

LE CABARET DES OISEAUX

Mis en scène par Clara Chrétien

Compagnie Le Vaisseau
compagnielevaisseau@gmail.com

06 41 11 83 49

SOMMAIRE

Synopsis

3

Actions artistiques

9

Note d'intention

4

L'équipe artistique

10

Jouer dans les ruines d'églises

Mise en lumière d'édifices

Son et immersion

Un vaudeville métaphysique

La question de la culpabilité

Une esthétique du cauchemar

Une multitude de costumes

Calendrier de création

11

Soutiens

12

SYNOPSIS

Dans le décor d'une église qui se meurt, *Le Cabaret des oiseaux* propose un voyage dans la conscience d'un jeune homme empreint de remords. Apostrophé sur le lieu d'un crime, ce jeune homme est embarqué dans une enquête surréaliste. Condamné à résoudre le mystère d'un meurtre qui le dépasse, celui-ci traverse des situations étranges où se mêlent les figures de son imagination et de ses souvenirs.

Par ce spectacle en forme de cauchemar, les thèmes de la mémoire et de la culpabilité sont explorés au travers de tableaux qui croisent le symbolisme et le vaudeville.

NOTE D'INTENTION

Jouer dans les ruines d'églises

Je viens d'un petit village de Dordogne éloigné des grandes villes et des dynamiques culturelles les plus importantes. Depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai le profond désir d'amener cet art dans les lieux de France les plus isolés.

Je suis sidérée par le nombre de ruines d'édifices religieux qui jalonnent la campagne. Ces lieux chargés d'histoire me fascinent. J'ai remarqué que les gens qui habitent à côté sont attachés à ces monuments emblématiques de leurs territoires. Dès qu'un concert anime ces vestiges, nombreux sont ceux qui s'y rendent. En discutant avec des habitants et des maires des villages que je connais bien, je constate que tous se réjouiraient de recevoir occasionnellement des spectacles dans ces espaces. J'ai donc choisi de destiner *Le Cabaret des oiseaux* à ces édifices. Je cherche ainsi à proposer une forme peu encombrante et modulable qui s'adaptera à différentes ruines religieuses. Pour écrire ce spectacle, j'étudie avec attention l'acoustique particulière des églises, l'architecture atypique de ces lieux, les symboles dont ils sont chargés et l'histoire qu'ils recouvrent. L'écriture sera d'ailleurs conçue de manière à s'adapter aux singularités de chacun de ces édifices.

Cette scénographie sera le paysage état d'âme d'un jeune homme qui découvre les ruines de la relation forte qu'il entretenait avec son frère. C'est parce qu'il ne s'est pas rendu au mariage de ce dernier qu'il constate la triste tournure de leurs rapports. L'édifice en ruine qui lui apparaît est donc aussi empreint de ce mariage qui se déroule loin de lui.

Mise en lumière d'édifices

Par ce travail, j'aimerais mettre en valeur les édifices qui accueilleront ce spectacle. Une attention sera donc portée au travail de la lumière.

Le Cabaret des oiseaux sera joué dans des villages parfois éloignés les uns des autres. Pour rendre possible cette tournée, j'imagine une scénographie peu encombrante. La compagnie est cependant en train de s'équiper en matériel lumière. En effet, nous voulons travailler l'éclairage de ces lieux et écrire la conduite lumière du spectacle de manière autonome. C'est le lieu et sa mise en lumière qui composeront donc la scénographie essentielle de ce spectacle in situ.

Pour pouvoir adapter notre conduite lumière aux possibilités de chaque lieu, nous souhaitons obtenir trois à quatre jours d'expérimentation et création lumière dans chacun des lieux qui accueillera le spectacle.

Son et immersion

Invité dans le décor d'une rêverie, le spectateur se retrouve au cœur du songe. Il m'importe de développer cette qualité immersive du spectacle afin que le spectateur lui-même se retrouve dans la position du rêveur.

C'est notamment par un travail de spatialisation du son que j'ai l'intention d'accentuer cet effet immersif. En effet, puisque la scénographie de *Cabaret des oiseaux* n'évolue qu'en fonction de la lumière et des costumes, c'est surtout une attention portée au travail du son qui permet de porter à la scène différents paysages. C'est donc par la composition sonore qui émanera notamment du hors champ, que le public sera transporté dans différents espaces temps et dans différentes ambiances.

