

L'Ôtre Belle

CONTE GESTUEL CLOWNESQUE

Ecriture, mise en scène et interprétation François Pilon et Catherine Dubois

Auteure associée : Jalie Barcilon

Metteur en scène associé et regard extérieur clown : Harry Holtzman

Costumes : Olga Papp Musique : Francine Ferrer Scénographie : Baptiste Etard Lumières : Philippe Deutsch

Regard extérieur mouvement : Thomas Chopin

Chargées de production / diffusion : Nadine Descousis et Claire Pradalié

Spectacle jeune public, tout public à partir de 6 ans

Durée 45/50mn - Une installation scénographique et technique légère

L'HISTOIRE

De l'histoire de *La Belle au bois dormant* restent le sommeil très profond, le réveil, un baiser, un prince et une princesse.

Vulcano se prend pour un écrivain et réécrit la Belle au Bois Dormant. A sa surprise, une princesse endormie apparait, peu docile et avide de liberté ...

Ce Prince pas si charmant et cette Belle rebelle nous proposent un drôle de mariage!

Vulcano rêve d'une princesse qu'il aimerait plus que son ombre et qui lui tiendrait compagnie des jours durant! Belle compte bien profiter de ce réveil tant attendu pour recouvrer sa liberté; elle n'a finalement aucune envie de s'encombrer d'un prince...

NOTE D'INTENTION A DEUX VOIX

Catherine: La Belle au bois dormant est un conte connu de tous, intemporel et universel. Nous prenons certains des éléments du conte, au cœur de l'histoire...

François: Nous délaissons le début du conte et commençons à l'arrivée du Prince Charmant. C'est la partie qui n'est pas racontée qui nous intéresse. Comment se joue la rencontre ? Et qu'est-ce qui se passe après ?

Catherine: Mais qu'est-ce donc cette femme qui dort sans cesse si un homme ne la réveille pas? Qu'est-ce que cette femme qui laisse un clown écrire son histoire, alors qu'elle veut être auteur de sa vie? Imaginez que dans une des versions la plus ancienne du conte, la Belle est violée dans son sommeil et ne se réveille que lorsqu'elle sent l'enfant téter son sein. Être une femme ne s'exprime plus aujourd'hui dans l'acceptation immobile de sa condition mais dans l'agir, le faire et le droit de disposer de sa propre vie.

François: J'utilise Vulcano pour jouer le Prince, qui n'a de charmant que le nom. Vulcano est le clown que je joue depuis bientôt 16 ans (je note d'ailleurs qu'il a donc l'âge du prince et de la princesse). Oscillant entre fiction et réalité, Vulcano est dans ce spectacle à la fois clown, auteur, prince, ogre...

Catherine: Au début des années 2000, notre fille à l'école maternelle, se promenait bras dessus bras dessous dans la cour de l'école avec son amie et elles chantaient à tue-tête: un jour mon prince viendra, un jour il pétera, un jour il me dira: RIEN!
L'Ôtre Belle prend le prince comme il est, avec ses travers, son archaïsme charmant mais pas romantique, ses frasques de coq, sa sensualité délicate, son éternel amour du jeu....
Il dit c'est moi qui décide! Elle dit je fais ce que je veux! Il y a

Il dit c'est moi qui décide! Elle dit je fais ce que je veux! Il y a matière à ne pas s'ennuyer!

François: Nous n'hésiterons pas à bousculer les éléments du conte, pour les faire résonner autrement : la princesse n'a pas du tout envie de se glisser dans des pages déjà écrites.

Qu'est-ce donc que ce prince, à qui tout est dû, et qui n'a pour seul mérite que d'arriver au bon moment ?

Qu'est-ce donc que ce couple ? Sera t'il heureux ? Sans doute mais non sans effort, confronté à la réalité de la négociation et du combat du quotidien.

Catherine et François vivent ensemble depuis 20 ans. Ils travaillent ensemble depuis 6 ans. Au sein de la compagnie inextenso93 qu'ils ont conjointement créée, Catherine a mis en scène Vulcano. François a assuré la direction technique du dernier spectacle de Catherine. Ils ont créé ensemble de nombreux cabarets circassiens. Ils jouent ensemble pour la première fois.

