

« UN JOUR SANS PAIN... »

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
Abîmé Tendre Léger
 Perdu Souple Dur
Craquant Mou Sec
 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 :

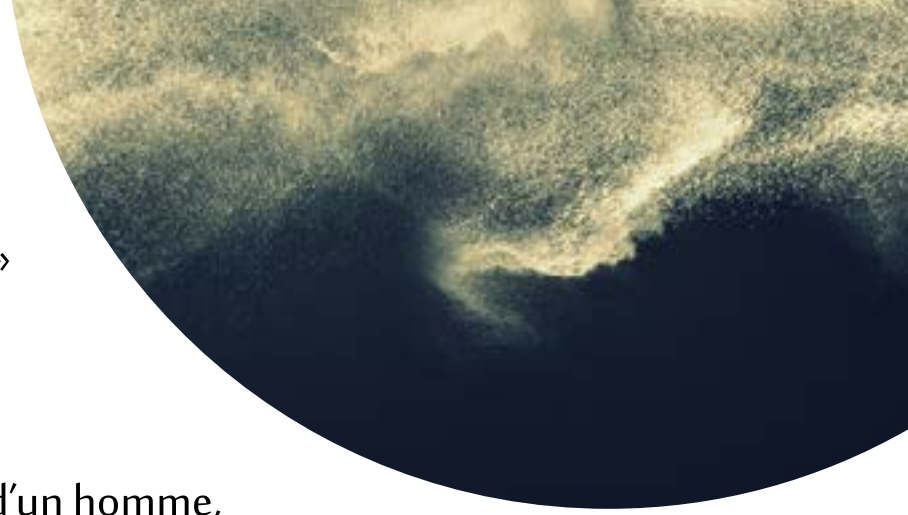
Dans quoi on s'engage ?

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 poids 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.

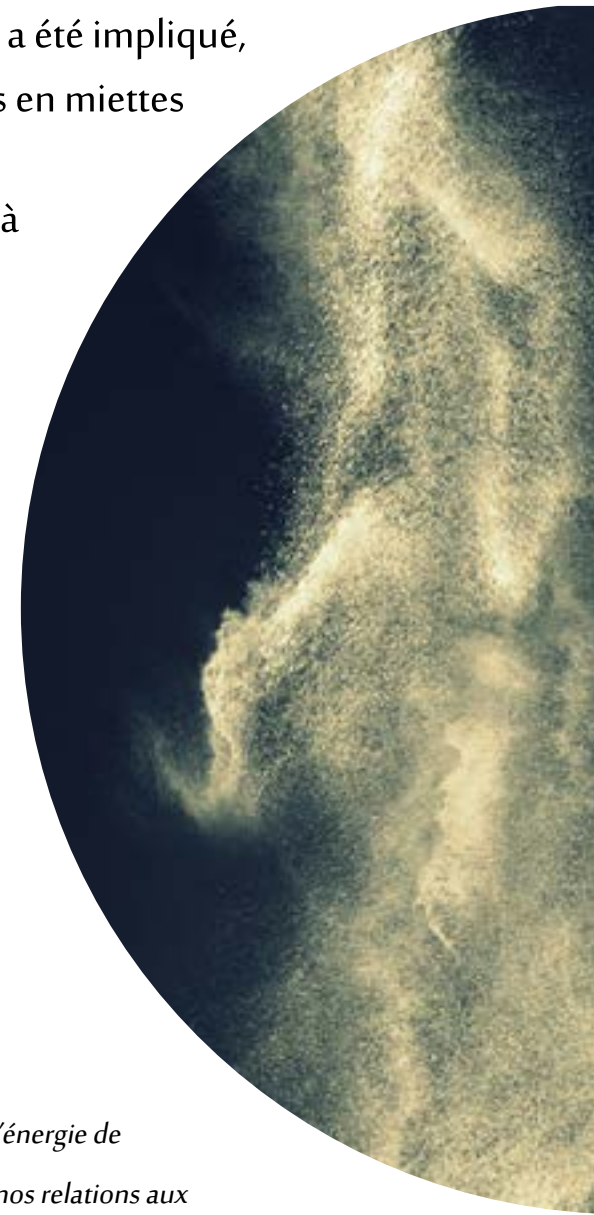
Y a-t-il des colères qui nous engagent vers le partage, vers l'ouverture à l'autre?