Un vaudeville métaphysique

Le théâtre que je cherche à développer est largement inspiré des écrits et des essais de dramaturges symbolistes. L'invisible et le mystère infusent l'ensemble de mes recherches au plateau. Par un travail d'acteur qui étudie le silence et l'immobilité, par un travail aussi du son et de l'image propre à laisser transparaître des symboles, je cherche à proposer des formes théâtrales susceptibles d'interroger l'existence et de sonder la réalité mystérieuse de l'âme.

Mais si le néant et l'inconnu sont au centre de cette théâtralité, le comique n'en est pas pour autant exclu. Au contraire, je veux que le spectateur invité à contempler le mystère puisse aussi en rire. Je constate que, dans la vie, bon nombre de rires éclatent au cœur des obsèques. Je suis touchée par ces rires chargés de vitalité par lesquels l'être humain répond au néant et à l'inconnu. C'est pour cela que, sans chercher à résoudre quelque angoisse métaphysique, je tente naïvement de répondre à l'effroyable et à l'incompréhensible par l'usage de l'imagination et du rire.

La question de la culpabilité

Avec le *Cabaret des oiseaux*, je veux parler de la prise de conscience d'un lien qui s'est brisé avec un être que l'on a aimé. Ce lien qui nous unit à l'autre peut se rompre à la suite de la mort d'un proche ou après une rupture amoureuse. Mais il peut aussi s'effiloche au fil du temps, sans même qu'on s'en soit rendu compte. C'est plutôt d'un éloignement insidieux qu'il sera question dans ce spectacle.

Dans le *Cabaret des oiseaux*, qui donne donc à voir un examen de conscience, j'aimerais que le sentiment de culpabilité se fasse le révélateur de cet éloignement. Par ce choix, je souhaite aussi m'interroger sur les causes et les natures de ce sentiment douloureux que j'ai envie de questionner, d'explorer et de comprendre.

Une esthétique du cauchemar

L'examen de conscience dont il est question dans *Le Cabaret des oiseaux*, se traduira sur la scène par un spectacle en forme de cauchemar.

Dans l'enquête où son esprit le mène, le personnage rêvant du *Cabaret des oiseaux* traverse des situations et rencontre des protagonistes qui se croisent, se chevauchent et se transforment. Dans ce spectacle, quatre acteurs construiront et animeront des tableaux qui se succéderont et qui, les uns avec les autres, finiront par raisonner ensemble.

Une multitude de costumes

Les personnages du *Cabaret des oiseaux* sont bien plus nombreux que les acteurs qui les interprètent. C'est en revêtant de nouveaux costumes que les acteurs feront apparaître de nouveaux personnages. C'est notamment par ce jeu d'habillage que les acteurs permettront aux tableaux de se succéder et aux situations de se chevaucher.

Ces costumes nourriront évidemment l'univers visuel du *Cabaret des oiseaux*. L'attention que nous porterons au choix de ces costumes permettra à différentes époques et différentes situations de se rencontrer et de s'harmoniser dans de mêmes tableaux.

ACTIONS ARTISTIQUES

En parallèle de la création, nous mettons en place des actions artistiques dont l'objectif est d'approfondir les thématiques du spectacle, accompagner les personnages dans leurs parcours de spectateurs, proposer une initiation au théâtre et/ou à l'improvisation théâtrale. Ces interventions le plus souvent destinées aux scolaires, peuvent se développer sous forme d'atelier d'écriture ou d'atelier de jeu.

Atelier de jeu

Après une présentation de l'équipe du *Cabaret des oiseaux*, nous commencerons l'atelier avec un échauffement permettant au groupe de se familiariser rapidement avec les intervenants. Ensuite, nous aborderons les thématiques du rêves et/ou de la mémoire dans une discussion commune encadrée par l'équipe artistique. Il s'agit de recueillir les avis et les impressions de chacun par rapport à la thématique. Ces derniers vont constituer « le terreau » de l'atelier. Dans un troisième temps, nous passerons à la pratique théâtrale à travers des exercices principalement basés sur l'improvisation, afin de donner forme aux contenus établis au préalable.

Atelier d'écriture

Le premier et deuxième temps de l'atelier sont identiques à celui de l'atelier de pratique théâtrale. Dans un troisième temps nous passerons à l'écriture. Chaque participant sera invité à écrire un texte, dont la forme suivra plusieurs règles et contraintes définies au préalable dans l'espace d'expression. Une restitution des écrits peut être organisée avec les structures. Celle-ci peut prendre différentes formes : Joués ou lu par les rédacteurs, par les comédiens du *Cabaret des oiseaux*, publication...