Ils savent bien que leur histoire personnelle ne fait pas œuvre. Ils sont persuadés que la force de leur prochaine création vient de l'adéquation entre leur projet artistique, leurs préoccupations intimes et les résonances avec le monde.

ECRITURE ET MISE EN SCENE

Le conte de la Belle au bois dormant, écrit par Perrault est une source d'inspiration. Nous en écrivons une variation gestuelle et clownesque.

Nous sommes à la fois auteurs, interprètes et metteurs en scène de notre histoire.

Nous avons demandé à Jalie Barcilon de nous accompagner dans notre travail d'écriture et de dramaturgie dès la définition du projet, à Harry Holtzman d'avoir un regard extérieur sur le jeu clownesque et à Thomas Chopin sur le mouvement.

L'écriture et la mise en scène sont étroitement mêlées. La mise en scène insuffle à l'écriture le concret du plateau. Nous avons plusieurs portes d'entrée dans le processus de création :

- > par le jeu des situations dramatiques et clownesques
- > par des improvisations en mouvement, à partir de matériau et de contraintes physiques.
- > par des moments d'écriture sur table destinés à alimenter le texte du spectacle.

Notre écriture s'élabore par cycles successifs : un temps d'expérimentation sur le plateau, nous mène à la table.

Nous interrogeons l'écriture, le sens, les moyens scéniques... nous y intégrons les nouveaux éléments, le fruit de nos recherches... Jalie Barcilon nous aide à questionner les nouvelles possibilités offertes et à formuler de nouvelles hypothèses, que nous retournons tester au plateau.

Se posent en filigrane des questions sur les rapports de force dans le couple, l'acceptation de la condition de chacun, le droit de disposer de sa vie, de sa liberté.

Vulcano, force fragile, rencontre et affronte les désirs de Belle, forte dans sa fragilité, celle du réveil après des années de silence.

Comment deux êtres qui se rencontrent grandissent au contact l'un de l'autre ? Comment les préoccupations intimes des deux auteurs interprètes entrent en résonance avec le monde ?

LE PUBLIC

Le texte, la dramaturgie, fonctionnent à plusieurs niveaux de lecture. L'enfant lit l'univers du conte, l'adulte les références littéraires, musicales... et à l'universalité d'un couple dans sa construction et son quotidien.

Entrer et sortir du conte, flouter les limites de l'imaginaire, du réel et de l'onirique, interroger le public tout en lui proposant un moment joyeux, drôle et émouvant ; tels sont les objectifs et enjeux artistiques de ce spectacle.

Nous nous adressons à tous. Notre spectacle est familial.

LES PERSONNAGES

Pataud et tendre, brutal ou sensible, Vulcano est un clown... Prince pas très charmant avec de grands idéaux et de petites idées, nourri de son désir de rencontrer enfin un/e ami/e, il réécrit et raconte au public l'histoire de La Belle au Bois Dormant comme si c'était la sienne. Il découvre la Belle, persuadé que la force de son imagination a fait apparaître une princesse de chair. Il y a loin du fantasme à la réalité.

Il aura besoin de toute sa capacité d'imaginaire et d'adaptation pour comprendre Belle.

Belle sort d'un sommeil interminable, malédiction qui l'a plongée dans une perplexité sans fond. A son réveil, elle redécouvre le mouvement, se tient instable au bord du monde. Elle garde des traces de sa vieille éducation qui l'empêtre comme une camisole mais sa folie perce et lui donne des ailes de danseuse et des allures de diva. Elle rencontre Vulcano qui tour à tour lui fait peur, l'attendrit, l'agace. Elle le charme, l'ignore, le mène à la baguette ou subit ses maladresses.

Elle va très vite ouvrir le chemin de sa liberté retrouvée et redessiner son, leur histoire.

SYNOPSIS

A l'heure actuelle, notre synopsis émerge...

Sur son lit, Vulcano rêve devant la page blanche et écrit de façon très primitive avec un grand crayon l'histoire d'une princesse dormant depuis 100 ans et qui aurait besoin d'un prince pour se réveiller.

