

TUMULTES

Catherine Dubois conception et mise en scène

François Pilon assistant mise en scène

Camille Voitellier et Mélanie Devoldère
interprètes/ manipulation marionnette

Francine Ferrer création musique
Pascale Blaison création marionnette
Olga Papp costumes

Pascale Mandonnet scénographie
Rima Ben Brahim création lumières
Philippe Deutsch image/photo/vidéo
Antonin Etard photo

Claire Pradalié, chargée de diffusion

Théâtre gestuel - Marionnette

TUMULTES

Philippe Antonin Etard

Comme les poupées Gigogne, je suis à la dernière, la plus petite, je ne peux pas aller plus loin. Je suis au plus petit de moi. Louise (M. Duras)

« *Parce que depuis toujours je sens sourdre au fond de moi une rumeur de révolte.* »

La genèse...

Tumultes est l'histoire d'une traversée, d'une rébellion au féminin.

Je désire ardemment parler de la femme et de sa place dans la société ces 80 dernières années en évoquant une vie de femme singulière et unique, ses traversées de vie, ses luttes et ses choix .

Je rencontre Raphaëlle Gitlis qui me confie des textes d'entretiens qu'elle a menés avec de nombreuses femmes: « Avez vous un rêve marquant ? » Un matériau riche qui sert de ferment à la création.

« *Je développe le travail de manipulation des corps.* »

Parallèlement, dans la continuité du travail que je mène depuis de longues années sur les portés, j'expérimente la manipulation des corps : jouer avec des corps comme on manipule une marionnette.

Grâce à ce traitement métaphorique de la manipulation, je m'empare du sujet de la femme -objet et questionne la liberté de choix pour les femmes pour construire leur vie.

La nécessité de la marionnette comme personnage principal s'impose.

J'imagine le personnage d'une **vieille femme canaille** pleine d'esprit, de fureur et de douceur. Une vieille ridée à la face riieuse comme ces vieilles indiennes au masque bruni et sculpté par le temps.

« *La vie de Louise est aussi inspirée de ces femmes là.* »

Thérèse Clerc, qui est à l'initiative de la maison des Babayagas à Montreuil et qui se bat depuis toujours pour que les femmes se prennent en main.

Nelly Arcan, écrivaine canadienne qui se suicide à 36 ans. Elle écrit *Putain*, un livre qui retrace son expérience d'escort girl. Son écriture est telle une lame aiguisée pure, lucide et tragique.

Pina Bausch, grande dame du mouvement, et son interprétation de femme « somnambule » dans café Müller .

La **vieille dame** dans le film japonais *Le Voyage de Narayama* qui meurt sous la neige.

Catherine Dubois

7 ans
*« J'ai le mal de mère
 Comme une poupée chiffon
 Matin d'anniversaire! »*

27 ans
*« J'ai la chair de poule
 comme une poupée de luxe
 la nuit je me perds. »*

47 ans
*« Dans ma tour d'ivoire
 Poupée folle du logis
 Je ronger mon frein. »*

*« Je m'appelle Louise.
 Comme les poupées Gigogne,
 je suis à la dernière, la plus petite.
 Je reviens sur la route de ma vie.»*

La dramaturgie repose sur une écriture faite de strates, à l'image d'une formation géologique :

L'histoire de la vie de Louise avec ses ellipses temporelles.

Le cœur de sa **vie inconsciente et de ses rêves**.

L'époque des **80 dernières années**.

L'écriture allie marionnette, corps portés et manipulés, musique et espace sculpté en lumières et vidéo.

Le travail chorégraphique s'appuie sur le **langage archaïque du porté** qui fonde les rapports entre les protagonistes.

Les mots écrits, sous la forme d'extraits du journal intime de Louise, se transforment au gré du spectacle en paroles, affirmées, données publiquement.

Les actrices portent la **vie de Louise**, qui voyage à travers sa vie de femme entre rêve et réalité. Elles sont tour à tour manipulatrices ou corps castelet.

Dans les évocations de Louise, Camille Voitellier joue Louise en chair et en os et Mélanie Dévoldère interprète son double et les personnages importants de sa vie.

L'ensemble de ces éléments créent des métaphores puissantes et sensibles.

SYNOPSIS

Prologue

87 ans : A l'aube de sa mort, Louise attend la neige pour mourir. Elle écrit dans son carnet.

1ère période

De sa vie livrée aux mains des autres.

7 ans : l'enfance

Louise fillette est le jouet d'une mère immature, intrusive, qui fait de sa fille une « petite femme ».

27 ans : conflit intérieur

Lors d'un rêve, Louise, objet facile du désir des hommes est en lutte pour recouvrer son intégrité.