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 mettons 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.»*

*Photos des recherches
Décembre 2018*

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'entretiennent 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 ancienne ou contemporaine avec pain(couche, tamis, sac de farines..)

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 malaxons, nous gonflons, nous râtons.

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 porte 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 distord le réel.

Nous voulons aussi faire vibrer des objets dans des musicalités incongrues ; nous voyageons dans des sons organiques, mais aussi mécaniques, métalliques....

A travers un dispositif technique intégré à la dramaturgie du spectacle, sont pris en charge, en direct par la comédienne, des rythmiques et musicalités des matières et objets . Nous avons 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 est également mené pour une bande son qui accompagne certains moments du spectacle, et fait écho à ce qui est porté musicalement en direct .

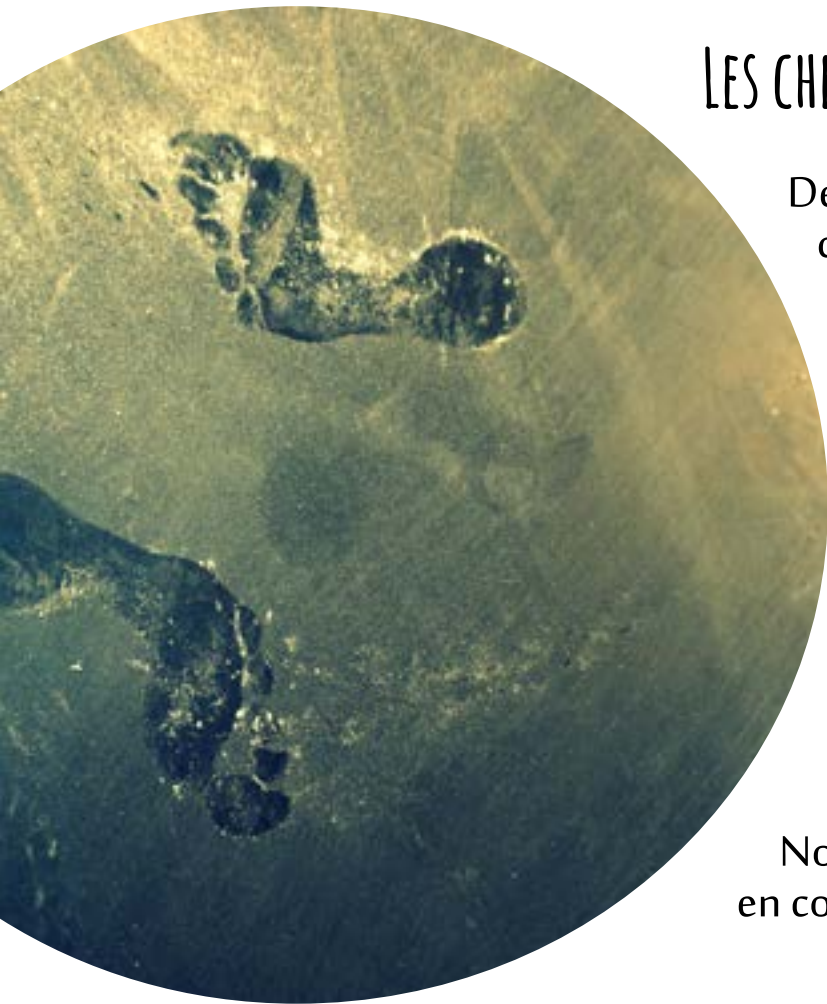

... UN AVANT-GOÛT DE L'HISTOIRE...

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'entrelacent avec des tranches de vie d'aujourd'hui : De l'histoire d'un grand-père qui a dû s'enfuir de chez lui à 13 ans, à celle de sa descendance qui rencontre un exilé, qui a dû fuir son pays à 13 ans.

...Plus de 100 ans...

Des traces d'hier qui résonnent aujourd'hui et questionnent 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 résonances, 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 plaque de métal. Différentes sonorités sont malaxées et transformées avec les matériaux du plancher et les matières qui rentrent en contact avec ces dernières (eau, farine, pâte, 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'enlèvent, s'élèvent, 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

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.