L'EQUIPE ARTISTIQUE

CLARA CHRETIEN

Texte et mise en scène

Après une CPGE littéraire au lycée Lakanal et des études à l'université, Clara est diplômée d'un Master de Lettres modernes à la Sorbonne Nouvelle et du Master professionnel «Dramaturgie et écriture scénique» de l'université d'Aix-Marseille. Elle se forme, par ailleurs, au jeu et à la dramaturgie à la DAMU (École Nationale de théâtre de République-Tchèque) et au conservatoire du XIXe arrondissement dans la classe d'Emilie-Anna Maillet. Dans le cadre de ces études, elle rencontre et travaille notamment avec le marionnettiste Nicolas Goussef et le metteur en scène Luca Giacomoni.

Elle a créé La Compagnie Le Vaisseau pour porter *L'Empreinte*, sa première écriture et mise en scène de théâtre, qui a été créé entre 2019 et 2021. En parallèle, de ses activités de mise en scène elle joue pour le *Groupe Le Sycomore* et la compagnie *La Liane*.

GUILLAUME OHREL

Création sonore

Passionné de théâtre, de musique et de cinéma, Guillaume aime explorer de nouveaux domaines et expérimenter sur les paramètres de l'image et du son. Il a découvert la création sonore en autodidacte en s'impliquant dans différents projets de mise en scène et musicaux et à poursuivi cette découverte au sein de l'école de cinéma La SATIS (Aubagne) où il a suivi une formation en son. Il travaille avec Clara Chrétien en tant que créateur sonore pour le spectacle *L'Empreinte*.

NINA AYACHI

Texte et dramaturgie

Après une CPGE littéraire au lycée Lakanal, Nina entre à l'ENS de Lyon en Master Arts de la scène. Elle y rédige deux mémoires de recherche, le premier sur les spectacles de Christiane Jatahy et le second sur le théâtre de Gombrowicz. Elle se forme aussi aux bases de l'éclairage scénique. En 2017, elle obtient son diplôme de Master, fonde le *Groupe le Sycomore* au sein duquel elle co-écrit et joue *Au revoir mon amour*. En 2018, elle est assistante à la mise en scène dans la compagnie *Accent*, accompagne la présentation d'*Inside* au HAU de Berlin (mise en scène de Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour). En 2019, elle conçoit avec 3 autres personnes le spectacle *Eclairage Public* dans lequel elle joue. En 2020, elle écrit et met en scène *Cadastre*, avec Adrien Madinier, et devient assistante à la mise en scène de *L'Empreinte* de Clara Chrétien.

JULES BOURRET

Création lumière

Jules s'est formé à la lumière au sein de la filière régie dans le cadre d'un DEUST à l'Université d'Aix-Marseille. Il a participé à la création de La Déviation, lieu de recherche de création artistique implanté dans le quartier de L'Estaque à Marseille. Il travaille en tant que régisseur lumière pour le spectacle *Têtes rondes têtes pointues* de la *Cie In Pulverem Reverteris* mis en scène par Danielle Bré et en tant que régisseur son pour les spectacles *Feu* de Johanna Giacardi et *La Promenade* de Malte Schwind

ZOE GUILLEMAUD

Actrice

Diplômée d'une Licence d'Étude Théâtrale à La Sorbonne-Nouvelle elle se forme au Conservatoire du 14e arrondissement de Paris sous le regard de Nathalie Bécue. C'est pendant ces 4 années qu'elle rencontre Nadia Vadori-Gauthier près de laquelle elle continue la danse et s'oriente vers la BMC; Marion Delplancke pour un atelier d'écriture de plateau, et sa professeur de chant Cécile Lana Martin. Elle suit également une formation de danse-théâtre auprès de Diana Ringel. Elle joue dans *La Pyramide !* de Julien Sicot, dans *Cadastre* d'Adrien Madinier et Nina Ayachi, dans *La Promesse* d'Isabelle Janier (Théâtre de l'Épée de bois), dans *Pointe l'Aube* de Pierre Pfauwadel (rue) et dans *Cher Diego, Quela t'embrasse* de Kristina Strelkova. En 2021, Barbara Hutt de la compagnie Hamlet Fabrik' l'invite à rejoindre *Les Célèbres*, un projet théâtre-opéra. Depuis peu elle est également comédienne pour Iris Julienne dans *Le Marin* de Fernando Pessoa.