47 ans : Femme au foyer prisonnière elle lutte contre les étreintes de son homme corbeau : « ...alors maintenant, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Si les gens ils sont pas contents, ils sont pas contents. »

2ème période

De sa vie qu'elle prend en main.

Pour Louise, le temps ne compte plus de la même manière. Elle voyage, défie la pesanteur s'enhardit. La parole, la rumeur des rêves des femmes témoigne et l'accompagne.

Le dernier anniversaire de Louise.

Louise et ses porteuses, libérées des contraintes, fêtent ce dernier anniversaire entre jubilation, sérénité et tendresse... La neige tombe.

Porté et Manipulation

Au commencement était le porté...

Depuis *Lettre au Porteur*, créé en 1990, Catherine nourrit son travail de l'art de porter : une organisation physique, un engagement, une histoire de lien entre équilibre et déséquilibre.

Le travail physique de ce spectacle s'appuie sur la manipulation des corps en relation avec la manipulation de la marionnette : une manipulation de chair, de muscles, d'os, une relation de poids, d'équilibres instables et de jeu entre les deux actrices.

Les combinaisons – comme les corps Gigogne, les étreintes/entraves, le corps/poupée – racontent un lien physique et marionnettique. Elles ouvrent un espace théâtral riche de sens possibles.

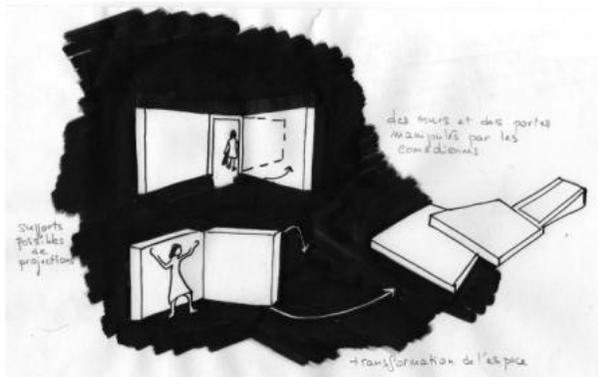
Enfin...

La marionnette portée manipulée se libère, au gré du spectacle, de la gravité et des conventions de la manipulation.

Pour Louise, l'impossible devient possible.

Ce thème de la manipulation ouvre un vaste champ métaphorique au service de l'histoire de Louise

Musique - Marionnette - Costumes - Lumières - Vidéo

L'univers musical est créé de toute pièce par **Francine Ferrer**, un travail de longue haleine, qui accompagne chaque étape de la création et mêle musique et voix. La musique matérialise l'inconscient du spectacle.

La marionnette est conçue et fabriquée par **Pascale Blaison**. C'est un personnage de vieille femme, figure portée d'environ 90cm de haut manipulée par une ou deux marionnettistes.

Les costumes conçus par **Olga Papp** habillent autant les comédiennes que la marionnette... De l'importance du costume comme une deuxième peau dans ce travail où le toucher, le lien physique de contact et de peau est premier.

Pascale Mandonnet fait le choix de deux panneaux mobiles et un fauteuil : une scénographie sobre qui évoque à la fois l'espace extérieur et l'espace intérieur, l'espace réel et l'écran blanc, un monde entre mur et voyage.

La collaboration entre la **Lumière** créée par **Rima Ben Brahim** et la **vidéo**, créée par **Philippe Deutsch** est étroite

La **lumière** ouvre des horizons, crée des lignes de fuite entre réel et imaginaire, la **vidéo** sert de page blanche à l'écriture de Louise et nous livre les images du voyage.

Catherine Dubois

Metteur en scène

se passionne pour l'écriture et la mise en scène de spectacle vivant où le corps et le mouvement ont des rôles essentiels.

... après 12 années au Théâtre du Mouvement, compagnie dirigée par Claire Heggen

et Yves Marc, elle crée en 1990 avec Lucas Thiery le duo *Lettre au Porteur*, (200 représentations en France et l'international)

...fonde en 1990, avec d'autres jeunes créateurs, le collectif In Extremis ...crée en 2000 la compagnie In Extenso 93, avec François Pilon, comédien-clown.

Au sein d' In Extenso 93, elle met en scène *La Voleuse aux Pieds Noirs*, pièce gestuelle ; *Nagelja*, spectacle sur la Slovénie et *C'est Moi qui Décide*, solo clownesque.