Son imaginaire le rattrape, l'histoire le déborde : la Princesse se fait chair, émerge avec difficulté de son sommeil, dans une gestuelle rudimentaire et désarticulée.

La première rencontre se tisse autour d'une série de quiproquos, de chutes et d'une demande en mariage pressante et maladroite.

Vulcano continue à déployer son histoire et décrit un grand château où se déroulera le mariage. Belle commence à se sentir à l'étroit dans cette histoire et porte un intérêt croissant au cahier et au crayon.

Les préparatifs du banquet vont bon train. Une certaine effervescence, une série de maladresses, de précipitations, les mènent à se contrarier mutuellement. Le mariage se termine dans un fiasco, entre déception et colère.

Vulcano déçu veut réécrire l'histoire à son goût, mais Belle furieuse s'empare du crayon. Ils luttent, la ruse contre la force. Belle finit par échanger le crayon contre une grosse pomme rouge que Vulcano croque à belles dents. Il s'étrangle et tombe comme inanimé.

Armée du crayon elle rature les dessins de Vulcano et fait apparaître les arbres d'une forêt. Belle part dans la forêt où elle se déleste de tous ses oripeaux de Princesse pour devenir elle-même.

Elle revient écrire sa liberté dans une calligraphie dansée.

Un vrai baiser réveille Vulcano et tous deux racontent et réécrivent leur histoire d'amour avec des mots simples.

LE MOUVEMENT

Le matériau physique et gestuel est utilisé pour **donner corps et sens au personnage de** la Belle.

La dynamique du duo et l'art de se mouvoir à deux : les corps prennent sens dans les rapports qu'ils entretiennent entre eux et dans les espaces qu'ils ouvrent. Transporter l'autre avec son propre corps, lui tomber dans les bras, lutter en corps à corps, se supporter, se jouer des objets, se porter comme un cadeau ! S'appuyer, se dérober, jouer en choeur, en résonance.

La force de cette création vient sans nul doute de la **complémentarité du clown et du Mouvement.**

LA DIMENSION CLOWNESQUE

Abbé Houël 93230 Romainville 1018322 - www.inextenso93.net Les clowns sont dans un rapport aigu à la réalité, ils vivent dans le présent.

A la fois sur scène avec le public, et dans la fiction qu'ils inventent pour le public, en l'oubliant.

Dans ce spectacle, ils sont le prince et la princesse du conte...

Ils jouent à l'amour, puis à la boxe. Pour eux, tout est un jeu, mais tout est sérieux.

Utiliser le langage du corps et des émotions, des maladresses et des obsessions, du premier et des autres degrés. Entrer et sortir du conte. Jouer et déjouer au théâtre. Créer un moment joyeux et sensé!

LE TEXTE

Vulcano parle et joue à l'écrivain, il ne sait pas écrire, il dessine. Belle est silencieuse : elle s'exprime mieux par le mouvement que par la parole. Sa pensée est donnée aux spectateurs en voix off.

Belle s'empare du cahier qui devient l'endroit commun où leurs mots se répondent : enjeu d'écriture, enjeu d'histoire, chacun sa version... qui en écrit la fin ?

L'UNIVERS SONORE

Créé par Francine Ferrer, se nourrit de matériaux mixés déjà existants (Tchaikowski, Gounod...) ou conçus pour la création.

Il s'agit d'aller à la rencontre d'une histoire sonore, d'en recueillir les traces et d'y insuffler un air nouveau et décalé.

La voix de Belle sera off, et donc dans la bande son.

LA SCENOGRAPHIE

Baptiste Etard conçoit un lit, doublé d'une table, avec un parterre en terre / or qui nous rappelle la forêt. Décor simple et fonctionnel, il est le support aux exploits physiques, lieu géographique mouvant, escale de voyage, territoire de l'intime.

Décor en construction : lit modulable...

LUMIERES et COSTUMES

La création lumières est assurée par Philippe Deutsch et les costumes par Olga Papp, fidèles compagnons de création de la compagnie.