STEPHANE MONPETIT

Acteur

Après une CPGE en option théâtre, Il devient élève pendant 3 ans de l'École du Jeu et sa vocation s'affirme. Il continue à se former auprès de deux hommes de théâtre, le Russe Alexandre Louschik et Alexandre Del Perugia. En 2018, il a joué dans *Sans dire au revoir* de Paul Ménagé. Il remporte le prix du meilleur acteur au *Method Fest Independent Film Festival de Beverly Hills*. Cette même année, il décroche son premier rôle à la télévision avec le personnage d'Eliott dans *Un Si Grand Soleil*, une série France 2. Il y restera 3 ans. Parallèlement à ce rôle récurrent, il joue dans *L'Empreinte* de Clara Chrétien et dans *Britney Spears - tragédie* de William Bourguine. Fin 2021, il intègre le casting des *Siffleurs*, nouvelle mini série France 2 avec Charles Berling et Nadia Fares.

REMI MESNARD

Acteur

Après une CPGE littéraire au lycée Joliot-Curie (Nanterre) et des études au conservatoire du XIXe arrondissement de Paris, il intègre l'ERAC dont il sortira diplômé en 2021. Pour le Théâtre il a joué dans *Quand les feuilles tombent* mise en scène par Janice Sczpywazka présenté au théâtre de l'échangeur, au théâtre maison d'Elsa et au Festival la mascarade. Pour le cinéma il a joué dans *Mais je me tâte en vain pour trouver la blessure*, un court-métrage de Simon Jardin, dans *Noée dans la tempête*, Mathilde Chavanne/Aurora Films et plus récemment dans le dernier film de Jean-Christophe Meurisse tourné à l'automne 2020.

JULIETTE DE RIBAU COURT

Actrice

Afin de poursuivre ses études de théâtre et de flamenco commencées à Bordeaux, Juliette s'installe à Paris en 2015. Elle se forme ensuite aux Cours Florent et au Conservatoire du XIIIe arrondissement de Paris avec François Clavier. En 2018, avec cinq amis, elle crée le *Carrelage Collectif*. Ensemble ils organisent *Chantiers Publics*, un festival de théâtre (Galerie Oppidum). En 2019 elle joue dans *Jules* de Mickaël Allouche (Théâtre de Belleville). Elle joue aussi dans *L'Empreinte* de Clara Chrétien (Festival La Mascarade) et pour la Compagnie Notre Insouciance à Paris dans *ON SE PERD PAS DE VUE MON AMOUR* de Juliette Hecquet, spectacle de rue (Festival Printemps des rues 2021). Récemment elle a rejoint la Compagnie Les Epis Noirs à Paris et entame avec eux la création de leur nouveau spectacle programmé au Théâtre du Balcon pour le Festival d'Avignon 2022.

CALENDRIER DE CREATION

Résidences passées

Du 1er au 14 août 2021 - Recherche au plateau
Abbaye de Boschaud - Villars (24)

Du 1er au 14 septembre 2021 - Recherche au plateau
La Fabrique Mimont - Cannes (06)

Du 3 au 15 janvier 2022 - Recherche au plateau
La Distillerie - Aubagne (13)

Du 4 au 17 avril 2022 - Recherche au plateau
Eglise Haute - Banon (04)

Résidences futures

Du 1er au 7 août 2022 - Recherche au plateau
Théâtre Grandeur Nature - Périgueux (24)

Du 8 au 13 août 2022 - Tournage de vidéos
Abbaye de Boschaud - Villars (24)

Novembre / décembre 2022 - Mise en lecture du texte
Lieu à définir

Pintemps 2023 - Mise en scène de la forme in-situ

Hiver 2023-2024 - Mise en scène de la forme scénique

© Lucien Roux - Répétitions du *Cabaret des oiseaux*
La Distillerie - Aubagne (13)

Prochaines sorties de résidence

Août 2022
Théâtre Grandeur Nature
Périgueux (24)

Décembre 2022
Lecture
La Déviation (13)

Représentations

Festival La Grande Bugée
La Couronne (16) - Été 2023

Abbaye de Boschaud
Villars (24) - Été 2023

Prieuré Saint Jean-Baptiste
Ronsenac (16) - Été 2023

Eglise-Haute
Banon (04) - Été 2023

SOUTIENS

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Ce projet bénéficie de l'aide à l'écriture de mise en scène de la SACD-BEAUMARCHAIS et du soutien précieux du Fonds Régnier pour la Création.

COMMUNES PARTENAIRES

commune de

cœur de la Haute Provence