... parallèlement elle travaille comme metteur en scène associé avec d'autres partenaires : *Carna*, duo cirque (Cie Carnaboul System) les spectacles jeune public, *Le Miroir* (J.-C. Giraudon), *Ferme les yeux et regarde au loin* (Jérôme Pisani -Natalie Rafal), *Marche ou Rêve*, création de la Cie Lunatic

... elle poursuit son activité de transmission à l'école du Samovar pour les clowns, à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne Nouvelle et à l'AIT dirigé par Blanche Salant. Elle est certifiée praticienne de la Méthode Feldenkrais.

François Pilon

Comédien clown

... vit une histoire d'amour avec le clown, après une licence en théâtre, l'école Jacques Lecoq et une formation auprès de Alain Gauté et au Hangar des Mines. En 2001 il crée Vulcano, personnage clownesque qui depuis lors traverse de nombreuses aventures. Il joue en ce moment avec Inextenso93 un solo *C'est moi qui décide* ; au sein de la Compagnie Salula *Sur le Départ* (création 2011) ; avec l'Apprentie Compagnie, dans le projet *7 familles 7 jours 7 clowns*.

Il collabore à la direction d'acteurs avec plusieurs compagnies comme Les Rois Vagabonds, Gemmes et Compagnie, La Scène Buissonnière, Les Tombés de la Lune. Il donne régulièrement des stages, dernièrement au Samovar (Bagnolet 93) et avec le Théâtre Organique (Buenos Aires), ou avec Cultures Communes (SN du bassin minier)

En 2011-2012 elle joue et chante dans *Album de Famille*, par la compagnie du Sans-souci, en tournée après une saison à Paris et deux festivals d'Avignon. Cette année elle est artiste aérienne pour la compagnie Lunatic dans un conte aérien pour enfants, *Marche ou rêve*.

Elle crée en Avril 2012 au festival Hautes tensions à la Villette, *Je suis une personne*, de la KTHA compagnie, joué en Mai-Juin au Théâtre Sylvia Montfort.

Camille Voitellier

Comédienne

Elle joue et chante avec Le théâtre du Passeur (Armand Eloi) (*Perroquin* de Tim Rescala), la Compagnie de la Reine sur des mises en scènes de J-D Laval (Molière, Labiche...), la compagnie L'Écume des Rêves, la Compagnie Air de Lune dirigée par Jean Bellorini et Marie Ballet (*Un violon sur le toit*, *La Mouette* de Tchekhov, *Yerma* de Lorca, *L'Opérette*, un acte de *L'Opérette imaginaire* de Novarina, au Théâtre du Soleil, au Théâtre de la Cité Internationale et en tournée), L'Eltho Compagnie, dirigée par Élise Chatauret, (*Sur le Seuil* de Sedef Ecer) et la Compagnie Pour Ainsi Dire de Philippe Dorin et Sylviane Fortuny (Molières Jeune Public 2008) dans *Ils se marièrent et eurent beaucoup...* et *Abeilles, habillez-moi de vous*, au TEP à Paris et en tournée pour la troisième saison.

En 2011-2012 elle joue et chante dans *Album de Famille*, par la compagnie du Sans-souci, en tournée après une saison à Paris et deux festivals d'Avignon. Cette année elle est artiste aérienne pour la compagnie Lunatic dans un conte aérien pour enfants, *Marche ou rêve*.

Elle crée en Avril 2012 au festival Hautes tensions à la Villette, *Je suis une personne*, de la KTHA compagnie, joué en Mai-Juin au Théâtre Sylvia Montfort.

Elle joue également dans les courts et moyens-métrages de Gaël Massé. En tant que metteur en scène... Elle co-met en scène *L'Histoire du Soldat*, de Ramuz et Stravinski, dans lequel elle joue également. Puis elle écrit et met en scène. A l'abordage ! (Cie Délit de façade), pour des marionnette en rue. Elle participe à des finalisations de mise en scène (Cie La Merco-Rose, La Fausse Compagnie, Karnabal...).

Mélanie Devoldère

Comédienne

Paris VIII, à l'école du Samovar.

En tant que comédienne...

Elle axe son travail sur le théâtre gestuel et l'écriture contemporaine dans des spectacles tels que 2587 Gestes jetés du Drame de la Vie d'après les textes et dessins de Valère Novarina (Cie l'Eternue), ou Zeurope, création danse/texte/multimédia (Cie Banal Molotov), ou encore Ca le désordre (Cie 4 Litres 12). Parallèlement, elle rencontre lors d'un stage le marionnettiste et metteur en scène Gilbert Epron, avec lequel elle travaille depuis 2000. Ils ont créé et tourné le spectacle *Tout s'emboîte* (Cie le Grand Manipule). Elle participe également à Castelet de Fortune (Cie du Théâtre sans Toit.)