CURRICULUM EQUIPE

Catherine Dubois - metteur en scène – comédienne

Elle co-dirige la Cie In Extenso 93. Écrit et met en scène récemment *Tumultes*, création gestuelle 2014 et co-met en scène le solo clownesque, Vulcano dans C'est moi qui décide. Est aussi metteur en scène associée de projets extérieurs, jeune public : *Marche ou rêve*, cirque (Cie Lunatic), *Ferme les Yeux et regarde au loin*, texte de N. Rafal (Cie Les chants de Lame), *Le Miroir* (Cie de commerce et d'Industrie), cirque : *Carna* (Cie Carnaboul System). Enseigne le théâtre gestuel au Samovar, Bagnolet, école pour les clowns depuis 1996. Intervient à l'institut d'Études Théâtrales de la Sorbonne nouvelle et à l'école Blanche Salant à Paris.

Praticienne de la méthode Feldenkrais, elle poursuit sa recherche sur le mouvement et dirige des ateliers de prise de conscience par le mouvement. Elle est élève puis actrice pendant douze ans au sein de la Compagnie du Théâtre du Mouvement dirigée par C. Heggen et Y. Marc. Un chemin de traverse la mène dans le monde des clowns, auprès d'Alain Gautré.

François Pilon - Clown Vulcano

Il co-dirige la compagnie inextenso93. Il intervient là où l'art, le désir, le déséquilibre, la politique, la renommée, et parfois l'argent le portent.

Élève de Jacques Lecoq, il a créé le personnage de Vulcano en 2001, qui a depuis lors traversé de très nombreuses aventures, comme son solo *C'est moi qui décide*, le projet Voisin, suite de l'aventure des *7 jours*, *7 familles*, *7 clowns* avec l'Apprentie Compagnie, *La maison des Clowns*, *Les Rencontres du Samovar*, ou le *Collectif International de Clown of Marseille*, les *Cabarets Saltimbanques...* Il transmet ce qu'il apprend du jeu clownesque à ses élèves du Samovar et d'ailleurs, travaille comme conseil avec *Les Rois Vagabonds* ou *Lili Cros et Thierry Chazelle*. L'art clownesque le porte à co-écrire et co-mettre en scène tous ses spectacles.

Jalie Barcilon – Auteure associée

Titulaire d'un DESS de mise en scène, Jalie Barcilon est auteure-metteure en scène. En 2005, elle obtient le Prix Beaumarchais à Théâtre Ouvert pour *Art'catastrophe*. En 2009, elle écrit et crée *Just Like a Woman*, spectacle mêlant texte et rock. Elle reçoit une bourse du CNL pour *Road-Movie Alzheimer* en 2008, puis monte la pièce à la Scène Nationale d'Évreux. En 2010, elle co-fonde le Festival MAP dédié au Jeune théâtre Européen. Depuis 2011, elle dirige la Compagnie Lisa Klax, avec laquelle elle défend avec passion l'écriture contemporaine. Elle travaille actuellement sur le projet *Anamour*, création autour de l'adolescence et de l'identité.

Harry Holtzman, artiste clown *Mr Kreg* – Metteur en scène associé

Diplômé de Yale University, élève de Jacques Lecoq, il intègre la Cie Philippe Genty, le Footsbarn, le Nada Théâtre, Cahin-Caha (Gulko), la Maison des Clowns (D'Ettorre). Il joue sous la direction de L. Fréchuret dans *Interzone, Cabaret de Curiosités, Harry et Sam* et *L'Opéra de 4'sous*. Il crée *Luzzi*, un trio de clowns avec H. Lorenzen et T. Vassdal, et ensemble ils créent *Post Babel Circus* et *On est pas d'ici* (J. Pico). Il met en scène *Terre d'Arène* de la Cie Au cul du loup à l'Auditorium de l'Opéra Bastille. Aux côtés de B. Masson et L. Fraunié, il fonde le collectif Label Brut en résidence au Carré, Scène Nationale de Château- Gontier, au sein duquel il écrit et met en scène *Dieu, Sel et Sable et Moulin* (avec J. Rousselet), et il adapte et met en scène *La Nuit du 21 juin* d'après *Le Songe* de Shakespeare. Il crée le rôle Harry dans *Hector* (R. Cheneau/Masson). Récemment, il co-écrit et met en scène *Cockpit Cuisine* de la Cie la Bande Passante.