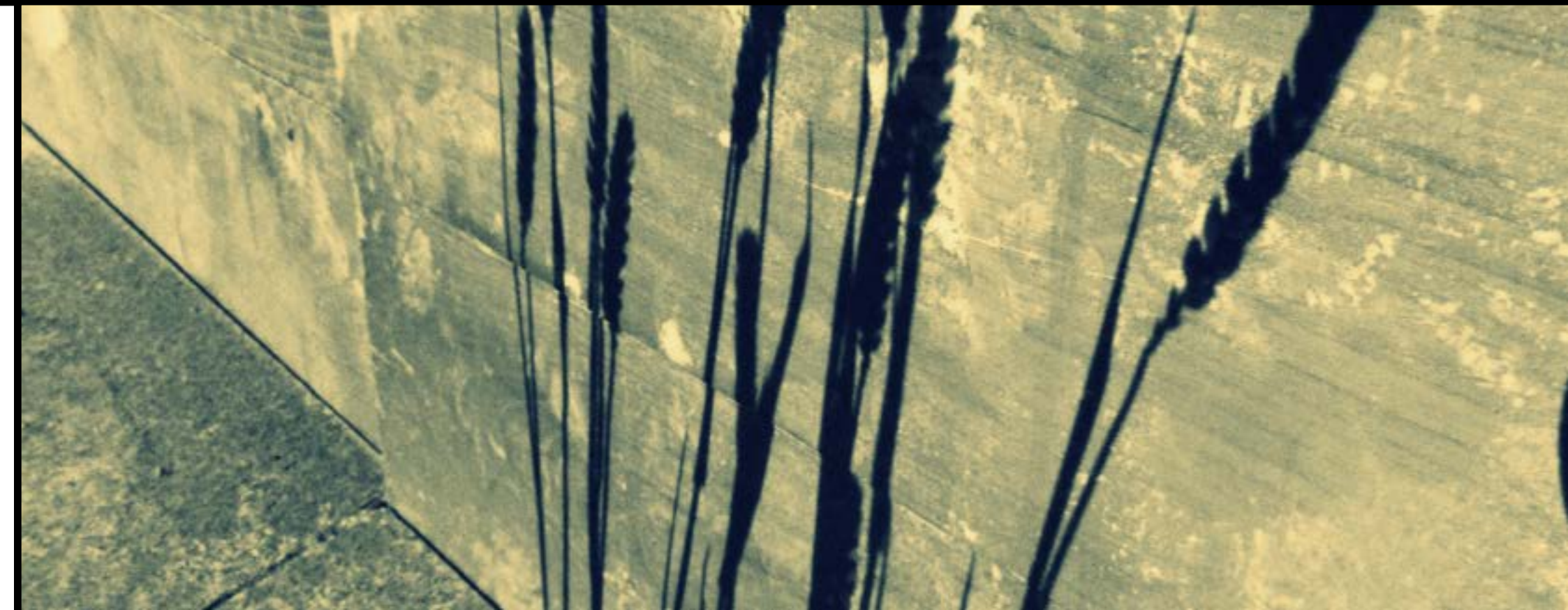
Elle signifie unité, complétude, cycle de vie et de renaissance.

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).

L'ÉQUIPE EST COMPOSÉE DE :

- Fanny Bérard, auteure comédienne
- Charlot Lemoine, regard complice à la mise en scène
- Stephanie Constantin; Christophe Chatelain, regards complices pour la version dans l'espace public
- 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, regard scénographique
- Pompon, constructeur
- Babou Bras, costumière
- Juliette Delfosse, créatrice lumière
- Jean-Luc Delcampo , régisseur lumière
- Johann Ascenci, régisseur son
- Benjamin Bertrel, expert scientifique en pain
- Caroline Galin, chargée de production
- Marie-Agnès Seguignes, chargée de diffusion :

PETITE NOTE SUR CLAUDIUS BÉRARD

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

Claudius Bérard est né en 1912, de père inconnu. Il fut donc considéré 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 libérer et faire germer d'autres aventures, extraordinaires.

Il s'est nourri d'une multitude 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 aujourd'hui et sur le chemin de vie d'un autre homme qui comme lui, a osé sortir du moule.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE CRÉATION

PÉRIODES

2018

Du 12 au 19 Mars
 Du 3 au 14 Avril
 Du 15 au 27 Octobre
 Du 29 oct au 3 Nov
 23 Novembre
 Du 3 au 7 Décembre

2019

Du 4 au 8 février
 Du 18 au 29 Mars
 Du 8 au 12 Avril
 Du 23 Avril au 3 mai
 Du 20 au 24 Mai
 Du 4 au 14 Juin
 Du 16 au 20 Septembre
 Du 7 au 11 octobre
 Du 14 au 19 Octobre
 Octobre(2 jours)
 Du 29 oct au 8 Nov
 Du 25 au 30 Nov

