, Le Mai d'Hendaye...

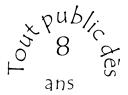
«UN JOUR SANS PAIN»

LEVÉE DE CRÉATION PRÉVUE

JANVIER 2020 À L'ESPACE JELIOTE

PRINTEMPS/ÉTÉ 2020 POUR L'ESPACE PUBLIC

« Si quelqu'un vous retire votre pain, il supprime en même temps votre liberté » Camus, allocution de 1953

Copain: (Début du XVIIIe siècle) Altération populaire de compain (en ancien français, cas sujet de compagnon), « qui partage le même pain» «

«Mais si, aujourd'hui comme alors, une minorité active se dresse, cela suffira, nous aurons le levain pour que la pâte lève.»

Indignez-vous! - Stéphane Hessel