Olga Papp - Costumière

Elle a travaillé pour des compagnies comme Le Cirque Baroque, Les Noëls en scène, l'Opéra de Lyon, Les Déménageurs Associés, L'Arbre à Nomades, Black, Blanc, Beur... L'imaginaire fantasque d'Olga Papp se traduit par des constructions artisanales complexes, dans un esprit ludique, poétique et raffiné. Son atelier est un véritable laboratoire... On y croise des faux ventres, des corps surdimensionnés, d'énormes couvre-chefs, des casques futuristes, des costumes de clown, des perruques en papier, des costumes de marionnettes, mais aussi des robes vaporeuses, des pourpoints travaillés, des fraises Henri IV, des pantalons à ponts, des costumes ethniques... Ses costumes mettent l'accent sur le caractère et le statut de chaque personnage, respectent les mouvements des comédiens, pour donner vie au rôle.

Philippe Deutsch – Images et lumières

Graffiti artist dans les années 80, Philippe Deutsch développe des techniques personnelles à la bombe aérosol et entame une carrière de performer (printemps de Bourges, SOS Racisme, les Jeudis du Port à Morlaix...). Il rencontre des compagnies de spectacle de rue et de cirque (Malabar, Archaos, Cirque Baroque, les Tréteaux du Cœur Volant, Couleurs mécaniques...) avec lesquelles il collabore comme performer ou décorateur.

Il travaille comme graphiste, envisageant l'image sous son aspect le plus global en étant tour à tour ou à la fois affichiste, webdesigner, photographe, vidéaste pour le Cirque Baroque, Cie Tout Fou To Fly,

Cahin-Caha, Eolipile, le théâtre Tristan Bernard, l'Envolée Cirque, l'Académie Fratellini, Francky

Il présente aujourd'hui des séries photographiques de corps d'artistes en mouvement. Ses photographies ont été exposées et publiées en France, Allemagne, Canada, Grèce... Pour BlacKbox et les Tréteaux du Coeur Volant, Il renoue avec la peinture en direct, pour faire sortir du noir ses portraits géants à la brosse cette fois et parfois habillés de ses projections vidéo.

Ce lien étroit entre l'image et le mouvement l'amène aujourd'hui à concevoir des créations lumières, mêlant projections et dispositifs pour des spectacles de cirque et de danse.

Baptiste Etard - Scénographie

Il suit une formation professionnelle à l'école du Samovar de 1999 à 2001. Il crée ensuite sa propre compagnie de théâtre gestuel, il monte Murmur, spectacle burlesque. Il joue un spectacle jeune public, Le Miroir, mis en scène par Jean-Claude Giraudon et Catherine Dubois.

Il reprend une formation, en 2004, au sein de l'école le Cerisier (direction M. Coutris et S. Noyelle) en tant qu'acteur et scénographe. Il intègre leur compagnie, Le Styx théâtre, sur plusieurs créations de 2005 à 2006.

Il travaille régulièrement avec la Cie de la Constellation (Alexandre Ribeyrolls). Il s'implique, durant quatre ans, dans l'élaboration du Festival de Langlade en tant que directeur Technique.

En 2006, il s'investit dans le projet de la Cie La N.E.F, dirigé par JL. Heckel, comme collaborateur et comédien. Il joue *Profession Quichotte* (2007) et *La Grande Clameur* (2009). Pour la compagnie l'Hiver nu, Il met en scène en 2008 avec Claire Perraudeau, la création *J'ai marché sous les pierres*, feuilleton théâtral en 9 Opus, en 2010 Œdipe sur la route et

Antigone, d'après les romans d'Henry Bauchau, en 2011, *Morituri* de Philippe Malone. En 2013, il intègre l'équipe de Sylvain Creuzevault pour les répétitions du *Capital*.