Elle joue également dans les courts et moyens-métrages de Gaël Massé. En tant que metteur en scène... Elle co-met en scène *L'Histoire du Soldat*, de Ramuz et Stravinski, dans lequel elle joue également. Puis elle écrit et met en scène. A l'abordage ! (Cie Délit de façade), pour des marionnette en rue. Elle participe à des finalisations de mise en scène (Cie La Merco-Rose, La Fausse Compagnie, Karnabal...).

Elle a également collaboré avec Jean-Louis Heckel et Babette Basson à l'époque du Nada Théâtre prenant tour à tour le rôle de comédienne, de plasticienne, sur les spectacles *Marie Stuart*, *Profession Quichotte*, *La Conférence des oizos*, *La Conquête du pôle Sud...*

Pascale Blaison

plasticienne, manipulatrice

comédienne, marionnettiste et metteur en scène. Elle se forme à l'Université

Pascale Blaison a suivi une formation théâtre au Conservatoire d'Art Dramatique de Nîmes puis à L'École Jacques Lecoq à Paris. A ses débuts elle a travaillé pour la compagnie de Philippe Genty en tant que comédienne et plasticienne. Elle a réalisé des marionnettes notamment pour « les Guignols de l'info », le Théâtre du Frêne sous la direction de Guy Freine (Le conte d'hiver de Shakespeare, le Nez de Gogol...), le Théâtre de la Véranda, sous la direction de Lisa Wurmser pour la pièce *La Bonne âme du Setchuan* de Brecht.

Elle a également collaboré avec Jean-Louis Heckel et Babette Basson à l'époque du Nada Théâtre prenant tour à tour le rôle de comédienne, de plasticienne, sur les spectacles *Marie Stuart*, *Profession Quichotte*, *La Conférence des oizos*, *La Conquête du pôle Sud...*

Pascale Blaison est également formatrice, elle anime des stages et des ateliers de manipulation d'objets et marionnettes dans plusieurs lieux comme L'École du Samovar, L'École Supérieure Nationale des arts de la Marionnette (ESNAM) à Charleville-Mézières ainsi qu'à La Nef à Pantin dirigée par Jean-Louis Heckel.

(Suite page 8)

Francine Ferrer sound designer

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.

Pascale Mandonnet Scénographe

Après un parcours atypique allant d'une maîtrise de psychologie à un CAP de menuiserie, je me suis formée "sur le tas" en peinture, sculpture, accessoires et scénographie. J'ai exercé ces

métiers pour des productions somptueuses (opéras, scènes nationales, cinéma...) ainsi que pour des compagnies théâtrales aux budgets souvent limités. Il m'arrive souvent, dans ce contexte, d'allier mes compétences de conception à la réalisation de certaines parties des décors, costumes ou accessoires.

J'ai, en parallèle, exploré différentes formes d'expressions artistiques (peinture, gravure, installations et performances) et animé des ateliers d'art plastique.

J'habite depuis une dizaine d'années en milieu rural, j'y trouve le silence, l'épure et la simplicité nécessaire à mes rêves de plasticienne et scénographe.

J'y ai initié et coordonné, pendant 6 ans, un parcours d'art contemporain « in situ » associant résidences d'artistes chez l'habitant et accueil du public durant l'été.

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 surdimentionnés, 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.

Rima Ben Brahim Création Lumière

Un commencement par la photographie à l'ESMA de Montpellier en 1998, suivi d'un stage durant le festival Montpellier Danse où elle y découvre sa passion pour les arts

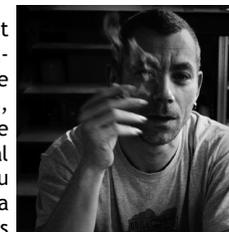
du spectacle vivant. C'est alors qu'elle aborde les techniques du cirque pendant deux années (école nationale du cirque Etaix et Fratellini), la danse et l'art lyrique à la Schola Cantorum de Paris. Puis elle obtient un CAP d'électricité pour pouvoir ce consacrer particulièrement à l'éclairage.

Elle travaille dans différents lieux culturels et théâtres à Paris tel que le théâtre de la Bastille.

Depuis 200, elle travaille à la direction technique aux côtés d'Antonia Baehr, Rire, My Dog, Clara Cornil, (H)ush AND (S)ilence, (H)AND(S), Olivia Granville, My Space, Pénélope Hausermann, Trapezi, butterfly, chair, Régine Achille-Fould, Zephira les pieds dans la poussière de Virginie Thirion

Elle rencontre les éclairagistes Sylvie Garot, Charly Ticot et Marie-Hélène Pinon qui lui transmettent leur passion, lui permettent ainsi de reprendre certaines de leurs régies lumières ou de réaliser ses premières créations lumière telles que: *Without you I'm nothing*, performance de William Wheeler - *My dog*, performance d'Antonia Baehr - *(H)ush AND (S)ilence*, projet d'improvisation, Cie les décisifs de Clara Cornil - *L'érotisme de la tragédie*, Cie les mauvaises.