2020

Du 13 au 17 Janvier
 Semaine du 20 Janvier
 Du 16 au 21 Mars
 Du 6 au 11 Avril
 Du 20 au 24 Avril
 Du 12 au 13 Mai
 Printemps/ été 2020

CONTENU

2018

Recherches dramaturgiques
 Recherches dramaturgiques
 Ecriture
 Recherche autour des matières et des objets
 Présentation aux coulisses de la création(Marionnettissimo)
 Recherches scénographiques

2019

Ecriture
 Dramaturgie
 Recherches musicales et rythmiques
 Construction
 Recherche autour des matières et des objets
 Mise en scène
 Construction de la scénographie
 Jeu d'acteur et d'objets
 Peaufinage rythmique+Création de la bande son
 Création costumes
 Mise en scène
 Création lumière

2020

Répétitions
 1ère de création en salle
 Revisite pour l'espace public
 Revisite pour l'espace public
 Revisite pour l'espace public
 Répétitions ouvertes
 1ère dans l'espace public

LIEUX DE RÉSIDENCE

2018

Théâtre de cuisine
 MEVA d'Urt: CAPB
 CAPB
 Espace Jeliote
 Marionnettissimo
 CAPB

2019

Espace culturel Djarama, Sénégal
 Odradek
 Espace Jeliote
 Hameka
 Campagne/ Théâtre de Gascogne
 Vélo Théâtre
 Hameka
 Théâtre de Gascogne
 Espace Jeliote
 Nanoua
 Vélo Théâtre
 Scène nationale Sud Aquitain

2020

Espace Jeliote
 Espace Jeliote
 Lacaze aux sottises
 Culture Commune
 Le liburnia
 MECS d'Urt/ Hameka
 (Fest'art, Cult. Co, etc... / en cours)

COMPLICES ARTISTIQUES

2018

Fanny Bérard
 Fanny Bérard
 Fanny Bérard
 Etienne Manceau- Fanny Bérard
 Fanny Bérard
 Francisco Dusourd- Fanny Bérard

2019

Fanny Bérard
 C.Lemoine-J. Nogues-F.Bérard
 André Minvielle- Fanny Bérard
 Pompon-F.Dusourd- F. Bérard
 Fanny Bérard
 C.Lemoine-F.Bérard
 Pompon- F.Dusourd- F. Bérard
 Etienne Manceau- Fanny Bérard
 André Minvielle- Fanny Bérard
 Francisco Dusourd
 C.Lemoine-F.Bérard
 F. Bérard et l'équipe technique (son et lum)

2020

F.Bérard et l'équipe technique (son et lum)
 F.Bérard et l'équipe technique (son et lum)
 F.Bérard, regard complice rue + régisseur
 F.Bérard+ S.Constantin+ régisseur
 F.Bérard+ C.Chatelain + 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
- Scène 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, Sénégal : accueil en résidence
- Théâtre de cuisine : accueil en résidence

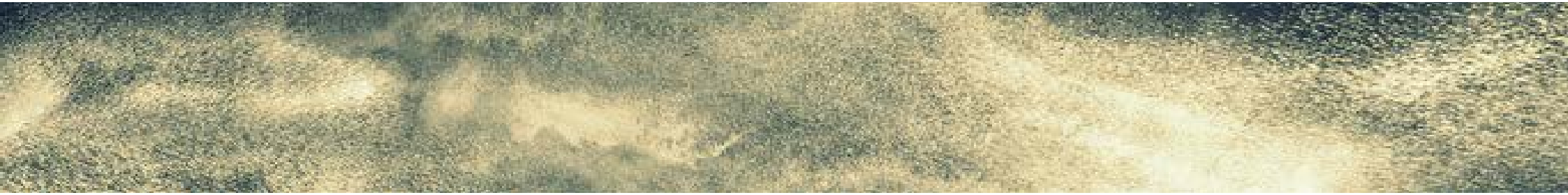
AUTRES PRÉ-ACHATS (EN COURS) : Festival MIMA, Le Mai d'Hendaye...

« UN JOUR SANS PAIN »

LEVÉE DE CRÉATION PRÉVUE

JANVIER 2020 À L'ESPACE JELIOTE

PRINTEMPS/ÉTÉ 2020 POUR L'ESPACE PUBLIC

Tout public dès
8
ans

*« 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