Francine Ferrer – Création musique

De 1986 à 1990, Francine Ferrer travaille comme régisseuse-son pour les metteurs en scène Antoine Vitez, Jacques Nichet, Joël Jouanneau et Matthias Langhoff. Depuis 1990 elle compose les musiques pour les chorégraphes Georges Appaix, Bernard Glandier, Paco Decina, Loïc Touzé, Michèle Rust, Hélène Cathala, Fabrice Ramalingom, Dominique Noel, Yan Raballand et Les Carnets Bagouet. Elle a reçu en 1992 lors des Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis le prix SPEDIDAM pour la création musicale de *L'apocalypse joyeuse* de Christian Bourigault avec lequel elle travaille depuis 1990. Elle crée des bandes-son pour les metteurs en scène Matthias Langhoff, Martine Colcomb, Cécile Backes, Bernard Murat, Bernard Sobel, Gilles Bouillon, Hervé Pierre de la Comédie Française, Jean Bouchaud, Olivier David et Michel Cerda, ainsi que pour les spectacles du clown Damien Bouvet et de la Compagnie AMK. Elle réalise également des installations sonores pour des espaces non théâtraux. En 2010 elle met en scène la pièce muette *Concert à la carte* de Franz-Xaver Kroetz.

CALENDRIER DE LA CREATION

Résidences

2015

- du 28 septembre au 9 octobre : Romainville (93), Palais des Fêtes et salle des 1000 clubs
- a du 30 novembre au 13 décembre : Paris 13e (75), Espace de résidence de la Compagnie Dos à Deux

2016

- a du 3 au 13, et du 24 au 27 février : Montreuil (93), Théâtre des Roches
- du 29 février au 4 mars : Périgueux (24), L'Odyssée, scène conventionnée, Institut National des Arts du Mime et du Geste
- ≅ du 7 au 11 mars : Noisiel (94), Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-vallée
- du 28 au 31 mars : construction scénographique Saint Frézal de Vantalon (48), Gîte du Viala

- ≤ du 29 aout au 2 septembre : Samovar à Bagnolet
- a du 3 au 18 octobre : Romainville (93), Palais des Fêtes

Création 2016 et Diffusions 2017

- ≈ 26 au 28 janvier 2017 au **Samovar à Bagnolet** : 4 représentations dont 4 scolaires

- 16 février 2017 à l'Odyssée à Périgueux : 2 représentations
- mai 2017 au **Festival Tendance Clown** (13), par le Daki Ling le jardin des muses : 3 représentations dont 2 scolaires
- juillet 2017 au **Festival La Belle Rouge** (63), par la Cie Jolie Môme : 3 représentations tout public
- iuin ou décembre 2017 à Neuilly-sur-Marne (94), programmation de saison de la ville

Le travail de diffusion est en cours : un dossier artistique et technique est à disposition dans ce cadre.

La Compagnie est soutenue dans le cadre de la création de ce spectacle par :

En co-production : L'ODYSSEE, scène conventionnée, Institut National des Arts du Mime et du Geste à Périgueux

En co-production : La ville de ROMAINVILLE

Accueil en résidence et mise en réseau :

Le théâtre des Roches, Maison des pratiques amateurs à Montreuil

La Ferme du Buisson, scène nationale à Noisiel

Le Daki Ling théâtre à Marseille

Le Samovar à Bagnolet

La Cascade, pôle national des arts du cirque à Bourg St Andéol

La Cie Dos à deux à Paris

La Compagnie l'Hiver nu, au Viala Lozère

Le Zoom, lieu dédié à la création à Bourg en Bresse

L'Acta Fabula à Romainville

CONTACTS

Direction artistique

François Pilon et Catherine Dubois 09 50 70 51 28 / 06 87 75 87 97 / 06 07 95 03 78 inex93@free.fr

Production

Nadine Descousis 07 81 05 30 04 production.inextenso93@gmail.com

Diffusion

Claire Pradalié
06 10 29 80 11
diffusion.inextenso93@gmail.com

Crédits photos : Philippe Deutsch, Nadine Descousis