Philippe Deutsch Image-graphisme

Graffiti artist dans les années 80, il développe des techniques personnelles à la bombe aérosol et entame une carrière de performer. Il rencontre des com-

pagnies 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. Quelques années derrière un écran d'ordinateur à faire des pochettes de disques et des productions multimédias, il retrouve son indépendance et travaille comme graphiste, 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, Franky O'Right... Aujourd'hui il propose une approche visuelle personnelle : il présente aujourd'hui des séries photographiques d'artistes en mouvement sous forme d'expositions itinérantes. Ses photographies ont été exposées et publiées en France, Allemagne, Canada, Grèce... Pour Blackbox et les Tréteaux du Cœur Volant, il renoue avec la peinture en direct, pour faire sortir du noir ses portraits géants 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.

PLATEAU :

Dimensions minimales :

- Profondeur 7,50m
- Ouverture 9m (8 mètres d'espace de jeu plus 1m de coulisse pour latéraux au sol)
- Hauteur d'accroche lumière 5m
- Boite noire à l'italienne (à définir avec la compagnie)
- Tapis de danse noir sur toute la surface du plateau.

SON:

- Une console
- 1 plan stéréo de diffusion au lointain type MT112 Christian HEILL
- 1 plan stéréo Face type MTD112 +Sub
- un delay pour la face
- 2 postes d'intercom (1 au plateau 1 en régie)

LUMIÈRES :

30 circuits 2 kw

- 9 découpes 1kw
- 15 pc 1kw
- 2 pc 500w
- 2 cycloïdes 1kw
- 15 Pars 64 avec lampes : 1xcp 60 , 2xcp61, 12xcp 62
- *- un tube fluo (fourni par la compagnie)

- 4 platines
- 4 pieds pour 4 par 64 a 80cm du sol ou (système de sous perche en fonction des espaces)
- 3 pieds de 3m ou système de sous perchage pour 3 découpes à 3m du sol

- Filtres Lee 202 et diffuseurs # 132 /# 119 (Couleurs fournies par la compagnie)
- Gaffeur aluminium

VIDÉO :

- un shutter dmx ,un câble dmx et commande du shutter (du vidéoprojecteur se trouvant au plateau jusqu'en régie)
- un câble de l'ordinateur en regie jusqu'au vidéoprojecteur au plateau
- *- la compagnie fournit, un vidéo projecteur, un ordinateur

PLANNING :

***ce planning est établi pour des conditions de tournée avec au préalable une pré-implantation lumière. Si il s'agit d'une reprise du spectacle il est impératif de prévoir une journée supplémentaire de répétition en condition (technique montée)

***Un espace ou un studio est nécessaire pour que les interprètes travail durant le montage technique au plateau.**

9-13h :

- déchargement du décor et mise en place de la scénographie.
- montage vidéo/son
- fin du montage lumière si nécessaire
- réglage lumière

13-14h :

- Sound check

14-16h :

- Conduite lumière, retouches ou finition réglages si nécessaire.

-16-18h30 :

Répétition / filage technique

-20h (au plus tôt) :

Représentation.

Compagnie de théâtre gestuel et clown dirigée par Catherine Dubois et François Pilon.
InExtenso93 est compagnie en résidence à Romainville en Seine Saint Denis.

La compagnie défend un théâtre qui s'adresse à tous et qui affirme par des moyens poétiques une conscience politique.

PRODUCTION

TUMULTES a été créé au samovar le 1er mars 2014. Ont suivi 10 représentations en île de France et à Périgueux.

Co-production

Scène conventionnée l'Odyssée de Périgueux
Ville de Romainville (93)

Résidence de création

Le Samovar, Bagnolet
Palais des fêtes de Romainville
Théâtre du Fil de l'Eau, Ville de Pantin
Compagnie L'hiver nu (48)

Avec l'aide, de la Drac île de France et de la Spedidam .

Avec le soutien d'Arcadi dans le cadre des Plateaux solidaires.

Contact

Catherine Dubois
Tel : **06 87 75 87 97**
09 50 70 51 28
inex93@free.fr

Claire Pradalié
Chargée de diffusion
production@inextenso93.net
Tel : **06 10 29 80 11**

Compagnie InExtenso93